

**DESARROLLO DE LA COMPETENCIA INTERPRETATIVA A TRAVÉS DEL
MODELO DE ANÁLISIS DEL LIBRO ÁLBUM LA COSA PERDIDA**

JHONNER ALEXANDER GUAVITA RAMÍREZ

LIZ MAYTTE SIERRA RÍOS

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

FACULTAD DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA

**LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES Y
LENGUA CASTELLANA**

BOGOTÁ, D.C.

2015

**DESARROLLO DE LA COMPETENCIA INTERPRETATIVA A TRAVÉS DEL
MODELO DE ANÁLISIS DEL LIBRO ÁLBUM LA COSA PERDIDA**

JHONNER ALEXANDER GUAVITA RAMÍREZ

LIZ MAYTTE SIERRA RÍOS

**Trabajo de grado para optar por el título de Licenciados en Educación Básica con énfasis
en Humanidades y Lengua Castellana**

Asesor

William Perdomo Vanegas

Docente de Semiótica

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

FACULTAD DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA

**LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES Y
LENGUA CASTELLANA**

BOGOTÁ, D.C.

2015

Dedicatoria

A nuestros padres.

Quienes con su apoyo y lealtad incondicional nos motivaban constantemente a luchar por este triunfo y a no desfallecer jamás. Gracias por creer que todo esto podía ser posible.

A nuestro maestro.

William Leonardo Perdomo Vanegas por su gran apoyo y motivación para la culminación de nuestros estudios profesionales y para la elaboración de esta tesis.

Agradecimientos

A nuestros padres, por infundir en nosotros la lucha y el deseo de superación; resaltando el apoyo en los momentos de duda, desesperación y felicidad.

*A la **CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS** por darnos la oportunidad de estudiar y ser grandes profesionales.*

*A nuestro tutor de tesis, **William Leonardo Perdomo Vanegas** por su esfuerzo y dedicación, quien con sus conocimientos, su experiencia, su paciencia y su motivación logró que este proyecto diera frutos.*

*Quisiéramos también agradecer a nuestros profesores durante toda la carrera profesional, porque todos han aportado con sus saberes a nuestra formación, y en especial a las profesoras **Ana María Buitrago**, quien nos enseñó el verdadero valor del lenguaje y con su exigencia en distintos espacios académicos forjó en nosotros seres de expresión; y a la gran docente **Margoth Acosta Leal**, por su rectitud en su profesión como docente, por sus consejos que ayudaron a formarnos como personas críticas e investigadoras, a partir de esa gran vocación llamada Docencia.*

*De igual manera agradecer a nuestro compañero y amigo **Sebastián Saldaña Páez**, por su amistad, consejos, apoyo, ánimo y compañía en los momentos más difíciles de la vida.*

Son muchas las personas que han formado parte de nuestra vida profesional a las cuales nos encantaría agradecerles. Algunas están aquí y otras en nuestros recuerdos. Sin importar en donde estén queremos darles las gracias por formar parte de nosotros y por todo lo que nos han brindado.

Para ellos... Merci beaucoup.

Tabla de contenido

Dedicatoria.....	3
Agradecimientos	4
Tabla de contenido.....	5
Tabla de imágenes.....	6
Contenido de tablas.....	6
Introducción	7
Capítulo 1. Problemática en torno a la lectura de imagen.....	10
Planteamiento del problema.....	10
Objetivos	14
Objetivo general.....	14
Objetivos específicos	14
Justificación	15
Capítulo 2. Estudios previos y conceptuales.....	20
Antecedentes de la investigación	20
Marco conceptual.....	23
La narrativa gráfica	23
La narrativa gráfica converge en la escuela	26
Modelos de análisis.....	28
La imagen como elemento diciente	30
El concepto de color.....	32
El concepto de forma	35
El concepto de iluminación.....	37
Herramientas de organización (figuras retóricas de la imagen).....	39
Capítulo 3. Metodología	46
Investigación descriptiva	46
Procedimiento investigativo.....	47
Capítulo 4. Análisis de Imágenes.....	54
Primer momento.....	54
Modelo de análisis	55
Segundo momento: Pertinencia del modelo.....	75

Capítulo 5. Conclusiones	77
Anexos	81
Referencias bibliográficas	94

Tabla de imágenes

Ilustración 1: El sentido de la imagen	32
Ilustración 2: El color en acción	33
Ilustración 3: El estereotipo en la forma	36
Ilustración 4: La importancia de la luminosidad	37
Ilustración 5: Lengua de fresa	39
Ilustración 6: Personificación del gallo	40
Ilustración 7: En piel de leona	41
Ilustración 8: Veloz como una gacela	41
Ilustración 9: El sabor del girasol	42
Ilustración 10: Sonrisa de leche	42
Ilustración 11: Enumerando la cotidianidad	43
Ilustración 12: Vestido sin sujeto	44
Ilustración 13: Grande en sabor	44
Ilustración 14: En piel de rinoceronte	45
Ilustración 15: Guarda del libro	57
Ilustración 16: Primer avistamiento de “La cosa”	59
Ilustración 17: Mundo de los objetos perdidos (La cosa perdida).	62
Ilustración 18: Contraposición de esquemas en un “mundo paralelo”	65
Ilustración 19: Departamento Federal de Censura	65
Ilustración 20: En medio de la masa... la cosa	68
Ilustración 21: Sociedad indiferente	71
Ilustración 22: Manipulación a través de los medios	73
Ilustración 23: Un rojo que llama la atención	74

Contenido de tablas

Tabla 1: Conceptos de la iluminación	38
Tabla 2: Muestra como los individuos encuestados se inclinan más por un libro que por otro	49
Tabla 3: Muestra los conceptos que llaman la atención al seleccionar un libro.	49

Introducción

El presente trabajo busca implementar un modelo de análisis en relación con la lectura visual de imágenes que permita ayudar al desarrollo de competencias interpretativas por parte de los educandos. El modelo propuesto se estudia y posteriormente es llevado a la práctica con el fin de interpretar, analizar y comprender la lectura de imagen como parte necesaria del lenguaje.

De esta manera, la observación del problema hace que se vean factores, donde se evidencia que la lectura de imagen e interpretación de la misma se ejecuta de manera limitada; no basta con saber que todos los componentes que se manejan en la semiótica son esenciales para comprender la cultura visual sino se llevan a una praxis establecida, razón por la cual deben ser enteramente puestos a prueba para lograr un completo análisis. Por consiguiente, se refleja que la interpretación en la lectura de imagen se puede lograr sí se lleva a cabo un seguimiento conceptual acompañado de una práctica, es decir, cómo se pueden aplicar los diversos criterios que se proponen para trabajar la lectura de imagen desde una mirada interpretativa.

Es oportuno ahora, esclarecer que los conceptos fundamentales a trabajar en este estudio también pertenecen de cierta manera, a algunos componentes literarios. Por lo tanto, no se busca generar confusión frente al análisis debido a que se trabajó enteramente con la lectura y comprensión de imagen, teniendo en cuenta figuras retóricas y no literarias.

Por esta razón, cuando se habla de lectura de imagen es propicio nombrar algunas tendencias que han facilitado la práctica lectora hoy por hoy, entre ellas está la narrativa gráfica que se ha convertido en una nueva opción para leer imágenes, historias, cuentos, entre otros. Muchas casas editoriales han apostado por resaltar algunas novelas clásicas con el fin de incluirlas en el género de libro ilustrado, pero esto a su vez genera controversia. Por esta razón, en el siguiente proyecto

se busca aclarar el concepto amplio que compete la narrativa gráfica a través de la postura de autores como Scott McCloud, Will Eisner y María Acaso entre otros, siendo estos fundamento primordial para hablar de la relación existente entre bases conceptuales de la lectura de imagen y el libro álbum *La cosa perdida* del australiano Shaun Tan.

Cabe considerar que no solo es preciso definir el concepto de narrativa gráfica sino también las principales nociones que ayudan a establecer una relación directa con el texto, en este caso, el libro álbum. De esa manera, se pudo dar cuenta de términos como forma, imagen, color e iluminación, además de la utilización de componentes retóricos de la imagen que permiten un acercamiento oportuno a la interpretación de este tipo de lenguaje no verbal.

Pasando al siguiente aspecto que se mencionará en este trabajo, se alude a la metodología que da como resultado una investigación descriptiva, incluyendo a la población que a su vez se convirtió en fundamento para llevar a la práctica el modelo de análisis establecido. Acorde con ello, se mostrará un previo análisis donde se identifican las falencias que se tienen al momento de hacer una lectura de imagen. Luego, se propuso un estudio con el fin de suplir esas falencias para mostrar la pertinencia del modelo.

Finalmente, el libro álbum establecido para poner en práctica ese estudio es *La cosa perdida* de Shaun Tan. Las imágenes que serán analizadas posteriormente fueron seleccionadas con el fin de desarrollar los diversos conceptos (forma, color, tamaño e imagen) y las figuras retóricas presentes que ayuden a que la interpretación sea legítima y pertinente. Todas las imágenes de este corto relato son muy dicentes, desde su portada, sus personajes y acciones hasta el diseño mismo de las hojas y su inevitable final. Por lo tanto, fue preciso escoger aquellas imágenes que

se conectan de manera directa con el análisis para centrar la atención en los fundamentos conceptuales y figuras retóricas que allí se presentan.

Capítulo 1. Problemática en torno a la lectura de imagen

Planteamiento del problema

El presente trabajo busca dar cuenta de algunos elementos relacionados con la comprensión e interpretación de libros álbum, partiendo de un proceso de investigación previo que ha ayudado a esclarecer el problema que tienen los jóvenes en relación con la lectura de imágenes y el posible análisis adecuado de las mismas. Por esta razón, se nombró cada proceso realizado como un pilar fundamental que ayude a orientar las posibles preguntas que surgen y su respectivo desarrollo.

En primer momento, se hablará de una investigación realizada a algunos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - primer semestre-, donde respecto al tema de la interpretación de imágenes aún falta más trabajo, y es ahí de donde parte la siguiente monografía. Algunos de los estudiantes que participaron de manera activa en el proceso de esta investigación (que a su vez quedaron perplejos puesto que en la escuela no se obtienen los resultados esperados en cuanto a lectura de imágenes, pese a que esto está incluido en los Lineamientos Curriculares) dieron razón del porqué no les interesa la lectura de imágenes. En el proceso (el cual se mencionará más adelante) se pudo evidenciar que los profesores del área de humanidades y lengua castellana de las instituciones de las que provienen los educandos, trabajan de manera escasa a la hora de analizar el plano interpretativo más que el plano literal, es decir, no se comprende el trasfondo de lo que se presenta y si se hace, se tienen en cuenta nociones básicas como el mensaje denotado que manifiesta, en este caso, la imagen, sin contar que la narrativa gráfica es nombrada meramente como recurso de entretenimiento.

Por otro lado, es adecuado considerar que el mundo gira en torno a lo perceptible, siendo esto motivo de una cultura visual que se ha vuelto más directa y denotada, haciendo que los jóvenes

presten más atención a las imágenes, los colores y las formas, pero no al mensaje connotado. A partir de la inclusión de este problema, que a su vez es la raíz del mismo, se prevén preguntas como: ¿Por qué se lee un texto de una manera literal y no interpretativa? ¿Qué herramientas pueden llegar a ser útiles en la comprensión e interpretación de textos? ¿Por qué los jóvenes prefieren libros con imágenes y no textuales? ¿Qué papel desempeñan las formas de contenido y figuras retóricas cuando se habla de interpretación? ¿Si se propusiese un modelo de análisis como herramienta, habría más gusto por la lectura e interpretación de imágenes?

Si se habla en relación con los antecedentes previos de esta problemática, seguramente serían relevantes los más obvios. Por ejemplo, los jóvenes que visitan las bibliotecas, ya sea de su comunidad o escuela buscan las secciones relacionadas con lo gráfico, entre ellos las revistas, las historietas, los cómics, los libros lustrados o libros álbum, e incluso las adaptaciones gráficas de algunas novelas literarias como las de Edgar Allan Poe, Julio Verne, H.P Lovecraft, Stephen King entre otros. Lo primero que le interesa a un joven lector es la portada ilustrada del libro o en algunas ocasiones el título. Si ésta no es de su completo agrado sigue buscando hasta encontrar una que le llame la atención. Por lo tanto, es evidente que conceptos como forma y color toman fuerza a la hora de esta búsqueda, puesto que se trabajan desde la percepción del individuo.

Ahora bien, teniendo la novela en sus manos se sienta, abre el libro y realiza una lectura en primera instancia de la imagen y no del texto (claro, el lector busca que el título principal y la imagen tenga relación y resulten atractivas), pues la portada solo fue el abrebocas para el gusto lector de los jóvenes. En este punto se puede mencionar el concepto de *imagen* y la relación que tiene con el sentido perceptivo del lector. Finalmente, pasa las hojas una por una para leer la historia puesta en escena allí observando imágenes, formas y contenido. Cuando el libro es

terminado se deja en su lugar y el lector se lleva en su razón una historia nueva que contar a alguien cercano. Este antecedente relatado anteriormente da cuenta de una lectura literal, la cual será contada a manera de resumen sin tener algún fundamento interpretativo que converja con la intención del autor. Si el joven lee de esta manera hará un claro resumen del texto teniendo en cuenta personajes, hechos y situaciones, mas no se preguntará por qué la portada tiene ese color, qué figura retórica muestra el protagonista, porqué las paginas son trazadas de manera vertical y no horizontal, qué forma predomina más, entre otros. De allí que se pretenda fomentar el análisis e interpretación de las imágenes, en primer lugar, como elementos que permiten entender y comprender la historia allí narrada.

De ahí que la importancia de realizar este trabajo radica en proponer un modelo de análisis que permita un acercamiento a conceptos como la imagen, el color, la forma y demás, para así lograr una lectura interpretativa. Así pues, Aparici y Matilla (1997) proponen que “la lectura de imágenes debe realizarse en diferentes etapas, comprendiendo la primera una fase objetiva en la cual se reconocen elementos básicos (qué imágenes se ven, qué colores predominas, la tipografía textual cómo es) y una descripción conceptual” (p. 19). De esta forma, se puede apreciar cómo el lector hace una mirada denotada de las imágenes y, a partir de ello, crea conceptos que ayudarán al posterior análisis.

Considerando lo anterior, se han propuesto modelos de análisis los cuales han apostado desde la perspectiva semiótica, a la realización de una lectura metalingüística de los diversos significados que puede proponer una sola imagen, planteando con esto, la posibilidad de llevarlos al plano educativo. Dentro de este marco, es primordial considerar la importancia y relación que tiene el texto con la imagen dentro de las tareas de fomento a la lectura que impulsan instituciones como los jardines infantiles, las escuelas y las bibliotecas públicas.

Con base en lo anteriormente mencionado, el profesor Erasto Antonio Espino de la Universidad de la Sabana (Bogotá) en su artículo “Semiótica y relación docente (2001)” habla sobre la relación existente entre la semiótica y la educación donde afirma que los docentes necesitan ser conscientes de la importancia que el lenguaje cumple en la interacción con otras personas, dado que los procesos de enseñanza y aprendizaje se encuentran mediados por el uso de éste. En medio de dicha interacción se originan los conceptos, los cuales se forman, se usan, se reforman, se modifican y consumen permitiendo la representación de ideas, la explicación de conceptos, la comunicación de fenómenos y, consecuentemente, la construcción del conocimiento.

De esta forma se da inicio a este trabajo que plantea un modelo de análisis de la imagen a través de herramientas de configuración (tamaño, color, forma e iluminación) y herramientas de organización (retórica visual) para lograr potencializar la interpretación y el análisis como competencias exigidas por el Ministerio de Educación Nacional (2004) al proponer que:

La capacidad del lenguaje posibilita la conformación de sistemas simbólicos para que el individuo formalice sus conceptualizaciones. Estos sistemas tienen que ver con lo verbal (lengua castellana, para este caso) y lo no verbal (gestualidad, cine, video, radio comunitaria, grafiti, música, pintura, escultura, arquitectura, entre muchas otras opciones), sistemas estos que se pueden y deben abordar y trabajar en el ámbito escolar, si se quiere en realidad hablar de una formación en lenguaje (p. 76).

A partir de los argumentos dados previamente, nace la siguiente pregunta problema: ¿Qué herramientas permitirán contribuir al desarrollo de competencias interpretativas en los estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en Humanidades y lengua castellana?

Objetivos

Objetivo general

Implementar un modelo de análisis a partir de un libro álbum, con el cual se fomente la lectura de imágenes y contribuya al desarrollo de competencia interpretativa en los educandos de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua castellana de primer semestre

Objetivos específicos

- Reconocer las diferentes falencias que se evidencian en los educandos de primer semestre de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua castellana, al momento de llevar a cabo la lectura de imágenes de un libro álbum.
- Identificar las herramientas de configuración (tamaño, color, forma e iluminación) y las herramientas de organización (retórica visual) presentes en el libro álbum, las cuales faciliten un análisis e interpretación de la imagen en el mismo.
- Verificar la pertinencia del modelo de análisis propuesto para leer e interpretar el libro álbum *La cosa perdida* de Shaun Tan.

