

**VIOLENCIA Y ORFANDAD EN LA INFANCIA:
LECTURA DE *CAMINO A CASA* DE JAIRO BUITRAGO Y RAFAEL YOCKTENG**

Trabajo elaborado por YAMILETH BARON MAPPE,
código: 1125567 – YESIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ,
código: 1129303, como requisito parcial para optar
al título de Licenciado en Literatura.

Orientada por Gustavo Adolfo Aragón Holguín

LICENCIATURA EN LITERATURA
ESCUELA DE ESTUDIOS LITERARIOS
FACULTAD DE HUMANIDADES
UNIVERSIDAD DEL VALLE

Santiago de Cali, enero de 2017

RESUMEN

La literatura infantil de antaño, con su ideal moralizante, se producía con el fin de postular normas a seguir e incidir en el comportamiento de niños y niñas; a través de la imaginación quería preparar a los niños y niñas a cumplir roles y comportamientos establecidos por los adultos, para su futuro. Aunque muchos de los cuentos infantiles actuales continúan esa tradición, en su mayoría, tratan de reflejar situaciones y conflictos propios de este mundo moderno que viven los niños y las niñas. Por ejemplo, la falta de atención de sus padres, separaciones familiares, conflictos psicológicos infantiles como el miedo, aislamiento, agresividad, violencia intrafamiliar, entre otros. ¿Dejan de tener un valor literario estos cuentos que plasman realidades? En nuestra opinión, no. Y existen dos razones para explicar esto. En primer lugar, la literatura habla del ser humano y siempre va a cumplir una función socializadora, permitiendo ver el mundo con otros ojos, desde otras perspectivas, aportando a la propia construcción del sentido por parte del receptor; de igual manera construir la idea de mundo. Es necesario establecer una diferencia entre las llamadas ficciones realistas y las ficciones fantásticas. En ambos casos se trata de una ficción, es decir, de algo que no ha ocurrido propiamente o que no sea verificable históricamente. Las ficciones realistas reflejan parte de la realidad emotiva y conmovedora, dramas personales y sociales; tratan temas en los que predomina lo atroz de las sociedades en que habitamos, como: el abuso, maltrato -infantil-femenino y familiar, el fracaso, la pobreza, la guerra, el desplazamiento, entre otros.

ÍNDICE

	Página
0 INTRODUCCIÓN	05
1 CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	
1.1 Problema de investigación	09
1.2 Los marcos de referencia	
1.2.1 <i>El marco teórico- conceptual</i>	12
1.2.2 <i>El marco contextual</i>	16
2 CAPÍTULO 2. EL CUENTO DE LA INFANCIA EN COLOMBIA	
2.1 Algunos hitos en la historia de la infancia	18
2.2 Principales problemáticas que afectan la primera infancia en Colombia	22
2.2.1 <i>Violencia intrafamiliar</i>	23
2.2.2 <i>Violencia en la escuela</i>	25
2.2.3 <i>Conflicto armado en Colombia e infancia</i>	28
2.2.4 <i>Violencia en la comunidad</i>	29
2.3 Literatura Infantil en Colombia	30
3 CAPÍTULO 3. ACERCA DEL LIBRO ALBUM Y SUS CARACTERÍSTICAS	
3.1 Breve historia del Libro Álbum	37
3.2 Características del Libro Álbum	46
3.2 Los cuatro códigos del Libro Álbum	
3.3.1 Nivel icónico	55
3.3.2 Nivel lingüístico	59
3.3.3 Nivel del diseño gráfico	62
3.3.4 Nivel Intertextual	65
4 CAPITULO 4. EL UNIVERSO LITERARIO DE BUITRAGO Y YOCKTENG	
4.1 El camino a Jairo Buitrago	71
4.2 Buitrago hablando de Buitrago. Extractos de una entrevista	73
4.3 Ilustrando a Yockteng	74