Justificación

El análisis y la comprensión del entorno narrativo, en este caso lo gráfico, muestra de manera general las pautas requeridas para hacerlo. Si se habla de analizar una novela gráfica o un libro álbum, es evidente comenzar con algunos conceptos claves como lo son el color, la forma y la imagen, puesto que estos componentes resaltan de manera perceptiva frente al lector.

Hoy por hoy analizar obras en relación con lo gráfico se ha convertido en un verdadero reto, no solo por las diversas interpretaciones dadas sino también por el poco interés que se tiene de éstas. Si bien se puede hacer una lectura rápida de la historia gráfica puesta en escena, también es necesario encontrar modelos que inquieten al lector y que permitan un amplio conocimiento del mensaje dado por el emisor. Es aquí donde se ve reflejada una notable falencia de interpretación por parte de los lectores, quienes suelen malinterpretar los estereotipos de algunas obras, como afirma Elkins (2000) quien dice que “La idea de que haya algo infigurable, irrepresentable o interpretable tiene su propia historia dentro de las interpretaciones de la imagen”. Este fenómeno tiene lugar en la escuela ya que hace falta que se implementen modelos de análisis en relación con la lectura de imagen.

En primer lugar, el MEN ha propuesto que la literatura debe abarcar un sentido amplio que relacione la lectura de algunos textos con el ciclo donde se vaya a ejecutar dicha práctica. La finalidad de este propósito es que los educandos logren tener un proceso de lectura adecuado. Sin embargo, es notorio que en algunas instituciones educativas hace falta más trabajo en cuanto a una lectura interpretativa para no quedarse únicamente en descifrar códigos. Por esta razón, varios estudiantes que terminan sus estudios secundarios y aspiran a una educación superior, tienen problemas al momento de redactar, construir y argumentar un texto escrito.

El segundo aspecto que va acorde con los lineamientos curriculares es la práctica lingüística que deben tener los estudiantes, quienes deben tener unos conocimientos básicos sobre gramática, fonética, semántica y sintaxis con los cuales podrán generar construcciones textuales tales como cuentos, ensayos, crónicas, entre otros. Lo interesante de la educación en Colombia es que usualmente se preocupa porque los jóvenes de algunas instituciones educativas sepan leer y escribir sin importar el uso de la competencia interpretativa, la cual ayuda a que los dos campos anteriormente nombrados no queden del todo en un plano denotado.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el ejercicio de lectura se logra a través de la literatura y que el ejercicio de escritura se logra a través de la lingüística, ¿Cómo se determina la semiótica, aun sabiendo que está incluida dentro de los lineamientos? La respuesta puede darse desde los mismos, afirmándose que ha sido poco lo que se ha incursionado en esta rama como forma de promover la lectura y el análisis, pues como afirma el MEN (1998) “Cuando se ha intentado orientar las clases desde allí se ha caído también en abusos terminológicos y en esquemas rígidos, sin empujar el proceso hacia propuestas de interpretación” (p.p. 52).

Por esta razón es necesario que se implemente un modelo que permita trabajar la terminología (conceptos) en una práctica establecida, en la cual los estudiantes tengan clara la aplicación de los mismos a través de la comprensión. Para lograr lo anteriormente dicho, es necesario que se hable de textos discontinuos y signos simbólicos, los cuales junto a la imagen van a promover que las actividades que se lleven al aula tengan un mayor impacto y aprovechamiento.

A raíz de ello, es propicio nombrar que hoy los estudiantes cuentan con herramientas y métodos que permiten que la lectura sea más agradable, un ejemplo de ello es lo que se conoce como narrativa gráfica. Las adaptaciones de novelas clásicas al entorno gráfico han evidenciado

un serio interés por la lectura. ¿Es posible que estas nuevas formas de interpretación den paso para hablar de semiótica en la escuela? Y si es así ¿Qué herramientas de análisis hacen falta para hablar de competencias interpretativas?

Es evidente que la parte literaria y lingüística no se pueden dejar de lado, puesto que se convierten en la base para hablar de semiótica. Algunos docentes han elaborado propuestas que ayuden a finiquitar el problema de la lectura y la escritura en el salón de clase. Por lo tanto, es apropiado hablar de la implementación de un modelo que permita el análisis y la interpretación de la lectura de imagen para no seguir dejando de lado el componente semiótico que el mismo MEN propone, pero que al momento de una observación a la problemática, no se ve reflejado en la escuela.

Es evidente que la interpretación juega un papel muy importante en todo lo que a lectura se refiere, pero basta con decir que ésta también comprende ámbitos visuales para entender que la interpretación y el análisis no se están proponiendo ni fomentando en las escuelas, bibliotecas y demás espacios donde confluyen lo escrito con lo visual.

Así pues, para los futuros docentes de Humanidades y Lengua Castellana es idóneo hablar de herramientas de aprendizaje adecuadas que permitan generar espacios de lectura de imágenes y una relación entre conocimientos adquiridos y el entorno, para potenciar las competencias interpretativas en este caso, análisis y comprensión. Constantemente se busca relacionar todo lo que se lee, observa, escucha y siente con experiencias propias. En el caso del libro álbum, las relaciones texto-imagen, presentan una oportunidad especialmente fructífera para analizar las relaciones entre la comunicación escrita y la comunicación visual, constituyendo además, un

recurso de gran relevancia dentro de las tareas de fomento a la lectura y análisis que impulsan instituciones educativas.

Pero muchos se estarán cuestionando ¿Por qué el libro álbum? Sencillo. Porque es una nueva herramienta que permite llevar a cabo varios procesos, en este caso, análisis e interpretación, lo cual resulta interesante y atractivo para el público en proceso de aprendizaje y permite establecer relaciones entre el texto y la imagen. Esto se ha podido evidenciar en el desarrollo de la práctica profesional y a su vez, a través de unidades didácticas que se han llevado a cabo con los diversos grupos a cargo, en los cuales se ha podido emplear el libro álbum como herramienta que fomenta la interpretación.

Al recurrir al libro álbum como fuente de análisis de las relaciones texto-imagen, particularmente *La cosa perdida*, obra del autor australiano Shaun Tan, se puede evidenciar la importancia de las relaciones de este tipo, pues éstas constituyen la riqueza expresiva del formato y permiten abordar de manera más clara y sistemática sus capacidades para incentivar la lectura, y desarrollar procesos creativos de transmisión de contenidos, sin dejar de lado la plena importancia de crear o proponer modelos de análisis e interpretación para este tipo de narrativas.

Es importante tener claro que el libro álbum es una manifestación artística que tiene en cuenta dos contenidos: la ilustración, que alarga el sentido interpretativo, y el relato, que busca las orientaciones que conducen a la fantasía por el camino de lo nuevo y diferente. Este tipo de narrativa ofrece a los lectores gusto, entretenimiento y sobre todo una experiencia creativa y estética.

En todo caso, el libro álbum es una herramienta útil para desarrollar, tanto en niños como en jóvenes, capacidades intelectuales y artísticas donde se verán estimuladas sus facultades

analíticas. Entonces, será necesario que los lectores descubran la manera de percibir e interpretar lo que el ilustrador quiere contar. Para ello, el individuo debe ver, desde temprana edad, multitud de imágenes variadas en cuanto a estilo, técnica, contenidos, entre otros, para que se vaya formando como intérprete de imágenes y se familiarice con ese código.

Para dar paso, se puede decir que la importancia de generar procesos de análisis e interpretación permite lograr un mejor entendimiento de obras, sin dejar de lado sus aspectos más relevantes, así como el compromiso de la escuela para diseñar métodos o modelos que den cuenta de ello. En el caso de las narrativas gráficas, su análisis debe comprender desde los detalles más básicos, es decir, los primeros que saltan a la vista, hasta los más connotativos y que exigen mayor capacidad de análisis.

Capítulo 2. Estudios previos y conceptuales

Antecedentes de la investigación

Al definir el tipo de investigación, la rama por la cual este trabajo se elabora y acorde a lo que busca, se lleva a cabo una indagación sobre los diversos trabajos que se han elaborado respecto al libro álbum y sus aportes. La indagación que se ejecuta incluye proyectos que se han presentado en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Así mismo se examinaron libros y ponencias que aportan al desarrollo y análisis del libro álbum. Por esto, a continuación se detallaran algunos de los estudios realizados, dada la importancia que estos tienen para el desarrollo de este trabajo.

El primero es un trabajo elaborado en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que se titula *La lectura inferencial desde el libro álbum potencia la comprensión en niños de preescolar y primaria* y fue presentado en el año 2013. En este trabajo Parra, Zorrilla, Moreno y Torres (2013) pretenden mostrar los resultados logrados en la investigación que se desarrolló en cuatro colegios distritales de Bogotá, en los grados de preescolar y básica primaria, cuyo objetivo era la potenciación de la lectura inferencial, a través del uso del libro álbum como herramienta.

La monografía mencionada anteriormente aporta al trabajo que se está realizando en lo que a potenciación de lectura se refiere, con la diferencia que en este caso se trabaja con población de colegio y en el que se está desarrollando es con población universitaria. Por otro lado, cabe resaltar que este trabajo monográfico también busca involucrar a la población con el fin de dar una solución a la problemática mencionada; al igual que el planteado.

Un segundo trabajo se llama *La lectura como experiencia: análisis de cuatro situaciones de lectura de libros álbum en educación inicial*. Este trabajo se presentó en la Pontificia

Universidad Javeriana y tiene como fin analizar cuatro experiencias didácticas de lectura, hechas por cuatro lectoras diferentes, y la forma en que confluyen lo subjetivo con lo objetivo. Esta investigación ha aportado de manera pertinente al trabajo actual desde la parte metodológica. Las cuatro experiencias con diversas didácticas de lectura, contribuyen al desarrollo del diagnóstico que se presenta con los estudiantes de primer semestre de la Licenciatura En Humanidades y Lengua Castellana.

A su vez, Reyes y Vargas (2009) manifiestan que la lectura trasciende la simple experiencia para generar emociones en los niños y darle un sentido a lo leído. Este trabajo aporta al propio en la búsqueda de que la lectura pueda ser considerada como un dispositivo a través del cual se puedan generar aprendizajes formativos.

El trabajo presentado en la Pontificia Universidad Javeriana aunque también es desarrollado con población de educación inicial (grados de preescolar), tiene al libro álbum como elemento para realizar lectura y buscar darle un sentido. Al igual que el trabajo que se está desarrollando, este es un proyecto de investigación cualitativa donde la población es vital para desarrollar lo que se plantea.

Por parte de la Universidad Nacional de Colombia se rescata la siguiente investigación que permite conocer mejor el trabajo que se ha llevado a cabo con la narrativa gráfica, más puntualmente, el libro álbum. El trabajo titulado *El libro álbum: lecturas y lectores posibles* se ubica en el campo de la literatura infantil. Desde allí, se busca ingresar al lugar de la experiencia literaria y de sus formas discursivas particulares, en este caso a través del libro álbum. El objetivo principal es caracterizar al lector modelo que se configura desde este género.

Para ello, Ospina (2001) realiza una amplia revisión bibliográfica sobre la recepción y los aportes que se han realizado en el campo de la literatura infantil. Posteriormente, aborda relaciones históricas que permiten ubicar el libro álbum en los hitos de la relación de los textos escritos con la imagen visual y se realiza un acercamiento a los problemas de la tradición colombiana en este campo.

Así mismo, Ospina (2001) propone categorías que definen unos géneros discursivos a partir de los niveles de interacción entre la imagen visual y el texto escrito, esto a su vez caracteriza distintas formas de lectura y posibilidades de interpretación en el lector. Para ello, la autora propone analizar tres libros álbum colombianos desde elementos denotativos de la imagen y desde los niveles de cooperación textual denominados como códigos y subcódigos propuestos por el autor Umberto Eco (1977). El trabajo finaliza con una propuesta que presenta tanto las interacciones interpretativas que surgen al interior de los textos para producir sentido, como la configuración del tipo de lector modelo que exige el libro álbum y las implicaciones en los ejercicios de lectura que se realizan en diversos ámbitos educativos.

Esta investigación llevada a cabo en la Universidad Nacional de Colombia no trabaja con la población, pero busca crear un modelo de lector. Para ello se hace un recorrido histórico del libro álbum en Colombia y posteriormente se analizan tres libros álbum acorde a los términos propuestos por Umberto Eco. Este trabajo aporta al que se elabora en la medida en que ambos proyectos consideran a Eco dentro de sus marcos referenciales; además, esta investigación también apunta al ámbito interpretativo y a los ejercicios de lectura que se realizan.

Por último, la Universidad Autónoma de Barcelona con su texto *Panorama histórico del libro ilustrado y el libro álbum en la literatura infantil colombiana* habla acerca de cómo en

Colombia, pocos se han dedicado a la elaboración de una historia de la literatura infantil colombiana, y nadie se ha detenido aún con profundidad en el tema de la ilustración de libros para niños, escritos, editados y publicados en este país.

Partiendo de esta base, Reyes (2007) busca que su trabajo se centre, de forma muy general, en el desarrollo del libro ilustrado de literatura infantil colombiana y el nacimiento del libro álbum en el siglo XX. Este trabajo aporta a la investigación que se está elaborando, puesto que hace un bagaje histórico del libro álbum en el país, lo cual permite ver las diferentes necesidades que han sucumbido desde el campo de la lectura.

Es importante aclarar que todos los trabajos realizados brindan grandes aportes al proyecto investigativo que se está proponiendo, ya sea desde la población a trabajar hasta los autores que se toman para manejar conceptos claves.

Marco conceptual

La narrativa gráfica

La narrativa gráfica se ha visto poco apreciada por la crítica literaria y esto a raíz del tipo de lectura que implica este género; pues no solo son los recursos gráficos o imágenes, también implica nuevos discursos frente al entorno.

Actualmente la narrativa gráfica se encuentra en proceso de acogida, ya que exige una lectura más concienzuda y estricta, puesto que esta narrativa no solo consta de imágenes sino que va acompañada de texto, que aunque mínimo, resulta poseer una relación estrecha con la parte gráfica. Además, la narrativa gráfica manifiesta cierto grado de complicación para la recepción debido a la popularidad, esto en un marco donde no se expresa una tradición para la producción y lectura de este tipo de narrativa.

Pero ¿Qué se entiende por narrativa gráfica? Varios autores han dado definiciones que han permitido acercarse al concepto. Por ejemplo, Eisner (2000) afirma que “La narrativa gráfica es un arte secuencial”, entendiéndose por esto, que existe un orden <<secuencialidad>> que debe seguir este tipo de narrativas. Dicho de otro modo, la narrativa como arte secuencial se basa en la postura de llevar un hilo conductor que permita un acercamiento a la historia principal (historia propia o creación) o una adaptación secuencial a algún texto literario existente, conocido como *libro ilustrado*.

Al mismo tiempo, McCloud (2005) define la narrativa gráfica como “Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir información u obtener una respuesta estética del lector”, es decir, este tipo de narrativa conlleva a la ejecución de nuevos mundos partiendo de gráficos y una interesante historia que contar; logrando cautivar al lector y de esta forma obtener una percepción del mundo que le rodea.

Desde una mirada más general, podría entenderse el concepto gráfico como un medio que emplea la secuencia de imágenes tanto en el texto como en el diálogo. Eisner (1990) afirma que “Resulta fácil leer cómics y, por esta razón, se ha ganado la reputación de ser algo propio de la gente de pocas luces de coeficiente intelectual limitado”. Sin embargo, la importancia del dibujo en el formato de cómic tradicional hizo que se pusiera más énfasis en el grafismo que en un contenido literario.

Ahora bien, las historias son ejes fundamentales que unen el sentido de la realidad con un contexto determinado, es decir, toda historia debe ser tomada como una narración que especifica una manifestación dentro de un círculo social o imaginario que puede llegar a producir nuevos

discursos. Toda historia cuenta con una estructura. Un libro álbum tiene un principio, un fin y un hilo de acontecimientos que se apoya sobre un armazón que lo mantiene todo unido.

Acorde con lo anteriormente dicho, Eisner (1990) manifiesta que “La forma gráfica que asume la historia es un vehículo para transmitir información de una manera sencilla.”; esto quiere decir, que aunque el medio sea el texto, la película o el cómic, el esqueleto es siempre el mismo. El estilo y la manera de contar pueden verse influenciadas por el medio, pero no alterar el significado de la historia.

Con lo expresado anteriormente, se puede mencionar a García (2010) cuando se refiere a que debido a los cambios conceptuales, la percepción de narrativa gráfica ha cambiado, buscando así que el término sea novedoso y llame la atención. En consecuencia, pocas prácticas narrativas cuentan con un proceso de legitimación tan rápido como el que está experimentando la novela gráfica hoy en día. Desde una posición de marginalidad relativa ha pasado a ocupar un lugar si no preferente, sí por lo menos destacado en el panorama literario contemporáneo.

Para concluir, y sin opacar los conceptos propuestos por Eisner y McCloud, se asevera como lo dice Benavides (s.f.) que lo existente respecto a la narrativa gráfica es un problema de denominación» el cual reúne términos que se refieren a lo mismo (Narrativa gráfica) ya sea de forma despectiva o afectiva. Pero en vista de que aún no se ha dado una definición clara, se optara por asumir la que propone Zavala en su artículo *Los componentes formales de la narrativa gráfica*: La narrativa gráfica es el conjunto de producciones o narraciones que se basan en lo gráfico.

La narrativa gráfica converge en la escuela

Si bien es sabido que las tendencias populares son las que predominan en nuestro tiempo, el cambio de algunas de ellas propone un nuevo estilo y más cuando de lectura se habla, pues la puesta en escena de nuevos modelos educativos que inviten a indagar o tener un pensamiento crítico, ya sea de una sociedad o ideología es algo completamente nuevo. El término que mejor se refiere a narrativa gráfica en la escuela es el cómic, ya que los educandos siempre se familiarizan más con este. Lo que pocos saben es que esta narrativa incluye la historieta, el libro álbum, el cuento álbum e incluso la caricatura.

Adolfo Samper (1990) afirma que "La historieta difiere de la caricatura en que implica una narración. Hay que hacer una aclaración: una cosa es caricatura, otra, humor político y otra historieta. Sin embargo, se pueden mezclar. La caricatura casi siempre reacciona a la coyuntura del momento y por eso una caricatura vieja ya no da risa, no se entiende. La historieta, en cambio, se puede leer siempre, en cualquier momento". Por ello, es que en la escuela siempre se habla de este término, pero pocos con un sentido serio.

De igual manera, es pertinente explicar que al hablar de narrativa gráfica intrínsecamente se incluye a sus demás ramas (historieta, libro álbum, cuento álbum) puesto que es un género que abarca los demás sin importar qué tipo o qué tan popular sea. Esta confusión se ha generado a lo largo de muchos años debido a que el término es plurisignificativo. Si adentramos la idea a un contexto literario podríamos dar cuenta de ello, por ejemplo, al hablar de literatura no solo se pueden resaltar las novelas clásicas o populares porque se estarían excluyendo otras obras. De igual forma sucede con el género cómic dado que la palabra abarca mucho más que viñetas, color, dibujos e historias increíbles.

Poco a poco las bibliotecas públicas han integrado en sus salas la conectividad para entrar de lleno en el uso de las nuevas tecnologías; han abierto sus puertas a los niños a través de la creación de salas infantiles; han ingeniado novedosas estrategias para que responda adecuadamente a las necesidades e inquietudes educativas y culturales de poblaciones vulnerables, y han puesto en marcha un plan para abrirle a la narrativa gráfica un espacio en sus instalaciones, y lograr que esta sala cumpla su objetivo de acoger principalmente a la población juvenil y así, dar a conocer el llamado arte secuencial. (Leñero, 2010)

Zapata López (2010) afirma que es importante promover la producción de historietas, novelas gráficas, así como fomentar su circulación y lectura en diversos ámbitos sociales. El cómic debe acceder a la escuela, a la biblioteca, a las librerías y a los hogares, de manera que personas de todas las edades puedan ejercer plenamente su derecho a la cultura. Esta afirmación es realmente importante para el trabajo docente debido a que con la puesta en práctica de una investigación meticulosa se podría hablar de creación e incluso didáctica, dejando de lado la idea errónea de que leer cómics es una actividad menos exigente desde el punto de vista intelectual, y justamente por eso, más atractiva para los niños. También se piensa que el texto de los cómics, por ser deliberadamente simplificado, no ayuda a desarrollar las habilidades lingüísticas de los más jóvenes.

Ahora bien, en los talleres *Explorando y conociendo la magia del cómic (2012)* propuestos por BibloRed y los cuales buscaban explorar de la mano de la lectura, esta expresión literaria que oscila entre el arte narrativo y gráfico, varios niños y jóvenes resaltaron la importancia de los cuentos y libros álbum como un recurso novedoso para comenzar a leer. Sin embargo, las investigaciones adelantadas en los últimos años en otras disciplinas como los estudios visuales, culturales y las neurociencias han demostrado que leer imágenes en general, y cómics en

particular, no son actos tan espontáneos como se solía creer, y una de sus principales conclusiones es que no hay *lectura pasiva*. Zapata López (2010) enuncia con respecto a lo anterior que en todos los niveles el código escrito exige que el lector se involucre y ayude a completar el texto.

Partimos entonces de la premisa de que todo lector es, de cierta forma, “coautor” de lo que lee, ya que en cada ejercicio de lectura es necesario que nuestro cerebro aporte inferencias y pensamientos que están condicionados por nuestro entorno cultural, nuestro bagaje intelectual, nuestra historia personal y nuestros afectos.

Modelos de análisis

Es importante mencionar que todo modelo de análisis cuenta con algunos conceptos propios, que son llevados posteriormente al ámbito interpretativo. A continuación, se pretende mostrar un acercamiento a los marcos conceptuales de términos como forma, color, iluminación e imagen con el fin de fortalecer teóricamente el modelo cuando sea llevado a la práctica.

Scott McCloud propone a través de interpretaciones previas la relación entre el arte y el cómic. Intenta definir en un par de viñetas lo que es el arte y cómo este resulta determinado en la evolución humana por la capacidad de los hombres de hacer cosas que no tienen un propósito definido: productos cuya finalidad no está pensada con miras a la supervivencia (todo esto contado con historias de cavernícolas que descubren el arte de modos insospechados). Todo lo anterior puede remitirse a aquellos modelos que bien podrían verse a lo largo de un análisis estructurado de un *corpus* o cualquier tipo de gráfico.

Dos conceptos indispensables deben ser destacados en el libro de McCloud: el rigor metodológico y el hábil uso del lenguaje de los cómics u otras narrativas de nivel gráfico, en

particular, de los diagramas y los íconos. Al tratar cada aspecto, introduce conceptos claramente definidos que le sirven para crear tipologías mediante las cuales hace clasificaciones que cubren la totalidad del universo de los cómics: organizando tanto aquellos que se han dado en la historia (en los distintos países y tiempos) como los que podrían surgir en los dominios por explorar. Y en cada caso sus clasificaciones analizan con el mismo cuidado los cómics más sofisticados y los más populares.

De igual forma, el autor entra a analizar el uso de distintos tipos de símbolos gráficos propios de algunas narrativas de nivel gráfico: las líneas onduladas que representan olores, el soplido de tranquilidad, los corazones del enamorado, los pajaritos del que fue golpeado en la cabeza, el sudor de angustia, etc. En esta serie de casos detecta un proceso muy interesante que resulta fundamental: cuando las imágenes dejan de ser íconos que representan por parecido, a ser elementos simbólicos que representan algo invisible mediante un código.

Anexo a los elementos gráficos mencionados anteriormente, es importante reconocer la manera estructural del texto, o así lo describe mejor McCloud (1995) cuando afirma que:

Conociendo la regla de la lectura en Occidente, de izquierda a derecha y de arriba abajo, el narrador aprovechará ese “movimiento de los ojos” para llenar de tiempo cada imagen y cada página (...) El panel se convierte entonces en objeto de análisis del libro y, al ser examinado como signo mismo, se presentarán los modos en que puede ser usado para estructurar el tiempo de una escena (p. 95)

Teniendo en cuenta la cita anterior, se puede deducir que los conceptos a trabajar posteriormente proporcionan una mejor lectura, debido a que se encuentra una relación entre el

texto y la imagen, sin dejar de lado el sentido de la historia. De aquí derivan cuatro términos claves a la hora de realizar un análisis e interpretación: imagen, color, forma e iluminación.

La imagen como elemento dicente

El diccionario de la Real Academia Española -RAE- (2004) define imagen como una “figura, representación, semejanza y apariencia de algo; como la reproducción de la figura de un objeto por la combinación de los rayos de luz que proceden de él y como la representación viva y eficaz de una intuición o visión poética por medio del lenguaje”, todas estas definiciones resultan ambiguas a la hora de referirse a narrativa gráfica.

Will Eisner en su libro *La Narrativa Gráfica* (1996) define la imagen como la evocación de un objeto o experiencia proporcionada por el narrador, a través de la cual se lleva a cabo el proceso de análisis, pues al ser las imágenes más visuales que textuales, cuestan menos de leer y más si son reconocibles y hacen recordar alguna experiencia, facilitando así su comprensión.

En consecuencia con lo anteriormente dicho, narrar a través de imágenes y palabras resulta más fácil a la hora de contar historias. Ante esto, Brown, A. (2010). Dar vuelta a las páginas de un libro-álbum es algo fascinante, afirma en esta entrevista:

Cuando el autor de un libro-álbum imagina la historia la imagina en palabras y en imágenes, mientras que un escritor común solo la imagina a través de palabras. Aunque por algún motivo a los editores les gusta mantener por separado al escritor y al ilustrador.

Por su parte McCloud afirma que la imagen es un icono y que es empleada para representar a una persona, un lugar, una cosa o una idea. A su vez divide el concepto de ícono en las categorías de: símbolos (las cuales representan ideas, pensamientos o filosofías), íconos de la ciencia, lenguaje y comunicación (acá entran los números, las letras, los símbolos matemáticos),

y por último, aquellos que manifiestan una relación directa con el objeto que buscan representar, o que representan por su parecido.

Continuando con McCloud, el autor muestra que las imágenes icónicas están de forma permanente en nuestro entorno, y propone ejemplos como una señal de PARE, la publicidad, en fin. A los íconos que representan por su “parecido” con lo que buscan mostrar, los clasifica desde la fotografía hasta el esquema clásico de una cara (dos puntos y una rayita). El autor da el nombre de caricaturas a las imágenes hechas con pocos trazos y muy sencillos.

Ahora bien, la idea en los libros álbumes es hacer un dúo perfecto entre imagen y texto; hacer que las imágenes sean narrativas, al igual que el texto, pues ambas son inseparables. Se puede afirmar de hecho que el libro álbum puede sobrevivir sin el texto, pero no sin la imagen, la cual tiene que estar íntimamente vinculada al texto, poseer secuencialidad, es decir, imágenes seriadas y relacionadas desde la portada y la imagen, de principio a fin.

Respecto al análisis de la relación entre la imagen y el texto propuesto por Nikolajeva y Scott (2001), estudiosas del tema, ellas proponen 5 tipos de relaciones entre estos dos elementos, basándose entre el título y la portada. Puede ser *simétrica*, donde imagen y texto dicen lo mismo, de *ampliación y complementaria*, donde la imagen amplía y fortalece lo que el texto cuenta, o viceversa, de *contrapunto*, donde el texto es independiente de lo que cuenta la imagen y así mismo, la imagen es independiente de lo que cuenta el texto (juegan la ironía, las diferentes perspectivas) y por último una relación de *contradicción*, donde palabra e imagen parecen estar opuestas. En las siguientes imágenes se evidencia lo dicho por las autoras:

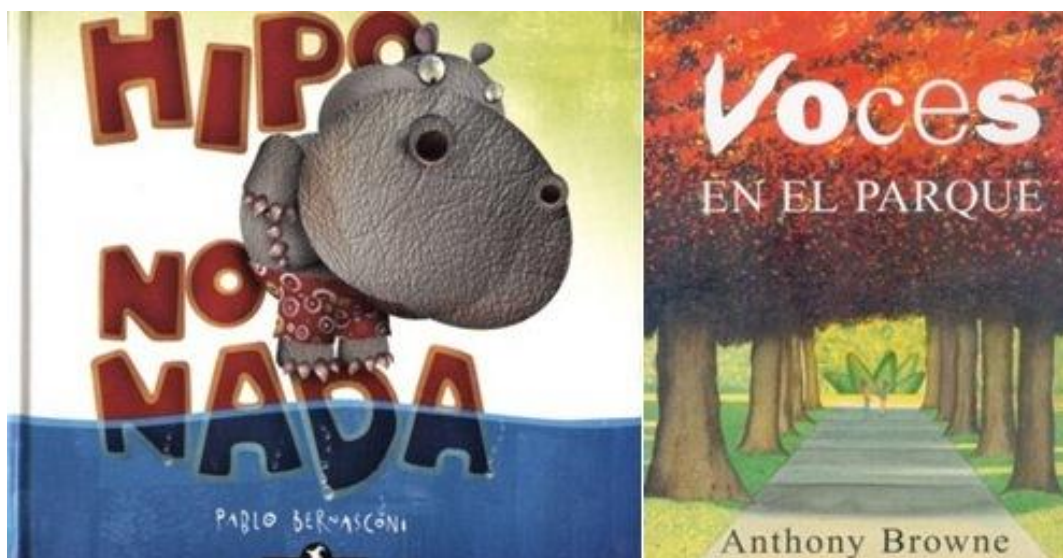

Ilustración 1: El sentido de la imagen

Así entonces, y como afirma Mc Cloud (2001) “La imagen es y seguirá siendo parte vital de las narrativas gráficas y su relación con el texto será siempre latente”. Esto consecuente a que este tipo de narrativa necesita de la imagen para ser interpretada.

El concepto de color

El color dentro del mundo de la narrativa gráfica se ha transformado en un elemento imprescindible, aunque apenas sea tenido por los editores en cuenta tanto en su rédito económico o en su valoración artística. Sin embargo, Eisner (1990) dice que lo primero que habría que cuestionarse es para qué sirve el color en el medio de la narración dibujada, y su respuesta es enteramente obvia puesto que este concepto es innatamente importante para entender las acciones, los sucesos, las métricas o viñetas, los tiempos y espacios dados por un personaje, etc.

Por otra parte, McCloud (1995) señala cómo los condicionamientos iniciales del uso del color en los cómics tuvieron que ver con la tecnología que hacía posible su reproducción y con las

condiciones del mercado: tanto los costos de las tintas extras como los ingresos por captar un público más amplio. Encuentra así las razones que explican los colores planos que identifican los cómics populares de superhéroes. De igual manera añade también una nota más de abstracción al señalar cómo el color puede dar un toque más de realismo. Miremos la siguiente imagen a manera de ejemplo

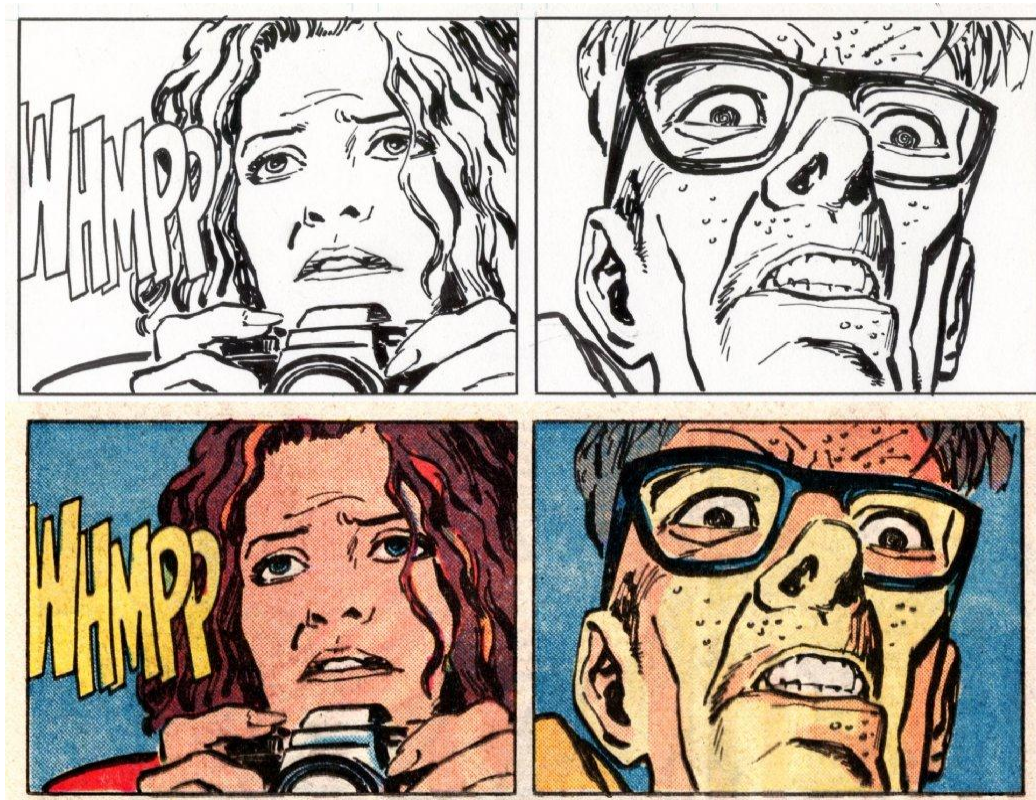

Ilustración 2: El color en acción

Como bien es sabido, las primeras historietas eran impresas en blanco y negro para dar un toque más subjetivo a la expresión de los personajes y así prolongar el interés de los lectores que no les interesaba cual era el espacio o el tiempo de acción de la historia, puesto que las viñetas o gráficas hablaban por sí mismas. Con la llegada de los cómics en los años 50 el color se convirtió en algo primordial para comprender todo el universo de signos que allí se mencionaba. El uso de

onomatopeyas para describir los sucesos de los personajes llega con el concepto de acción, pues no se usaba en principio debido a que se trataban temáticas como los valores éticos y los problemas sociales. De igual forma Eisner (1990) afirma que “El color es información y el mundo se nos muestra en toda su amplitud cuando lo vemos en colores, aporta una mayor claridad y complejidad”.