4.4	Obras del Binomio Yockteng – Buitrago	77
4.5	Obras individuales de Jairo Buitrago y Rafael Yockteng	79
5	CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE <i>CAMINO A CASA</i>	
5.1	Consideraciones sobre aspectos editoriales	82
5.2	Análisis de los códigos propios del Libro Álbum	
5.2.1	Intertextualidad	86
5.2.2	Diseño gráfico	87
5.3	Rastreo del tópico de la niñez abandonada en <i>Camino a casa</i>	89
5.3.1	El rey de la selva	91
5.3.2	Figuras paternas	92
5.4	Rastreo de la otra gran intertextualidad: la violencia política en Colombia	94
5.4.1	La realidad de muchas familias	95
5.4.2	La desaparición	97
5.4.3	Antes y después	98
5.5	Recepción de <i>Camino a casa</i> en maestros y estudiantes	99
6	CONCLUSIÓN	102
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	104
8	WEBGRAFÍA	105
9	ANEXO. JUANITO, UN EJERCICIO DE APROPIACIÓN DE CAMINO A CASA	106

INTRODUCCIÓN

La literatura infantil ha demostrado ser capaz de retratar la realidad humana y sus problemas existenciales. Para ello recurre a estrategias narrativas que permiten crear textos donde sus personajes hacen gala de la imaginación en la formulación de su realidad. Constituyen, para los infantes, un puente entre lo real y lo fantástico, construcciones subjetivas simbólicas que propician el lenguaje.

Bajo estas premisas la literatura infantil contemporánea ha decidido ahondar temas de calidades cognitivas y reflexivas profundas con intención de estimular al niño calidades interpretativas superiores a las profesadas en los cuentos de antaño. En este contexto, los Libro Álbum son el reflejo de los problemas y las peripecias del infante contemporáneo, una literatura que se transforma con las necesidades de su contexto y que otorga herramientas al lector infantil como mecanismo reflexivo para la concertación de ideales propios, metacognitivos y emocionales.

El Libro Álbum se ha caracterizado por ser un nuevo género desafiante en la construcción del sentido debido a la relación de interdependencia entre texto e imagen, donde ambas partes aportan coherencia a la obra literaria, la cual alude a la imagen para entregar datos simbólicos figurativos, mientras que el texto escrito decodifica y permite continuar con la narrativa. Estas características les permiten trabajar temas complejos, que antes o en los cuentos tradicionales no se trabajaban por considerarse “duros” o de “adultos”.

Esta monografía se concentra en la obra de un gran autor representante de este género en nuestro país: Jairo Buitrago. En su narrativa este artista pone en juego la realidad, referenciando sucesos conflictivos que abarcan diferentes contextos y brindando indicios para ser descifrados con el poder de la imaginación. Buitrago alude esas problemáticas infantiles y cómo a través de las relaciones o referencias que guardan sus libros con el mundo “real”, introducen a niños y niñas en el mundo no exento de conflictos y principalmente de los acontecimientos que afectan su edad infantil.

Al utilizar la expresión “libros para niños” queremos referirnos a aquellas obras que abordan temas de alcance universal y que, gracias a cierto tono y tratamiento especial, logran una sincera identificación con los lectores. Son universales porque postulan un universo temático de situaciones afectivas que no tienen edad: la soledad, el miedo, la pérdida, la amistad, el amor, la recuperación, etc. En este sentido hay en la mayoría de estos libros una calidad poética, entendida ésta como la capacidad de generar múltiples lecturas, de congregarse una diversidad de accesos. Estos libros son, pues, susceptibles de despertar inquietudes y vínculos afectivos en distintos receptores (Holmes, 2006, pág. 7).