Los elementos descriptivos son primordiales para entender el mundo y aunque este sería un tema discutible, para el cerebro humano el mar es azul, el oro amarillo y la piel rosácea, y todo colorista que se aprecie debe intentar aportar estas informaciones de alguna manera al hacer la interpretación coloreada del dibujo. Algunas veces el color no hace sino corroborar lo que el lector ya sabe. En otras, aclara algunas cosas, como por ejemplo que la capa de Superman es roja. Incluso a veces se convierte en una información anexa, útil para la narración. Si la piel es verde, lo más probable es que el protagonista sea un extraterrestre o tenga una peligrosa enfermedad. Si es azul, seguro que es un pitufo. El color se convierte así en un elemento que puede conjugarse con las propuestas del guion.

Otro subconcepto que se trabaja en el color en relación con la narrativa gráfica es el de *legibilidad*. El cómic implica narración dibujada, y cuando más claro llegue a su destinatario, mejor. El colorista debe tener esto en cuenta a la hora de afrontar su trabajo, aunque no existen reglas fijas al respecto. El concepto en sí mismo es escurridizo, pero en última instancia alude a la facilidad con que el cerebro puede percibir lo que se le ofrece. Cada cultura además tiene sus claves particulares al respecto y en los últimos años hemos pasado de interpretaciones occidentales a la irrupción de estéticas e interpretaciones orientales.

La *espacialidad* refiere a la separación de los distintos planos en un dibujo y es donde el dibujante normalmente construye una realidad por planos, en la que rara vez utiliza más de tres. Los coloristas los atacan en ocasiones en la misma gama y en ocasiones con enfrentamientos diatónicos.

Finalmente, se habla de un subconcepto clave para entender en general la narrativa gráfica en relación con el color y es el *elemento emocional*. Los colores van unidos a emociones. El rojo a la violencia, el verde la paz, el sosiego o la envidia, el rosa el amor, el violeta a la nostalgia, el sepia al pasado, el gris a lo anodino, etc. Los pintores y por supuesto los coloristas de cómics se dieron cuenta de ello y lo utilizaron y utilizan sin ningún rubor.

Este factor no siempre es tenido en cuenta por el observador, aunque indudablemente su adecuada representación abre la vertiente emotiva en su percepción de lo que se le presenta.

El concepto de forma

Mc Cloud (1995) define la forma como la apariencia externa de las cosas. Por medio de ella se obtiene cierta información de todo lo que nos rodea. El entorno cotidiano está constituido por una multitud de elementos, de entornos naturales como artificiales (casa, árbol, lápiz, etc.), que tienen distintos aspectos físicos, es decir, distintas formas.

La forma es la identidad de cada cosa, es una conjunción de puntos, de líneas, de planos, de colores, de texturas que originan el aspecto de algo determinado y que lo distinguen de otro objeto o cosa (flor, silla, cocina, cama). De esta manera, Eisner (1985) por su parte asume la idea de forma desde el punto de vista de las viñetas, entendidas estas como un proceso creativo donde se desmenuza la secuencia de actos que ocurren en la narrativa. Las viñetas sirven para indicar el

tiempo de los sucesos, la secuencialidad de los mismos y los movimientos, todo esto de forma enmarcada.

En el arte secuencial (2012) la viñeta y su forma son asumidas como un medio de control, ya que indican el orden de lectura de la misma, pero sin dejar de lado que es inevitable hacer que el lector no empiece a leer primero la última viñeta.

Ahora bien, la mejor definición de forma, y la pertinente a este trabajo es la propuesta por Acaso (2009) donde afirma que: “La forma es la determinación exterior de la materia, los límites exteriores del material visual” (p.54). De esto se puede afirmar que la forma permite jugar con los estereotipos de lo que se ve y así, identificar factores que se vean implicados en la manera en que se desarrolla la historia.

Ilustración 3: El estereotipo en la forma

De esta manera, se afirma que la forma es un elemento vital que permite comprender mejor los diferentes sucesos que se dan en la narrativa gráfica, permitiendo hacer un análisis previo en cuanto a intenciones y propósitos del autor o de los diálogos de los personajes se refiere.

El concepto de iluminación

La percepción de luminosidad vista desde la narrativa gráfica juega un papel primordial para entender la historia, los hechos que se desarrollan en la misma e incluso la catarsis de los propios personajes. Jacques Aumont (1992) dice que “lo que experimentamos con mayor o menor luminosidad de un objeto corresponde, de hecho, a nuestra interpretación, ya modificada por factores psicológicos, de la cantidad real de luz emitida por ese objeto” (p. 23). Dicho de otro modo, la emanación de luz produce una interpretación desde los sentidos. Por ejemplo, la guarida donde se aloja el antagonista de la historia suele tener poca iluminación, connotando de esta manera, su relación con la historia. Lo oscuro suele representar lo malo, lo siniestro, lo perturbador.

La luminosidad puede encontrarse en los diversos géneros de la narrativa gráfica, desde el comic y la historieta, hasta el libro ilustrado y libro álbum. El propósito de que cumple la luz en la imagen es sumamente importante para establecer una relación con la historia central o quizá para demostrar la personalidad del personaje.

Ilustración 4: La importancia de la luminosidad

Aumont en su mismo apartado expone las cinco formas para entender la importancia de la luminosidad al momento de leer o interpretar un texto que tenga como fundamento la imagen visual. Esas formas se ven relacionadas no solo con los colores sino también con las representaciones que se perciben, la trama y por supuesto con el desarrollo de historia.

<i>Fotometría</i>	Es la técnica que mide las cantidades de luz.
<i>Flujo luminoso</i>	Es la cantidad total de luz emitida por un objeto.
<i>Intensidad luminosa</i>	Es la técnica que permite ver cuanta luz necesita un objeto o personaje para ser interpretado.
<i>Luminancia</i>	Es la intensidad de luz que se puede percibir en la superficie para denotar tamaños y formas.
<i>Iluminación</i>	Es el objeto que participa en la emisión de luz.

Tabla 1: Conceptos de la iluminación

A simple vista parece que el autor nos diera una clase de óptica y física, pero no es así ya que estos elementos permiten que las imágenes a color desarrollen un matiz más detallado. Podemos ver que los edificios generan sombra cuando el sol ilumina una parte de ellos, e incluso la silueta de una persona caminando bajo un faro genera sombra. La bombilla de una habitación ilumina la parte más cercana pero no todo el cuarto, etc.

Los anteriores ejemplos sirven para demostrar la importancia de la luz y la oscuridad en la vida de lo gráfico. Si se habla de en un plano poético estos dos conceptos generan gran interés al momento de escribir. Lo mismo pasa cuando se analiza a fondo las sombras e iluminaciones en una historieta o cómic o libro álbum. Cada objeto presente allí muestra una importancia ya que

nos hace distinguir si es de día o de noche, si el ambiente es propicio para la historia o simplemente muestra de manera sugestiva la personalidad de algún personaje en específico.

Herramientas de organización (figuras retóricas de la imagen)

Es necesario tener en cuenta que la interpretación de la imagen se efectúa no solamente desde las herramientas de configuración (color, forma, iluminación, tamaño), sino también desde unas figuras retóricas que ayudan a fomentar un sentido de comprensión de la misma. Este tipo de herramientas no se dejan de lado cuando se realiza un trabajo de lectura de imagen, puesto que el sentido de percepción por parte del lector puede ser más enriquecedor si este posee claridad de los conceptos, ya que así, se pueden aprovechar al máximo y lograr un mejor ejercicio al interpretar imágenes. A continuación, se mostrarán las figuras retóricas más importantes.

La primera figura es la **sinécdoque**, la cual es descrita por María Acaso como la representación del todo a partir de una parte, enfatizando en ese elemento que se resalta.

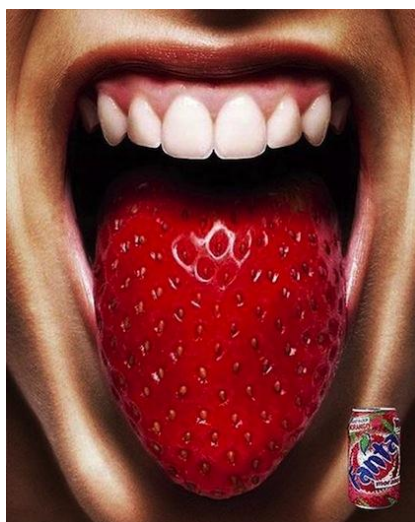

Ilustración 5: Lengua de fresa

Por ejemplo, en esta ilustración se observa el nuevo sabor de la bebida a partir de una lengua que se relaciona con la fruta.

La **prosopopeya** por su parte, también denominada personificación, se describe como concebir atributos humanos a un objeto o animal.

Ilustración 6: Personificación del gallo

Como se observa en la ilustración número 6 el gallo asume el rol de mariachi, personificando la voz y vestimenta de aquellos quienes se dedican a esta labor.

Por otra parte, se encuentra la **animalización**, cuya característica es la comparación entre los animales y las personas, siendo los primeros elementos fantásticos y los segundos, elementos reales. Este a su vez, es opuesto a la prosopopeya, pues en este caso, es al humano al que se le dan características de animales, tal como se ve a continuación.

Ilustración 7: En piel de leona

La **comparación** se realiza entre dos elementos con el fin de encontrar un argumento o negación que permita describir la importancia de un objeto sobre otro, o una escala de tiempo antes y después.

Ilustración 8: Veloz como una gacela

Si la comparación es entre cosas similares se llama **símil**, si es entre dos elementos de sentido opuesto se llama **antítesis**.

La **metáfora** por su parte consiste en el uso de una expresión con significado diferente al cotidiano o en un contexto que no suele ser el habitual, con el fin de reforzar un significado. A su vez, es una de las figuras más importantes en el campo visual y cuyo uso se lleva a cabo recurrentemente a través de la interpretación por parte del lector.

Ilustración 9: El sabor del girasol

Entiéndase por **metonimia** la figura que tiene un cambio semántico en el cual se designa una cosa o idea con el nombre de otra, prevaleciendo alguna relación semántica entre ambas. En la ilustración se aprecia la relación entre el líquido –leche- y la sonrisa blanca y fortificada.

Ilustración 10: Sonrisa de leche

Ilustración 12: Vestido sin sujeto

A la exageración explícita donde se aumenta o disminuye lo que se dice con el fin de que el receptor otorgue más importancia a la acción que a la cualidad, se le conoce como **hipérbole**. Por ejemplo, en la ilustración número 13 se observa cómo el tamaño del jugo se aumenta abruptamente para convencer al receptor sobre la saciedad que produce al tomarlo.

Ilustración 13: Grande en sabor

Por último, el **anacoluto** consiste en el intercambio de elementos de una imagen que rompen con las reglas sintácticas. Resultan ser imágenes imposibles en la realidad, como la del ejemplo, la cual mezcla la imagen de un rinoceronte con la de un panda.

Ilustración 14: En piel de rinoceronte

Capítulo 3. Metodología

El presente trabajo busca mostrar de manera adecuada algunos elementos que propone la investigación descriptiva, con el fin de reflejar el proceso de análisis del libro álbum. Para que el desarrollo sea oportuno y preciso hay que establecer un tipo de investigación que ayude a completar la forma pertinente de análisis y promueva la realización de éste en relación con la semiótica y la lectura de imagen.

De esta manera la investigación descriptiva hace parte del trabajo realizado, puesto que este tipo de estudio permite que se tenga en cuenta un análisis previo, para luego poner en práctica algunos elementos que trabajen en concordancia con las falencias encontradas, en este caso, un modelo para la interpretación y lectura de imagen. Por lo tanto, es propicio aclarar que este proceso de investigación se relaciona de manera directa con el proyecto que se realizó, debido a que su finalidad es generar un impacto que busque versatilidad o cambio en una población.

Investigación descriptiva

En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de variables y conceptos y se mide cada uno independientemente de los otros, con el fin, precisamente de describirlas. En este punto los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.

Este tipo de investigación cuenta con unas fases que serán aplicadas en el siguiente capítulo cuando se hable del modelo de análisis en relación con la lectura de imagen, esas fases son las siguientes:

1. Examinan las características del problema escogido.
2. Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos adoptados.
3. Eligen los temas y las fuentes apropiados.
4. Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos.
5. Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones significativas.
6. Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos.
7. Realizan observaciones objetivas y exactas.
8. Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y precisos.

Estas etapas serán desarrolladas una tras otra con el fin de comprender el fenómeno principal que es la falta de interpretación en la lectura de imágenes. Como se estableció anteriormente, el problema radica en la falta de conocimientos, en este caso conceptos, que fomenten la mejora de este fenómeno que se ha originado desde la escuela hasta nuestros días.

Procedimiento investigativo

Como se vio previamente, la metodología está involucrada en un proceso investigativo que tienen como finalidad responder el porqué de la pregunta problema. Para hacerlo es necesario hablar de una raíz interpretativa acorde con el modelo de análisis el cual tendrá como principal motivo ser la herramienta para lograr ponerlo en práctica. Ese modelo de análisis se basará en reconocer algunos fundamentos conceptuales que ayuden a una mejor interpretación de las diversas narrativas gráficas, específicamente, el libro álbum.

Para lograr que esta metodología se lleve a cabo de manera adecuada es prudente nombrar las diversas fases que nos ofrece el tipo de investigación, así como algunos otros pilares que fueron fundamentales para el surgimiento del problema.

Primer diagnóstico

Este fue el comienzo de un proceso investigativo que incluyó a la semiótica como rama fundamental para comprender e interpretar el fenómeno de la escasa lectura de imágenes. Para lograrlo se realizó un proceso que involucro jóvenes (población) y un campo de estudio (Corporación Universidad Minuto de Dios) con el fin de ejecutar los siguientes ítems:

- Escoger un grupo de jóvenes de primer semestre cuyas edades oscilaban entre los 16 a 19 años de edad.
- Seleccionar una serie de libros álbum.
- Realización de preguntas por parte de los investigadores.
- Realizar un diagnóstico o análisis previo para encontrar las falencias correspondientes.

En el procedimiento se pidió que cada uno de los jóvenes mirara fijamente los libros álbum puestos en una mesa por aproximadamente cinco minutos, luego cada uno de ellos respondía de manera individual las siguientes preguntas:

- ¿Cuál libro le llamo más la atención?
- ¿Por qué ese libro y no otro?
- Si hay algún aspecto que usted destacaría del libro ¿Cuál sería?

- En una variable de conceptos tales como imagen, forma, color, textura e iluminación
¿Cuál le produjo mayor impacto al momento de observar el libro?

Teniendo en cuenta las respuestas se formularon las siguientes tablas de datos:

	Libro I	Libro II	Libro III	Libro IV	Libro V
<i>Individuo I</i>		X			
<i>Individuo II</i>			X		
<i>Individuo III</i>				X	
<i>Individuo IV</i>				X	
<i>Individuo V</i>				X	

Tabla 2: Muestra como los individuos encuestados se inclinan más por un libro que por otro.

En el orden de datos se puede evidenciar que la mayoría escogió el libro IV. La razón de porqué ese y no otro va relacionada con la variable de conceptos como se verá a continuación:

	Color	Forma	Iluminación	Textura	Imagen
<i>Individuo I</i>	X				
<i>Individuo II</i>	X				
<i>Individuo III</i>					X
<i>Individuo IV</i>					X
<i>Individuo V</i>	X				

Tabla 3: Muestra los conceptos que llaman la atención al seleccionar un libro.

Esta investigación tiene como propósito mostrar la importancia de la lectura de imágenes que pueden llegar a tener los libros y su vínculo con los conceptos más relevantes para entender e interpretar la narrativa gráfica. De igual manera, se pudo confirmar que la semiótica, como rama

fundamental para entender la cultura visual, carece de técnicas y/o herramientas de aprendizaje que ayuden desarrollar este modelo de estudio.

Principalmente este proceso ayudó a comprender una problemática que surge desde la escuela: la Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana comprende tres ramas fundamentales que son la Literatura, la Lingüística y la Semiótica. En la escuela los docentes del área de español solo ponen en práctica dos que es la literatura en relación con la lectura y la lingüística en relación con la escritura ¿y la semiótica qué? ¿Dónde queda esa rama? Es aquí donde nace la apremiante necesidad de poner en práctica un modelo que permita interpretar de manera adecuada la lectura de imágenes, pues es evidente que algo anda mal cuando los individuos ingresan a la educación superior sin saber comprender de forma apropiada una imagen.

Características del problema seleccionado

Como ya se nombró previamente, el problema radica en una seria falta de interpretación que compromete a los individuos con la lectura, en este caso, de la imagen. Cabe preguntarse cuáles pueden ser las características de este problema que se ha generado y un inmediato estudio de las mismas. En este momento se mencionarán las más relevantes.

- La falta de interpretación se sitúa en primer lugar debido a que no se promueve una lectura adecuada.
- Los docentes de algunos colegios no trabajan a plenitud la semiótica como otra estrategia de enseñanza, aun sabiendo que ésta se encuentra en los lineamientos curriculares del MEN.

- Algunos docentes tienen en cuenta el componente semiótico, pero no lo adecuan de manera ordenada debido a que se hace una lectura literal mas no interpretativa
- La falta de modelos que permitan una mejora en el análisis son carentes de sentido y no se efectúan en su totalidad
- En el siglo en que se vive las novelas literarias que tienen todo un contenido textual le han ido dando paso a la narrativa gráfica. Sin embargo, el tema de incluir la lectura de este tipo de textos se ha quedado estancada debido a la falta de conocimiento sobre este tema.
- Siempre se ha hablado que la escuela es la fuente fundamental para aprender a leer y escribir. Esto se ha convertido en un cliché para los docentes de esta época que saben que el problema radica en los diversos modelos de educación y no en repetir lo que es evidente, razón por la cual la semiótica no tiene cabida para algunos docentes de lengua castellana.

Definir y formular el análisis

Acorde con las características del problema mencionadas anteriormente, es vital considerar la importancia que tiene el incluir a la semiótica en la escuela. Si bien esto puede parecer algo complicado, está claro que será el pilar fundamental en el desarrollo de lectura de imágenes, pues es esta rama la que brinda las herramientas apropiadas para llevar a cabo un buen análisis e implementación de un modelo de análisis, llevando así a la imagen y a la interpretación, a un primer plano, y tomándolas como eje fundamental para comprender el mensaje que busca transmitir la primera.

Ahora bien, posterior a incluir la semiótica en el aula, se debe apostar por los textos de narrativa gráfica, los cuales (como ya se demostró) motivan a los educandos por la lectura, ya sea

por aspectos como el color o la imagen; los cuales permiten generar nuevos procesos para que los educandos lean, interpreten y analicen un libro álbum, relacionándolo con conceptos propios de la misma como el color, la forma, el tamaño y la iluminación, evitando una lectura lineal.

Así pues, la hipótesis más fuerte que se maneja es: Teniendo en cuenta que la cultura visual se ha convertido en una forma más directa de transmitir mensajes, es necesario generar herramientas y/o modelos que permitan la comprensión e interpretación de libros álbumes – que es lo que compete en este caso-, a partir del buen ejercicio de lectura de imágenes.

Enunciar los supuestos en que se basan las conjeturas y los procesos adoptados

Las hipótesis planteadas frente al problema, se basan en la necesidad que representa para las escuelas la incursión de la narrativa gráfica y debido a esto, el buscar o plantar modelos que permitan hacer una buena lectura, siendo esta objetiva y analizando elementos que hacen posible que la imagen transmita mensaje como lo son el color, la forma, el tamaño, la iluminación.

A su vez, se busca que a través de la narrativa gráfica, los educandos se apropien de conceptos que se les enseña de forma individual, como es el caso de las figuras retóricas, ya que así cueste trabajo crearlo, estas dan cuenta del mensaje que quiere transmitir la imagen, en este caso, las del libro álbum, *La Cosa Perdida* de Shaun Tan.

Todo este proyecto se desarrolla con el fin de configurar la relación texto- lector- contexto, y posibilitar así, el desarrollo de competencias interpretativas y analíticas, las cuales permiten entender y comprender lo que se está narrando en *La Cosa Perdida*.

Temas y fuentes apropiados para el modelo de análisis

El modelo de análisis tendrá en cuenta conceptos como:

- Color
- Forma
- Iluminación
- Imagen

Estos conceptos serán explicados en el proceso investigativo teniendo en cuenta la población escogida y su diagnóstico previo. Como se narró anteriormente, la investigación invita a conocer el fenómeno antes de ser estudiando a fondo lo cual hace que este análisis sea pertinente, pues los resultados obtenidos de la investigación previa mostraron la urgente necesidad de dar a conocer un modelo analítico que tenga en cuenta figuras retóricas para la interpretación y lectura de imágenes.

Capítulo 4. Análisis de Imágenes

Primer momento

Después de haber realizado un primer acercamiento a la lectura de imagen (como se nombró en la metodología), es momento de estudiar a fondo cuál es el sentido que los estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua castellana – primer semestre- dan a una imagen en específico. Para ello, se plantea en primera instancia un ejercicio colectivo que se basa en describir una imagen tomada del libro álbum *La cosa perdida*. Los estudiantes observan la imagen y proponen una interpretación sobre la misma, con el fin de identificar colores, formas, tamaños, entre otros.

El primer grupo de estudiantes que realizó el ejercicio se mostró motivado, sin embargo es evidente que en la actividad (véase anexo I) se nombran los conceptos tales como color, forma, iluminación y tamaño de manera completamente literal. Los participantes indican lo más relevante, pero se llega a una comprensión básica que no tiene como finalidad dar una interpretación.

El siguiente grupo – al igual que el anterior- nombra los componentes básicos de la imagen, pero ellos destacaron más el concepto de forma (véase anexo II). Es ahí donde relacionan a “la cosa” con objetos como un árbol, una fruta, una tetera, entre otros. También se evidencia que hace falta interpretación, debido a que los demás referentes conceptuales se citan de manera superficial y no se tienen en cuenta para la lectura de imagen.

Finalmente, el tercer grupo da cuenta de la falta de atención e interpretación que se tiene al momento de leer una imagen (véase anexo III). A pesar que se resumió previamente la historia del libro álbum *La cosa perdida* al comienzo de la actividad, los estudiantes de este grupo

hicieron un proceso de inferencia desde la imagen a la historia, sin mencionar que los conceptos nunca fueron aludidos.

Modelo de análisis

El presente estudio busca mostrar un análisis de la obra de Shaun tan *La cosa perdida*. Algunas imágenes serán relevantes en este trabajo debido al significado y su relación con la historia misma del texto. Por lo tanto, se habla de cada uno de los fundamentos conceptuales que se nombraron previamente en la metodología para el desarrollo del análisis.

Del mismo modo, se pretende buscar una interpretación de la obra y su relación con las figuras retóricas dando como finalidad exponer la intención del autor al momento de poner en juego aquellas figuras. Cabe aclarar que las imágenes seleccionadas fueron escogidas cuidadosamente con el fin de poner en práctica el modelo a trabajar, puesto que aquellas ilustraciones fomentan la aplicación conceptual y denotan un sentido interpretativo.

En resumen, el análisis que se plantea a continuación busca entrelazar las herramientas de configuración (tamaño, color, forma, iluminación), y las herramientas de organización (retórica visual o figuras retóricas) propuestas por María Acaso (2006). No se ahondará en estos términos ya que se encuentran debidamente abordados en el marco teórico que consolida este trabajo de investigación.

La cosa perdida

The Lost Thing como se conoce en la lengua inglesa es el nombre que se da originalmente al libro álbum del autor australiano Shaun Tan, sus diversas traducciones han llegado al continente americano con el propósito de quedarse en la lectura infantil. El texto como tal se distingue por

su tamaño y los dibujos previamente elaborados en la portada, aspecto que llama mucho la atención al público infante y juvenil que ha leído y releído la obra una y otra vez.

En resumen, la historia comienza con un joven adolescente que recoge tapas en un mundo enteramente perdido en la industria, hasta que un día encuentra una “cosa” que se distingue en el mundo por su colosal tamaño. El joven decide compartir un tiempo con ella y luego opta por preguntar a cada una de las personas si saben o la conocen, lo cual no resulta nada fácil puesto que nadie jamás la había visto antes.

Debido a ello, el joven decide llevar la cosa a su casa donde no es muy bien recibida por los padres del adolescente. El sujeto logra ocultarla en el garaje de atrás mientras encuentra una solución para el fortuito problema. Finalmente, el chico lleva a un santuario de cosas perdidas a su particular amiga y se despide con prontitud de ella y de las demás cosas que habitan allí.

El libro en general no es largo y su historia es precisa y coherente, lo cual caracteriza, de cierta manera, los libros álbum. Es evidente que el concepto que predomina en la obra es la imagen y el color, seguido de la iluminación y la forma. En ese orden de ideas se trabaja las imágenes seleccionadas, las cuales son ricas en este tipo de conceptos.

Obsérvese de manera atenta la siguiente imagen:

Ilustración 15: Guarda del libro

Lo anterior corresponde a la contraportada del libro haciendo referencia, de antemano, con la trama y el mundo donde se desenvuelven los personajes. El primer concepto que predomina es la *forma*. Aquí la intención del autor es jugar un poco con las figuras geométricas como lo son los círculos y el rectángulo que es el matiz del libro, las tapas (que en su totalidad suman 77) son puestas en perfecto orden pero no llegan a tener mucho sentido si se observan desde un plano denotativo. Cuando se lee detenidamente la historia se puede apreciar que cada una de ellas tiene un dibujo característico que las identifica, ninguna tapa se parece a la anterior ya que los dibujos puestos allí no se repiten salvo por una tapa que se distingue de las demás: el dibujo puesto allí está al revés.

Continuando con lo anterior, ya se puede observar la imagen desde un plano connotado relacionando las formas con la metáfora que es una interpretación más retórica de la imagen. La

representación de la tapa que está en sentido contrario es una referencia al joven protagonista no sólo porque es él quien las recoge, sino también porque va en contra del mundo industrial donde se despliega la historia principal, es otras palabras, una vaga resistencia contra la sociedad de consumo e industria que poco a poco lo irá consumiendo sin darse cuenta.

Las figuras que se encuentran en las tapas en realidad no tienen sentido alguno, sólo son un montón de trazos tanto horizontales como verticales que forman siluetas abstractas. Algunos contienen círculos y sombras que propagan más el sentido abstracto y es el receptor quien da una última palabra para dar interpretación.

Otra de las figuras retóricas trabajadas allí en la contraportada es la *Epanadiplosis*. María Acaso (2009) define este término como “un recurso empleado para nombrar el principio y el fin en una misma secuencia representada en la misma imagen” (p.49). Si se aplica este concepto a la imagen de estudio, se puede notar que subjetivamente nos dan el principio para entender un poco la trama y el desarrollo, pero también el final de la obra. Lo que prácticamente quiso evidenciar el autor es que el joven protagonista comienza su historia en un mundo prácticamente industrial y terminará allí mismo, de ahí que se resalte la metáfora de las tapas y su relación con la historia.

Ahora bien, pasemos a hablar de un concepto igual de importante que la imagen y es el *color*. Desde el plano denotativo se muestran tres colores que resaltan en el lenguaje de la imagen: el naranja ocaso del fondo, el gris de las tapas y el verde que es la tapa invertida. Sin embargo, los colores, al igual que la forma y la imagen, representan algo; no están puestos allí porque sí. Si algo nos ha enseñado la semiótica es que los colores en una imagen juegan un sentido contundente para el lenguaje interpretativo. Esta imagen no es la excepción.

Si bien las tapas son la forma que abunda en la imagen, el color que predomina es el naranja oca del fondo. De eso no hay duda incluso sabiendo que 76 de las 77 tapas son grises y la única diferente es la de color verde, porque el naranja que tilda a ser oxidado se nota en cada una de las hojas del texto. Solo ese color tiene un propósito con la obra y es poner en contexto al receptor, es decir, el libro alberga un mundo opaco, antiguo, consumista e industrial demostrado página tras página. Quien interpreta de manera adecuada y en primera momento los diversos trazos y colores, sabrá comprender mejor el contexto inocuo donde se plasma la historia.

La segunda imagen en analizar es la siguiente.

Ilustración 16: Primer avistamiento de “La cosa”

Para empezar, se puede apreciar que en esta imagen los conceptos de color y forma saltan notablemente a la vista, ya que se nota la presencia de un tono azul y uno rojo, así como formas tubulares.

Inicialmente se observa a un joven con un libro bajo el brazo y una maleta, quien se queda observando al horizonte una “cosa” que no encaja en lo que habitualmente ve en su entorno. La cosa resalta por su color rojo, el cual a pesar de no poderse apreciar a gran escala, si marca una sombra más grande que la del resto de siluetas a su alrededor. Así mismo, se puede denotar que la escena sucede en una playa o en algún lugar que colinda con el mar, pues la presencia del tono azul, permite interpretarse como líquido, en ese caso, agua.

Respecto a los tubos que se encuentran al lado del joven, se puede afirmar por su color y formas, que se encuentran en un estado de deterioro y por ende se aprecian oxidados. Se nota que los tonos grisáceos son los que predominan en la imagen, dando a entender esto una falta de luz pero a su vez, una sobriedad en extremo; lo cual lleva a imaginar que se trata de un espacio frío.

Ahora bien, en el plano connotativo, se puede apreciar que la escena busca mostrar una sociedad demasiado mecanicista, donde predominan las construcciones en forma de edificios largos y grises. (Ver al fondo, parte superior derecha). El semáforo de cuatro bombillos y uno de ellos dañado permite evidenciar la idea de un mundo donde impera lo rutinario, pues resulta un poco curioso el ver un objeto de estos en la playa, y a propósito de este lugar, es curioso ver una playa en plena ciudad, pues las escaleras de llegada, y los tubos en medio de dicho lugar permiten apreciar que no es un sitio para relajarse o disfrutar, sino que es más bien un sitio de trabajo, esto permitiría denotar que la sociedad donde se desarrolla la historia no vive momentos agradables, sino el día a día y la rutina diaria.

La sociedad que se refleja en la imagen es futurista, aunque no tan lejos pues muestra un mundo que se deja llevar por el consumismo, la tecnología y más que eso, la industrialización; de esta forma, se puede pues afirmar que el joven no solo mira a la cosa, sino que hace una mirada general al panorama, siendo esta, lo que más atrae su atención y lo lleva a cuestionarse si es el único que ha notado su presencia.

Es pertinente en este punto, señalar una breve descripción que el mismo Tan (2005) hace acerca de su obra.

Leído aisladamente, el texto sonaría como si tratara acerca de un perro perdido en un barrio o ciudad cualquiera, pero las imágenes revelan a un animal extraño con tentáculos en un mundo surrealista, sin árboles, con el cielo verde, demasiadas tuberías, cemento y maquinaria. (Recuperado de <http://www.imaginaria.com.ar/2012/08/la-cosa-perdida>)

Anexo a lo ya dicho, se afirma pues que en el libro, el autor recurre al uso de diferentes planos para lograr contar su historia. En la imagen señalada se evidencia un plano panorámico que permite ver el paisaje de una playa despojada de naturaleza, rodeada de cemento y tuberías; corroborando así, la metáfora de una selva de consumismo.

Respecto a la retórica visual, es esta la herramienta que mejor permite ver el significado connotativo de la imagen; en esta se ponen de manifiesto dos figuras retóricas: la metáfora y la oposición. Se afirma que se presenta metáfora, pues el tamaño real de la cosa no se aprecia bien, por más que el joven que está apreciando el suceso extienda su mano como señal que querer observar mejor lo que ocurre; pues a simple vista el lector podría pensar que las figuras están cerca entre sí, pero no es así.

Por otro lado, se manifiesta oposición pues los colores y formas del entorno, contrastan notablemente con el de la cosa, poniendo de manifiesto una relación de oposición entre dos elementos de una misma imagen, en este caso, la cosa y el entorno. También se observa esta figura retórica al analizar el espacio donde sucede la escena, pues esta sucede en una playa, pero a pesar de suceder allí, se nota la presencia de tubos y oxido, lo que contrapone estos dos espacios, ya que usualmente el primero representaría tranquilidad, pero no se aprecia de la misma forma si se considera que la presencia de los tubos busca connotar el hecho de que la industrialización está presente en todo lado, incluso en las playas.

La tercera imagen a analizar es una dicotomía de la anterior, pues si en esta se apreciaban tonos grises como símbolo de sistema, capitalismo y demás, la que a continuación se muestra es un polo opuesto.

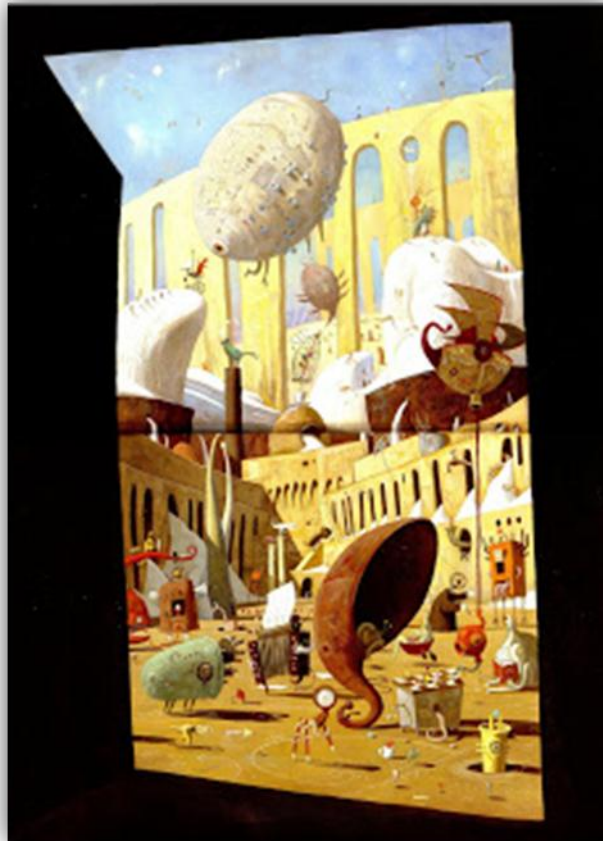

Ilustración 17: Mundo de los objetos perdidos (La cosa perdida).

A primera vista se nota que esta imagen es diferente de las que se han analizado hasta el momento, no solo por la forma en que está ubicada o posicionada en el libro álbum (es importante aclarar que la gran mayoría de las imágenes están ubicadas de forma tal que la lectura se haga con el libro sostenido en forma horizontal, pero en este caso, es necesario girar el libro para poder apreciar la imagen que se encuentra en forma vertical), sino también por la presencia de más colores con respecto a las anteriores y la iluminación que se puede evidenciar.

Se empezara diciendo que la posición de la imagen obedece en primer lugar a la secuencia del relato: El joven encuentra una cosa la cual está perdida, intenta averiguar ¿Qué es? ¿De dónde viene?, pero todo es en vano, así que buscando una respuesta a sus inquietudes decide ir junto con la cosa al Departamento Federal de Cosas Perdidas. Al ver que le piden llenar formularios es sorprendido por otra “cosa” quien le da una tarjeta a la vez que le manifiesta que hay un sitio mejor donde dejarlo. Después de buscar y seguir la pista de la tarjeta, el joven se encuentra de frente con una puerta, la cual al ser abierta, revela el mundo que se aprecia en la imagen.

El color negro que enmarca la imagen permite denotar la existencia de una puerta, la cual se abre para apreciar un mundo diferente al que se ha mostrado a lo largo de la historia. La iluminación desempeña un papel muy importante allí, pues al estar los colores acompañados de esta se evidencia un cambio notorio de ambientes, una ruptura esquemática entre lo que se venía mostrando y lo que se está observando.

En el plano connotativo, se puede hablar pues del significado de los colores, ya que estos al ser más llamativos y vivos permiten connotar la existencia de un mundo nuevo o diferente al que estaba la cosa, y la iluminación, un mundo lleno de vida y armonía, donde se rompe el sistema que impera y se da paso a la individualidad que cada cosa allí manifiesta.

Se puede observar que cada cosa que se ve allí es única, esto se puede asumir como la representación de los seres que en la sociedad buscan alguna diferencia para el sistema que se maneja, llevando esto a consecuencias como el tener que estar escondiéndose, y es que no es fortuito afirmar esto, pues si se considera la historia, el lugar donde resulta estar esta puerta “invisible” es escondido, recóndito; que resulta ser como una especie de oasis en medio de la agobiante ciudad. Lo inútil, lo curioso, lo que estropea la lógica de la sociedad en que se desarrolla la historia se encuentra reunido en ese mágico lugar para contrastar con la homogeneidad que predomina.

Ahora bien, en relación con las figuras retóricas, en esta imagen se puede apreciar la metáfora, en la medida en que el fondo de la imagen parece ser lo que se conoce como el Coliseo Romano ya que muestra gran similitud con el mismo, mas no se sabe si el autor lo quería manifestar.

Por otro lado, se puede evidenciar el uso de la metonimia, pues en la imagen se observa una entrada a una sociedad nueva, algo similar al momento en que el joven encuentra la cosa, se ven muestras de la sociedad en la que se adentrara posteriormente la cosa.

La oposición se denota claramente, pues el mundo que se ve a través de la puerta abierta entra en contraposición con la sociedad en la que suele vivir el joven, ya que en la “sociedad de las cosas”- por así llamarla- no hay un estereotipo fijado, ni mucho menos una arquitectura que connote procesos de industrialización como si se puede evidenciar en la siguiente imagen.

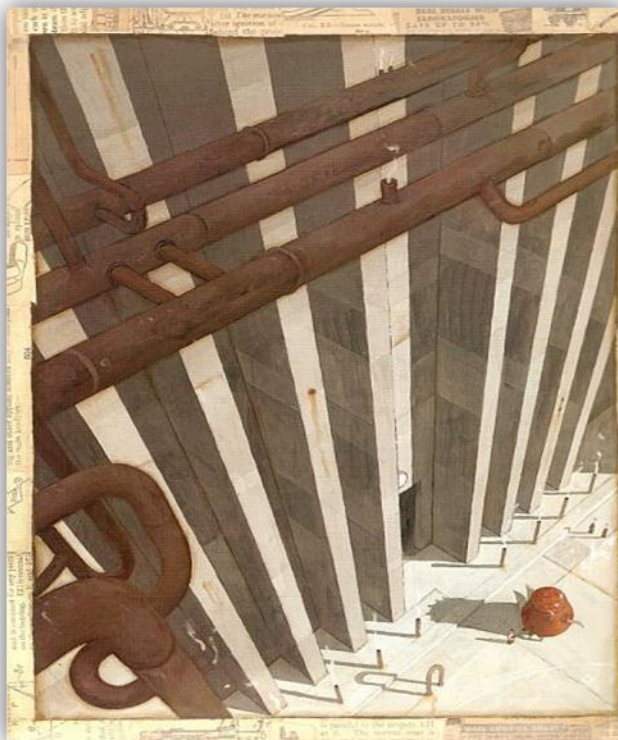

Ilustración 18: Contraposición de esquemas en un “mundo paralelo”

La siguiente imagen a analizar puede considerarse un símbolo de la historia ya que se encuentra al comienzo y al final del libro, y su mensaje al ser comprendido desde una mirada connotada tiene completa relación con la parte subjetiva del relato.

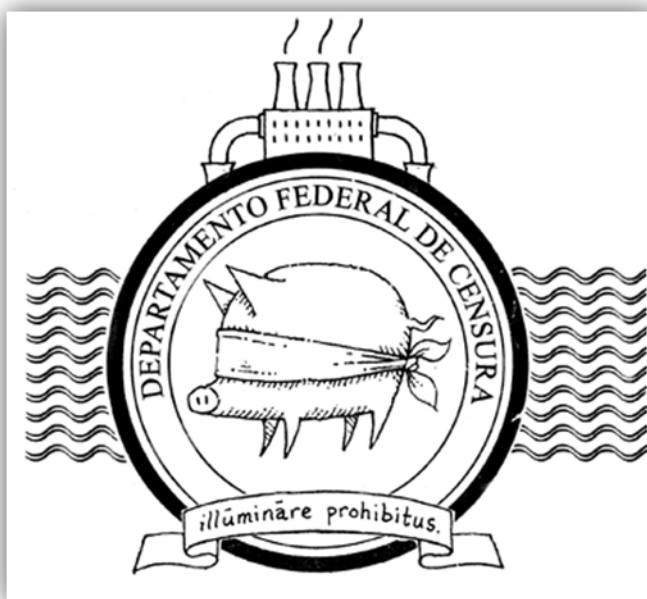

Ilustración 19: Departamento Federal de Censura

Lo primero que hay que destacar es que la imagen se relaciona con un signo ya que se halla en la parte inicial del texto, esta puesto no sólo como abre bocas de la historia sino como un verosímil complemento de la misma. De igual manera, se puede percibir sensorialmente e interviene en los procesos cognoscitivos y comunicativos del receptor, razón misma para considerarlo un signo realmente indispensable en la historia.

Ahora bien, hablemos de los fundamentos conceptuales más relevantes de la imagen. Principalmente la representación tiene un sentido en concordancia con las formas y ese será el punto de partida del análisis. El concepto de color no se evidencia puesto que la imagen esta originalmente a blanco y negro y la iluminación tampoco se ve reflejada, por lo que se trabajan más los dos conceptos que se nombraron al principio y la prosopopeya como figura retórica presente.

Obsérvese que en primer lugar la forma que sobresalta a simple vista es el círculo. Esta figura geométrica es la madre nodriza de la imagen debido a que todos los demás elementos que se encuentran nacen allí, se puede ver que en cada dirección sobresale una estampa y aun así no pierde validez o importancia. Dentro de esta figura se puede hallar otros dos círculos internos que dividen el primer mensaje lingüístico y el animal quien es la figura que más llama la atención.

Por consiguiente, en la parte inferior se ubica el segundo mensaje lingüístico dentro de una banderilla escrito en latín; en la parte contraria, es decir la superior, se observa una pequeña industria que va unida a través de dos tubos al círculo madre. Finalmente en ambos costados se denotan unas pequeñas líneas curvas que no tienen una dirección establecida. Hasta aquí sólo se

ha analizado las formas subyacentes de la imagen de una manera literal, ya que permitirán entender la interpretación y el mensaje connotado.

Cada una de las formas tiene un significado y un mensaje que puede relacionarse no sólo con la historia principal del texto, sino que también con otras formas. El círculo principal, desde una mirada interpretativa, significa un ciclo sobre algo, como aquello que tiene un comienzo pero también un final. Ese “algo” no es más que el ciclo inexorable de la vida humana donde la principal importancia es trabajar y consumir, aquí ya se evidencia la relación que tiene con la industria ubicada en la parte superior la cual está unida por dos salientes al círculo principal.

En la historia relatada no se nombra textualmente que el mundo sea industrial y consumible, pero las imágenes hablan por sí mismas como se verá en los posteriores análisis. Por ahora sigamos hablando del signo actual. Otra de las formas que sobresalta es la del animal en el centro de la imagen, más específicamente un cerdo que tiene sus ojos vendados mirando a la izquierda sin un sentido específico.

Desde el plano connotado podría ser una referencia a los mismos seres humanos que se encuentran en la obra. Tal vez se relacione el aspecto grotesco del animal con algunos comportamientos sociales, pero quizá no sea el único fin de esta particular figura. Biológicamente se ha comprobado que los cerdos son amaestrados y llevados en conjunto a diversos lugares por su amo, tal como sucede con las ovejas de un rebaño. Aquí está la relación entre el cerdo y los seres humanos del relato, ya que todos van caminando en una misma dirección sin un propósito establecido, como si se tratase de una multitud de “cerdos” guiados por un amo llamado industria y consumismo. Aquí se observa mejor:

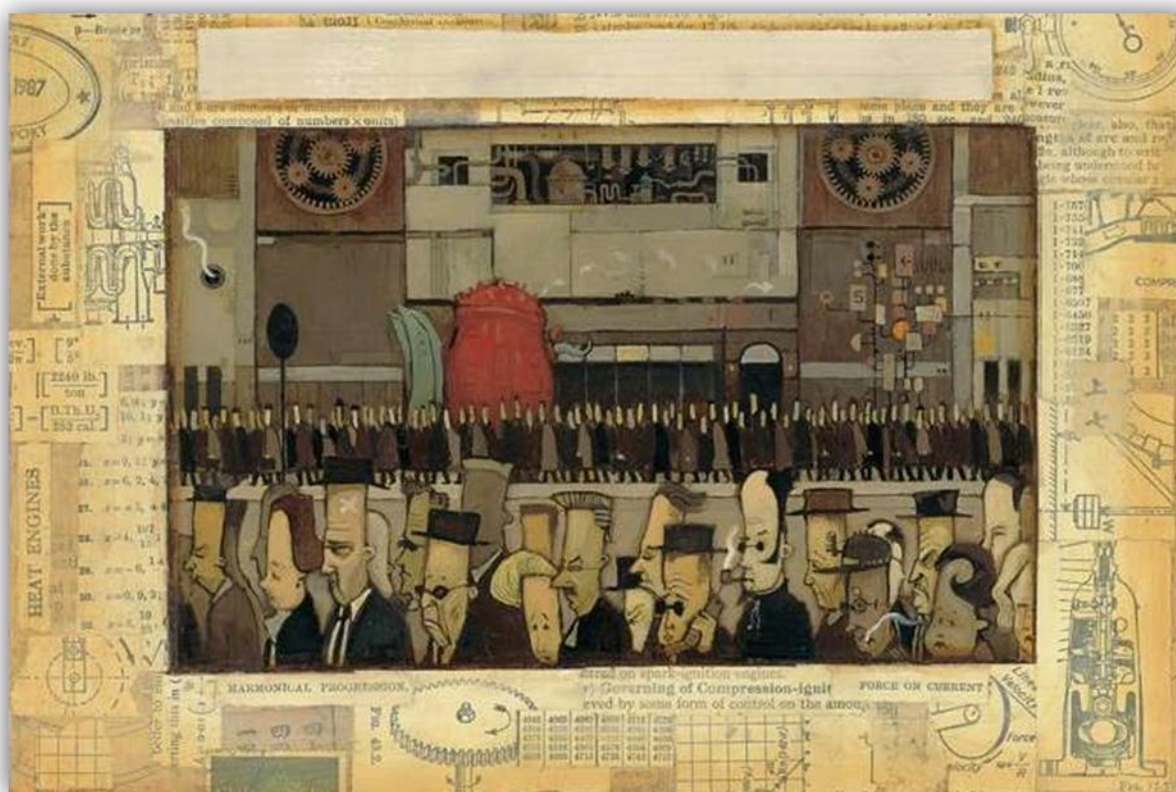

Ilustración 20: En medio de la masa... la cosa

María Acaso define esta figura retórica como *Prosopopeya*, lo cual es la atribución de actitudes humanas a entes abstractos, objetos o animales. Este universo centrado en el libro álbum es oscuro, monótono, envuelto en una esperanza vaga que no tiene sentido. ¡Somos ciegos!, así como lo muestra la imagen del cerdo con una venda. Vemos lo que queremos ver, actuamos como queremos actuar, pensamos como otros piensan, somos farsantes de nuestra misma realidad, pisamos donde otros ya lo han hecho, buscamos ser reconocidos por todo aquello que es tangible, caminamos en la misma dirección todos los días, dejamos de lado “cosas” que realmente tienen mayor validez que otras. Si alguien piensa o actúa diferente (como el caso del joven y la cosa que está perdida) se considera rebelde, anarquista, irreverente, etc. ¡somos ciegos! Tal vez Shaun Tan y Saramago no estaban tan lejos de pensar lo mismo.

El mensaje lingüístico de la imagen tiene dos tópicos: el primero es un texto escrito en castellano que a su vez se compromete con la ilustración para darle un sentido. Si la representación no tuviese algún tipo de mensaje lingüístico podría considerarse una opinión libre sea cual sea el receptor; la imagen como tal tiene un significado conciso desde la mirada connotada (como se vio anteriormente) pero es el mensaje textual el que ayuda a dar más solidez a la interpretación. El segundo mensaje textual ya no se encuentra en castellano sino en latín, otro signo con el cual juega el autor para fomentar una comprensión más detallada y frívola.

Háblese en primer momento del mensaje en castellano “Departamento Federal de Censura” el cual tiene una seria alusión a todos los componentes del lenguaje visual que allí se presentan. Si se expresase en siglas sería *D.F.C* como suelen ser representadas las diversas entidades de un estado tanto gubernamentales como de servicio público, pero el mensaje es claro: el mundo de “la cosa perdida” es, desde un comienzo hasta un final, un departamento federal de censura. ¿Por qué? Empiécese decodificando el sentido semántico de las palabras para responder el interrogante.

“Departamento Federal” hace referencia a una serie de identidades o instituciones que convergen para desarrollar, clasificar o evidenciar información de manera confidencial. La palabra “Federal” se interpreta como una doctrina política que busca una organización formada por diversos organismos. Hasta aquí parece que se hablase de una institución radical que acalla la censura de una manera pedante, si objeción alguna. Pero es evidente que el mensaje lingüístico se relaciona con los demás componentes visuales de la imagen, puesto que muestra un *significado metafórico* donde cada hecho particular se considera prohibido, no apto para..., no piense ya que el gobierno lo hará por usted, etc.

En resumen, la crítica puesta por el autor es notoria, aunque lo más interesante del caso es que el libro es pensado para niños, y es justamente este tipo de población quien es censurada por los medios de comunicación, el estado y la sociedad. ¿Vale la pena trasgredir la realidad a través de la censura? O acaso ¿Es la censura una herramienta usada para evitar la ventilación de todas las problemáticas sociales y culturales de una población establecida?

El último mensaje lingüístico se halla en latín “*iluminare prohibitus*” que significa “prohibido iluminar” hace referencia a todo ese mundo en donde se desarrolla la historia del libro el cual es descrito, desde el análisis de conceptos visuales, como un mundo gris u opaco que genera monotonía, tristeza, desesperanza y apatía. Visto de otra manera la expresión “prohibido iluminar” puede interpretarse como “prohibido pensar” puesto que metafóricamente la palabra *iluminación* hace referencia a los estados donde la conciencia suele generar ideas o pensamientos. Es aquí donde concluyentemente se ve como la relación entre imagen y texto tiene un mismo sentido y significado.

Finalmente se interpreta la última imagen de este análisis cuyo propósito es conectar el sentido metafórico de la historia y las diversas ilustraciones que se presentan a lo largo del libro.

Obsérvese la siguiente imagen:

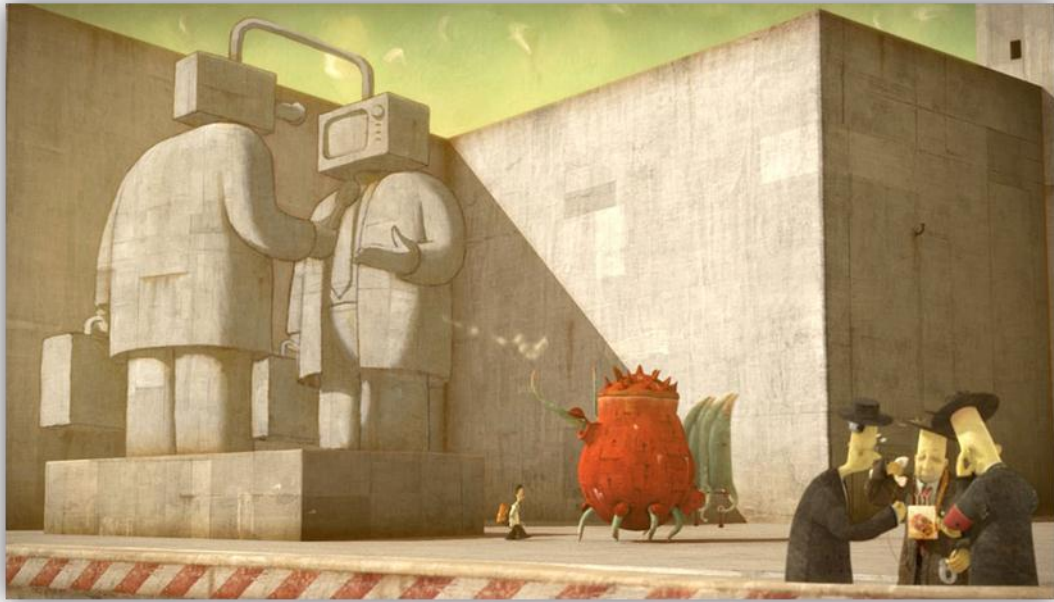

Ilustración 21: Sociedad indiferente

Para ser analizada (al igual que las anteriores) se debe recurrir a algunos fundamentos conceptuales que se presentan allí, teniendo en cuenta el plano denotado y connotado de la imagen, el cual tiene un sentido interpretativo bastante interesante. Nómbrase a continuación el mensaje denotado para identificar colores, formas, tamaño e iluminación que son los conceptos más notorios de la imagen.

En primer lugar, las formas que se manejan allí son vistas desde otras imágenes nombradas precedentemente, el mundo es tridimensional y no parece que cambiase del todo a medida que avanza la historia. Se observa dos gigantescas estatuas que nacen de una misma formaleta cuya cabeza es notoriamente peculiar, además se ve al joven protagonista caminando hacia la parte derecha para doblar la esquina acompañado de la “cosa”, y finalmente se mira a tres sujetos platicando de manera normal entre ellos.

Ahora bien, el tamaño es indispensable para entender el mensaje interpretativo más adelante debido a que en algunas imágenes también se resalta la importancia de este concepto.

Primeramente se ve cómo el tamaño de las paredes sobresalta por encima de las demás figuras, el siguiente tamaño corresponder a las enormes estatuas que parecen ser igual o inferior al tamaño de las paredes. La “cosa” que finalmente no tiene forma alguna resalta por su tamaño pero también por su color, la vista que se puede obtener de la imagen hace parecer que los tres hombres ubicados en la parte inferior derecha son de mayor tamaño que el joven protagonista pero no es así, debido a que en imágenes anteriores se puede notar que tienen casi el mismo tamaño. Pero esto no puede considerarse como error, puesto que tiene una finalidad que más adelante se nombrará cuando se hable del mensaje connotado.

Pasando al siguiente aspecto que es el color se puede corroborar que el rojo de la “cosa” es el que más llama la atención, no solamente por ser un color primario llamativo, sino también por ser el eslabón que sobresale en un mundo completamente opaco. El verde claro del cielo y el negro que es el color de la vestidura de los tres señores son colores evidentes, sin mencionar el gris de las paredes y estatuas que es el mundo de la historia y la demarcación rojiblanca que se halla en la parte inferior.

El último aspecto a analizar es el juego de luces o iluminación que la imagen propone, pues las sombras que se encuentran reflejadas allí hacen parte de la puesta del sol. La gigantesca estatua refleja una sombra que parece caer sobre el joven y “la cosa”, quienes a su vez se dirigen al lado oscuro de la imagen; este será un elemento importante a tener en cuenta posteriormente.

A raíz del mensaje literal que ofrece la imagen se puede interpretar los diversos fundamentos conceptuales en relación con diversas figuras retóricas. Obsérvese la parte de la imagen:

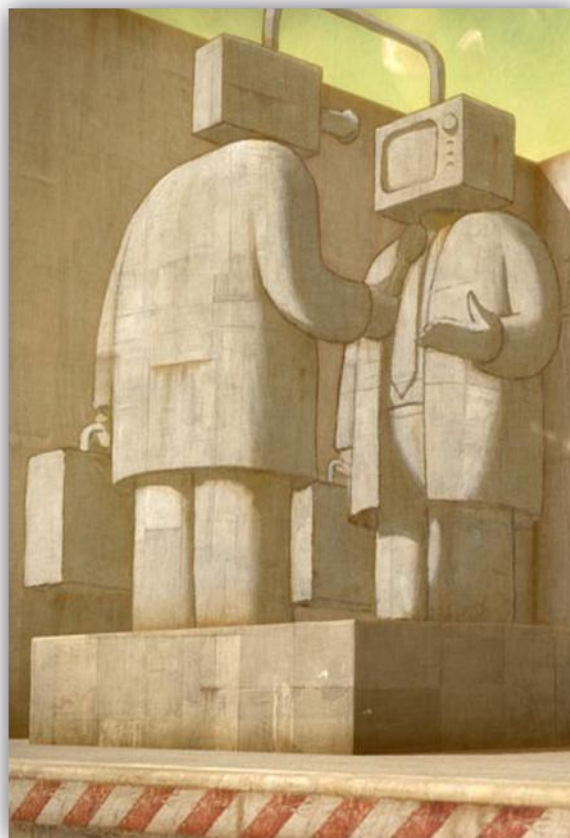

Ilustración 22: Manipulación a través de los medios

La representación es bastante disiente e invita al lector a jugar con los conceptos y figuras retóricas, por lo menos en la ilustración número 12 sobresalen dos de esas figuras: ***La hipérbole*** y ***la Elipsis***. Se ve una gran exageración tanto por su tamaño como por el simple hecho de que una de las estatuas tenga una cabeza de televisor y otra de cámara de grabación. Es evidente que la crítica es en contra los medios comunicativos y su siniestro imperialismo comercial que busca cada vez apoderarse de la conciencia de las personas a través de publicidad, el consumismo y la ignorancia.

La Elipsis es definida por María Acaso como una figura retórica que consiste en “la eliminación explícita de algún elemento de la representación visual, cuya ausencia transforma el significado de la imagen” (p.102). Si bien se aplica esta retórica a la imagen, su interpretación es

notoria al querer decir que los medios comunicativos, en este caso la televisión, son el mayor problema de la sociedad debido a que es un negocio público que fomenta la ignorancia al cambiar la cabeza humana con un *caja idiota*, los seres de ese mundo ya no necesitan razonar u opinar debido a que alguien más lo hace por ellos.

Anteriormente se habló de que el color es sumamente fundamental para comprender el mundo en donde se desarrolla la imagen. Al igual que las ilustraciones anteriores se ve un mundo gris, industrial, consumista y monótono que no parece tener avance alguno. El siguiente fragmento de la imagen relaciona las dos figuras retóricas nombradas anteriormente con otra que se conoce como *Paralelismo*:

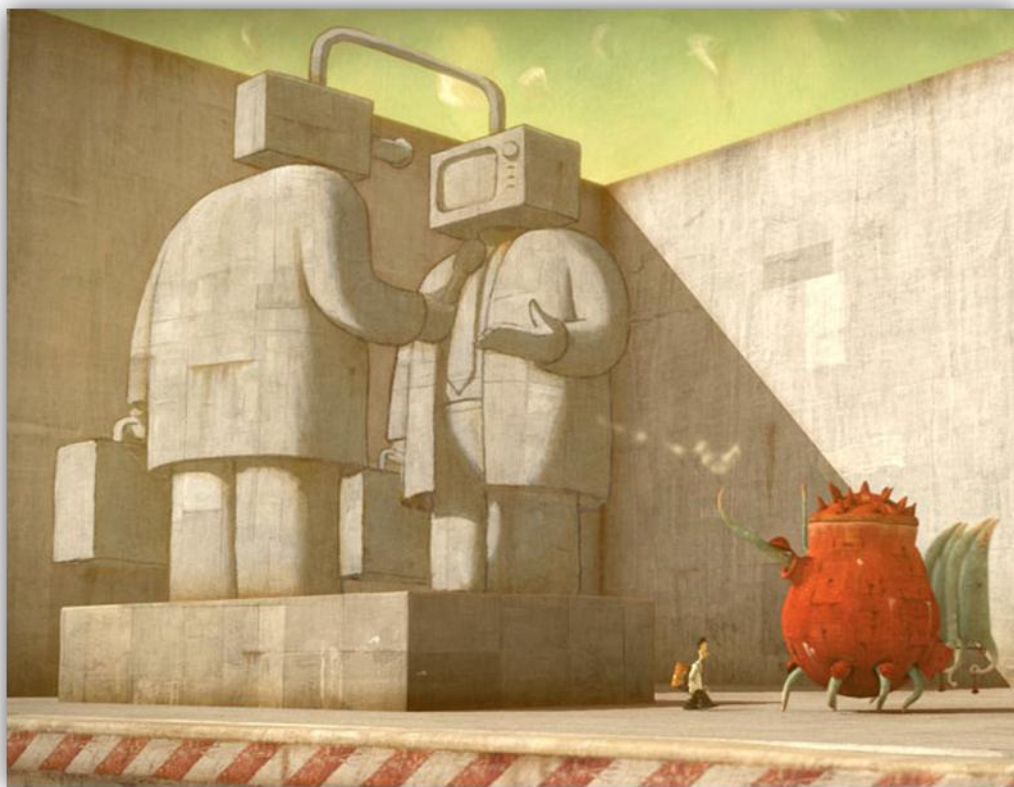

Ilustración 23: Un rojo que llama la atención.

Previamente se dijo que el tamaño del joven sería esencial para interpretar este fragmento de la imagen, no se hizo de ese tamaño porque fuera pequeño sino porque se ve pequeño frente a la colosal estatua. A esto se le conoce como **Paralelismo** y es la adecuación de una ambiente para reflejar la importancia de un elemento visual en relación con los demás. Este concepto se entrelaza con **la hipérbole** debido a que se necesita de la exageración pero también de una ambiente para desarrollarse, eso explica la gran diferencia entre tamaños donde el joven metafóricamente se ve chico frente al mundo; donde la libertad de expresión parece estar reducida, donde se camina en dirección a la oscuridad, donde simplemente ya todo dejó de importar.

Segundo momento: Pertinencia del modelo

Después de haber estudiado el primer diagnóstico, en el cual los estudiantes de primer semestre dieron cuenta de la falta de interpretación en relación con la lectura de imagen, se pone en práctica el modelo de análisis establecido. A continuación se dirá, a manera de comentario, cuáles fueron los resultados obtenidos.

El primer grupo realizó una lectura más detallada de la imagen. Se puede evidenciar que ya se maneja un poco los contenidos conceptuales y su relación con la historia (ver anexo IV). Los estudiantes reconocieron sus falencias y decidieron mejorarlas a través del modelo; razón por la cual se tuvo en cuenta los conceptos que el modelo propone (iluminación, color, forma, tamaño) y posteriormente un desarrollo a fondo de éstos.

El siguiente grupo entendió el modelo de análisis como una forma de interpretación, que permite un acercamiento a lado interno de la historia. Esto se pudo notar (ver anexo V) en la forma como jugaron con los conceptos. Ellos relacionaron el color con algunos momentos donde

se desarrolla la historia. A su vez, lograron dar un sentido a la iluminación y todos los componentes interpretativos que allí se presentan.

Finalmente, el último grupo que participó en la práctica del modelo muestra aún más que el sentido interpretativo fue mejorando, después de que se diera a conocer el modelo de análisis. Allí se puede constatar que los conceptos no quedan descritos desde un plano denotativo, por el contrario, se les da un sentido de interpretación (ver anexo VI). Al igual que los trabajos anteriores, se mencionan los conceptos que propone el análisis para lograr una lectura de imagen adecuada.

Capítulo 5. Conclusiones

“Una imagen que no se representa en mi mente es siempre un ejercicio técnico incompleto, porque el único propósito de cualquier imagen es lograr que se la represente”.

Juan Gris (1914)

Si bien es cierto que el mundo cambia constantemente, junto a él lo hacen las formas en que se transmite la información, mostrando hoy por hoy una mayor presencia de la imagen. Todo lo que nos rodea es más visual que escrito y por ello, la necesidad de interpretar de manera adecuada esta cultura visual.

En el ámbito literario, los textos están pasando de ser solo textuales a ser más visuales, es más, se recurre a nuevos géneros, por ejemplo la narrativa gráfica y dentro de esta a los cómics o más usualmente al libro ilustrado. Véase por ejemplo los libros como *Alicia en el país de las maravillas*, *Caperucita Roja*, *El patito feo* y otros clásicos infantiles, así como *Cuentos Macabros*, *Sherlock Holmes*, de autores como Edgar Allan Poe y sir Arthur Conan Doyle respectivamente, en el que el libro o mejor, la historia original es solo textual pero con el paso del tiempo, se han ido ilustrando formando así, los libros ilustrados. En este caso se trabaja más específicamente con un libro álbum.

En el trabajo realizado, se pudieron observar los diferentes vacíos con que llegan los educandos de primer semestre de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua castellana. Dentro de las falencias encontradas se puede notar el poco gusto por la lectura, ya que desde la escuela esta es vista como un ejercicio tedioso, aburrido e incluso, por obligación, sin estimular a un verdadero gusto, y las razones que suelen dar los compañeros son: “es que son muchas letras”, “muchas páginas”, “textos enredados”, entre otras.

Ahora bien, respecto al análisis e interpretación que se hace de lo leído, no se aplica un modelo que permita evidenciar o dar muestra clara de que si se sabe interpretar. Entonces surgió un interrogante, ¿Si no se sabe interpretar un texto escrito, será posible que una imagen si? Definitivamente no.

Los educandos de primer semestre no tienen consigo fundamentos conceptuales en relación con la lectura de imágenes y prueba de esto fue el acercamiento que se realizó. De esta manera, en el ejercicio que se llevó a cabo, se pudo comprobar que desde la educación básica no hay unas bases sólidas que permitan o enseñen al educando a realizar lectura interpretativa y analítica de imágenes, pero ¿cuál es la razón? Parece ser que en algunas instituciones educativas no se fomenta la enseñanza de semiótica, es más, esta rama no se toca en lo absoluto a pesar de estar estipulada en los Lineamientos Curriculares y de saber su importancia para el desarrollo de competencia interpretativa, así como se apreció anteriormente en la propuesta dada por el MEN.

El modelo propuesto resultó ser pertinente en la medida en que fue aplicado a través de un proceso, el cual se desarrolló desde unos antecedentes previos, pasando por momentos de explicación y posterior praxis, para así dar cuenta de la veracidad del ejercicio aplicado. Los educandos aprendieron a interpretar imágenes no solo de narrativas gráficas, también de cultura visual, comprobando de forma cualitativa la eficacia del modelo, la versatilidad y la gran ayuda que este representó para potenciar la habilidad interpretativa.

Así pues, es importante decir que a través de la imagen se logran mejores procesos de interpretación, pues póngase como ejemplo, Don Quijote de la Mancha. ¿Qué pasaría si se pusiera a los educandos a comprender este texto a través de imágenes? En primer lugar, este llamaría la atención de los educandos y más si esas imágenes fueran a color, pues el color es un

recurso que atrae y permite comprender mejor. Pero de nada serviría leerlo linealmente o en un plano literal si no existe una apropiación y análisis del mismo.

Es por eso, que con el trabajo realizado, se buscó proponer una forma de analizar e interpretar imágenes, es decir, un modelo que fomentara la lectura de imágenes y esto fue contundente; por ello se pensó en trabajar con narrativa gráfica y dentro de esta, con el libro álbum. El ítem seleccionado para trabajar fue *La cosa perdida* de Shaun Tan. En esta obra, el autor busca hacer una crítica al mundo industrial y usa para ello, imágenes las cuales son muy dicientes y como son a color atraen más al receptor.

Por otro lado, en lo que a herramientas de configuración (tamaño, color, forma e iluminación) y herramientas de organización (retórica visual) presentes en el libro álbum se refiere, los educandos lograron apropiarse de estas y a partir de esto, comprender mejor la importancia de estas herramientas en una imagen (ver anexos 4, 5, 6).

Los ejercicios realizados y plasmados en este trabajo de investigación, permitieron evidenciar el proceso llevado a cabo para que los educandos que recién ingresan a la carrera lleven consigo la premisa de acercarse a la lectura de imágenes como herramienta que permite la interpretación no de un texto, sino de una imagen., ya que como cita el adagio popular “una imagen vale más que mil palabras”.

Por último, en la evaluación final del modelo se evidencia la pertinencia de este, pues se vieron resultados donde los educandos ya analizaban las imágenes no solo del libro álbum propuesto, sino del entorno. Para ello se recurrió a las herramientas dadas y se generó así, lecturas de índole interpretativo, pues como se ha venido diciendo, el mundo que impera en la actualidad es más visual.

De esta forma queda claro, que el papel de la semiótica en la escuela es muy importante así que debe replantearse la idea de incluirla en las aulas de clase, pues al llegar los educandos a una educación superior, estarán en capacidad de ser más analíticos e interpretativos. Además, la narrativa gráfica permite acercar la lectura a los educandos, no solo de manera lineal ni inferencial, sino llevándolos a crear posturas respecto a su entorno y generar así, un proceso constante de lectura visual e interpretativa.

En resumen, los estudiantes de primer semestre que tenían poco conocimiento de los elementos de la imagen -debido a la falta de interpretación-, mostraron un progresivo y satisfactorio avance. Esto se evidenció en cada una de las sesiones (más de 10) en las cuales se pudo trabajar, puesto que existió un mayor interés al momento de interpretar una de las imágenes del libro álbum propuesto. A lo largo del proceso los estudiantes no solamente lograron una interpretación de la imagen, sino también, una lectura crítica de la misma, es decir, cada uno dio juicios de valor respecto a la imagen que se estaba analizando y su relación con el mundo actual, generando esto, procesos que iban desde la lectura denotada hasta la connotada.

Anexos

Anexo I

Jairo Andrés Capera Tunjo
 Donay David Guerra Díaz
 Jhonatan Marín Sánchez
 Jhonatan Andrés Rodríguez Peña.

Color:

- Rojo
- Negro
- Morado
- Amarillos
- Café
- Blanco
- Naranja

• El color que predomina en la imagen es el amarillo, por que ilumina o da vida a la imagen.

Tamaño:

El tamaño que se puede identificar en la imagen, es de tipo Mediano y grande ya que el sujeto esta subido en una escalera para poder observar el contenido de adentro.

Forma:

* Tiene forma de un jarro, que en la parte de adentro hay un mecanismo que lo hace funcionar un sujeto.

* **Iluminación:** la imagen es oscura, ya que tiene un punto específico de iluminación para que el sujeto pueda ver mejor y observar.

Anexo II

Sandra Milera Quirnes
 Nelson Guerra
 Sandra Yurgaky Sanchez.
 Nataly Mora Cortez.

La Cosa PERDIDA.

Color: Beige: como color común.
 rojo: como color que no es común.
 pero resaca!

Tamaño: Mediano.

Forma: (la cosa tiene forma de tetera,
 planta, fruta, árbol,

- Los "humanos" son seres extraños, alargados y palido como las paredes.
- Iluminación: ES un atardecer por las Sombras que aparecen en el.

Imágenes: cada uno tanto como la casa,
 y lo que la rodea son extraños
 en su entorno, el que se encuentra.

Anexo III

ASUNTO:	D M A
Milton David Cabeza Brayan Dusan Jait Romero Daniela Guarnizo Camilo Pulido	25/03/2015
EJERCICIO	
1) El El elemento rojo sería una máquina del tiempo y a la derecha se ve el viajero, explorador, que está llegando a una fábrica (abandonada) que sigue funcionando apesar de mucho tiempo sin uso.	
- Es un científico que está arribando y la entrada está prohibida por el letrero de la parte inferior.	
Sería un extraterrestre que acaba de llegar a la tierra y arribó en una fábrica que intenta explorar	
↓) fábrica, detenida pero en funcionamiento ↓)	

Anexo IV

Ejercicio

Analizar la siguiente imagen teniendo en cuenta los conceptos del modelo de análisis

La iluminación: Este aspecto también brinda un significado, y lo hace por medio de dos niveles:

- Primer nivel - Tipo de iluminación que elige el autor en el contenido intrínseco del propio objeto: El mismo color rojo que caracteriza a “la cosa perdida” permite que genere su iluminación dada la iluminación generada por el contexto por donde camina “la cosa perdida”.

- Segundo nivel - Tipo de luz que se utiliza para iluminar un objeto desde su exterior: El contexto por donde camina “la cosa perdida” genera una iluminación baja u opaca (dados los colores grises), que permite que “la cosa perdida” atrape mayor iluminación y por lo tanto sea más llamativa.

Color: Este es uno de los recursos más importantes en el lenguaje visual y existen dos tipos de colores: Los colores - pigmento y los colores - luz. En este caso con nuestra imagen se identifican los colores - luz, ya que la imagen es vista por medio de una pantalla y los tonos no pueden ser tocados físicamente.

Forma: La forma se clasifica en dos grandes grupos: Las formas orgánicas o naturales y las formas artificiales. En este caso vemos que la imagen escogida demuestra en gran medida formas orgánicas, ya que se encuentran más irregulares y ondulantes, como la imagen central que es (la cosa perdida), tiene una forma grande y con varias ondas. Mientras que las artificiales que suelen ser de tipo geométricas se pueden observar en los sombreros (cuadrados) y gafas (circulares) de los seres humanos.

Anexo V

Ejercicio

Analizar la siguiente imagen teniendo en cuenta los conceptos del modelo de análisis

Las categorías que se van a analizar en la imagen son: forma, color, tamaño e iluminación.

✓ **Tamaño**

El tamaño de la imagen principal es más grande porque nos quiere contextualizar con la temática principal de la historia, el cuadro que contiene el humo, es más pequeño connotando la contaminación que sale de la industrialización, por otro lado

las cuatro imágenes pequeñas son imágenes descriptivas que muestran en detalle algunas partes de la cosa.

Los elementos presentes en la imagen general son pequeños, sin embargo la cosa se destaca por tener un tamaño grande.

✓ **Iluminación**

Se presenta un tipo de fuente natural con temperatura cálida, que tiende a ser opaca, por lo tanto connota un estado de antigüedad, tristeza, soledad, tedio, aburrimiento. Se puede decir que utiliza el sentido de orientación de la luz a contra lectura, de derecha a izquierda. Esto en la imagen general. Con respecto a las cuatro imágenes de la derecha se dan los cuatro sentidos de orientación de la luz, en la primera imagen es un sentido contrapicado, va de abajo hacia arriba que connota un aspecto negativo el cual hace alusión a la contaminación, la segunda imagen se presenta en picado de arriba a abajo, muestra la forma natural de la luz solar y de la iluminación de la cosa, en la tercera imagen la luz se da en contra lectura de derecha a izquierda y en la cuarta imagen la orientación va a favor de la lectura, de izquierda a derecha donde la luz se enfoca hacia la cosa mostrándola de manera positiva.

✓ **Forma:**

La imagen general tiene un formato horizontal, dentro de ella encontramos otra serie de imágenes. La más grande también posee un formato horizontal y en ella se puede observar una panorámica de la playa y su relación con la industria. En la parte superior de la imagen general hay dos cuadros de texto en formato horizontal y de forma rectangular. Junto a ellos se encuentra una imagen con forma cuadrada que también pertenece al formato horizontal.

Al lado derecho de la imagen general, se observan cuatro imágenes con forma cuadrada y en formato vertical. En la parte inferior de cada una de ellas hay un cuadro de texto de forma rectangular y cada uno de ellos contiene una pequeña descripción. En este sentido y a partir del concepto de forma por la autora María Acaso, se establece que en general se usan formas artificiales de tipo geométrico, que en su mayoría fueron creadas por el hombre y son de tipo regular.

Además, también se analiza la forma del contenido del producto visual, es decir, la forma de los objetos representados dentro de los límites de la imagen, así, en la imagen general se evidencian diversos tipos de figuras geométricas como: las fábricas que son de forma rectangular, el muro que separa la playa de la industria presenta tanto formas triangulares como líneas curvas, donde también sobresalen cilindros y formas circulares, los cilindros que tienen una pequeña etiqueta de

"electricidad" y que permiten inferir que son generadores de electricidad para la industria.

✓ **Color**

En primer lugar, la imagen de fondo es de un amarillo envejecido que connota algo antiguo, esta presenta gran cantidad de figuras geométrica, formula matemáticas y letras con un tono grisáceo. La imagen general presenta colores opacos, grisáceos, cafés, sombríos, amarillo óxido, el mar es azul petróleo y también hay un tono oscuro difuminado en el aire proyectando la contaminación existente en el lugar. En general es una imagen desaturada que está más alejada con respecto al gris y transmite conceptos urbanos. Por su parte la cosa se destaca por su color rojo, es el único que predomina en medio de los demás objetos ya que es un color cálido y además perteneciente a la síntesis aditiva.

Anexo VI

Ejercicio

Analizar la siguiente imagen teniendo en cuenta los conceptos del modelo de análisis.

COLOR: Lo que más resalta en la imagen en cuanto a un color más brillante como el de la arena de la playa, que representa medianamente la luz, a su vez (la cosa perdida) que por su color rojo se percibe a una larga distancia. El mar si es totalmente oscuro y hace una fuerte alusión a la contaminación igual que el cielo, ese verde amarilloso se identifica como una capa del humo producida por la industria que allí se evidencia. Por otro lado tenemos toda la parte del muro y de las tuberías, se ve un color oxidado y deteriorado y sin embargo es uno de los elementos que más resalta en la imagen, la

parte superior del muro de la ciudad es gris es lúgubre no se ve con un aspecto de vivacidad.

TAMAÑO: El tamaño tiene como intención resaltar algo grande o pequeño. Desde la imagen nos centramos en cuatro cosas fundamentales: Primero el muro y la tubería oxidada está representando a un signo ostensivo por su fuerza e imposición frente al resto de objetos que allí se encuentran y se relaciona claramente con el poder que tiene la revolución industrial. Segundo la unión del fondo que es el mar y el cielo significa la destrucción del hombre a la naturaleza, se ven discretos pero cuando realizamos esta lectura se ven mucho más grandes. Tercero la cosa perdida inmersa en la playa es la que más sobresale por su tamaño, el resto es más pequeño y menos descifrable. Cuarto y último los detalles pequeños los símbolos que allí encontramos como el teléfono, el reloj, la flecha, el timón y el libro entre otros, aparecen para comunicar algo y claramente está ligado a la llegada de las máquinas y de otras formas de conocimiento.

ILUMINACIÓN: La iluminación permite realizar un análisis, desde las distancias que hacen una connotación de lo bueno que es más claro y lo malo que es oscuro. En todo el proceso del análisis he logrado identificar múltiples interpretaciones de algo que puede parecer muy sencillo pero que a decir verdad tiene un sinnúmero de signos, símbolos e indicios. Por lo que se refiere a este concepto es importante empezar con lo que se ve más oscuro, las tuberías que están oxidadas como causantes del daño. El símbolo de los edificios en la parte superior de la imagen se ve una ciudad deteriorada en cuanto a ese color y el humo que sale de allí.

FORMA: En cuanto a la forma encontramos la estructura que tiene la imagen y cada uno de sus elementos. Para empezar vemos una playa en la que se encuentran varias personas y un objeto más grande de color rojo. El cielo es verdoso y amarillo y con hilos de humo, el mar tiene un azul muy oscuro que parece negro en el fondo. La playa está rodeada por un muro que parece ser de acero y en su superficie se ve una ciudad. Se evidencia la cantidad de tuberías y artefactos poco convencionales para el lugar, la flecha que aparece en una de ellas; en el fondo de la imagen encontramos unos tubos con llamas muy similares a las que aparecen más cerca en las escaleras. A continuación analizaremos algunos elementos:

- La playa con las personas y el objeto grande en medio de ellos evidencia que las personas está descansando y pasando un tiempo libre, sin embargo aunque la imagen no es nítida ninguno esta con ropa de playa o no se ven sombrillas o pelotas que connoten un día de playa y la cosa perdida parece ocupar el mismo papel de los demás solo permanecer ahí.
- El mar azul oscuro casi negro y como gran indicio que allí no se encuentra nadie es el segundo referente a la contaminación de este lugar.
- El muro de acero tiene un papel fundamental para entender ya en primer lugar la alusión a la industria, no es normal que esté cercando un lugar como lo es la playa y que encima de ella estén las casas de la ciudad con el humo invadiendo ese entorno.

- Símbolos como el teléfono, el reloj, el hidrante del agua y el semáforo pueden hacer alusión al tiempo al agua como ironía pero todo relacionado frente a la "revolución industrial" que se encuentra inmersa en todo el contexto.

Referencias bibliográficas

- Acaso, María. (2009) *El lenguaje visual*. Madrid: Paidós editorial
- Baracaldo, María Elena. (2007) *Investigación de los saberes pedagógicos*. Colombia: Ministerio de Educación Nacional.
- Eisner, Will. (1998) *El cómic y el arte secuencial*. Barcelona: Norma editorial.
- Ferradini, Sonia & Tedesco, René. (1997) *La lectura de imagen*. Uruguay: Consejo de educación de Montevideo.
- Hernández, Olalla. (2010) *Reflexiones sobre la narración gráfica de historias cotidianas*. Salamanca: Learning language & literature vol. II.
- Martínez, Gonzalo. (20 de marzo). *Introducción a la narrativa gráfica*. Recuperado de: <http://bibliotecarios.cl/tertulias-literarias/tertulias-lectoras-introduccion-a-la-narrativa-grafica-2/>
- McCloud, Scott. (1995) *Entender el cómic: el arte invisible*. Bilbao: Astiberri (pp. 216).
- Orrego, Magglio. (2011) *Relaciones texto- imagen en el libro álbum*. Barcelona: Revista universum
- Pardo, Zully. (2010) *El desarrollo del libro álbum en Colombia*. Salamanca: Learning language & literature vol. II.
- Rosero, José. (2010) *Las cinco relaciones dialógicas entre el texto y la imagen dentro del álbum ilustrado*. Bogotá.
- Soletto, Roberto & Bajour, Cecilia. (26 de marzo de 2015). Dar vuelta las páginas de un libro-álbum es algo fascinante. Recuperado de: <http://www.imaginaría.com.ar/2010/06/%E2%80%9Cdar-vuelta-las-paginas-de-un-libro->

album-es-algo-fascinante-%E2%80%9D-entrevista-con-anthony-browne-en-buenos-aires/

- Tan, Shaun. (2001) *La cosa perdida*. Estados unidos: Bárbara Fiore editorial.
- Zavala, Lauro. (14 de abril de 2015). *Los componentes formales de la narrativa gráfica*.

Recuperado de: <http://www.laurozavala.info/attachments/historietaclasica.pdf>