De Jairo Buitrago analizaremos *Camino a Casa* (2008), una historia emotiva que no renuncia a la fantasía, pero tampoco a mostrar realidades como la ausencia de un padre y la responsabilidad a temprana edad. En cambio, las ficciones fantásticas son ficciones de personajes y sociedades ambientadas, con características lejanas a lo que concebimos por sentido común, como realidad. La relación (realidad - ficción) se trabaja por la necesidad, no solo humana, sino literaria de

calmar las molestias que acarrearán los conflictos de nuestra existencia. Sandra Milani (2013) expresa:

Los lectores vamos a la ficción para intentar comprendernos, para conocer algo más acerca de nuestras contradicciones, nuestras miserias y grandezas, acerca de lo más profundamente humano. Es por esa razón que el relato de ficción sigue existiendo como producto de la cultura, viene a decirnos acerca de nosotros de un modo que aún no pueden decir ni la ciencia ni las estadísticas. (Primera pregunta, párr.1)

En la mayoría de las obras el personaje principal o héroe busca un mundo hostil, va en busca de la aventura; el personaje niño se desplaza del mundo real al fantástico, que sigue siendo su mundo. En *El túnel* (2011) de Anthony Browne, el paso del hermano por el túnel marca el ritual de paso hacia esa aventura, el balón que queda afuera viene marcando ese espacio real al fantástico al que él se aventura.

En primera instancia vamos a recuperar algunos elementos de nuestro proyecto de investigación de manera que resulte claro para los lectores de la monografía nuestros presupuestos iniciales. En la segunda parte de este trabajo se aproxima a un concepto de infancia y su historia, describiendo las principales problemáticas que afectan a los niños y niñas en nuestro país y terminando con un recorrido por la literatura infantil en Colombia. En un tercer momento se hace un acercamiento al Libro Álbum, tratando de dar un recorrido histórico de su configuración, desde sus posibles antecedentes, en el que se resaltan autores que con sus obras han dado grandes aportes a la construcción del género. Seguido se mencionan sus características y los diferentes códigos o disciplinas que lo componen y diferencian de la otra literatura. Capítulo cuatro se analizará tres obras de Jairo Buitrago con motivo de explicar los rasgos situacionales y psicológicos que experimenta el niño en su infancia y la superación de episodios como la exclu-

sión, aceptación y miedo bajo la madurez emocional y cognitiva del niño, junto una breve reseña de la vida y obra de Jairo Buitrago y Rafael Yockteng. Capítulo quinto se analizará la obra objeto de estudio *Camino a casa*, desarrollando el tratamiento del conflicto infantil que este trabaja, además de su composición física y editorial que hace parte del Libro Álbum necesario para la construcción de un análisis completo de las construcciones narrativas del texto, sus rasgos impresos en la imagen, la relación escritura-imagen que motivan la lectura crítica al infante.

CAPÍTULO 1

CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

En esta sección vamos a recuperar algunos elementos de nuestro proyecto de investigación de manera que resulte claro para los lectores de la monografía nuestros presupuestos iniciales.

1.1 Problema de investigación

La literatura infantil es un género capaz de evolucionar proporcionalmente al contexto y su público, es decir, una escritura capaz de transformarse con la sociedad pues se apropia de los cambios inherentes en la naturaleza humana y los expone con una poética y argumentación consecuentes a los públicos. No podemos hablar de violencia como lo hacían los textos infantiles de antaño, en cambio debemos estructurar con un lenguaje existente para una apropiación concienzuda entre el autor y el lector. Tan ardua tarea es la que han decidido asumir los escritores y la literatura infantil contemporánea, que a pesar de padecer vejámenes como en el pasado hoy se presenta con mayor fuerza física y psicológica que solo las humanidades, esencialmente hablando de la literatura puede entender aquellas psiquis y transformarlas en una experiencia para el infante capaz de interpretar y asumir para la construcción de su identidad y reconocimiento del mundo.

La literatura infantil goza de un crecimiento significativo no solo en términos de venta y lectura, sino también en la elaboración de su contenido. Antiguamente la literatura infantil fue considerada como un género literario de poca importancia que no abordaba temas de gran influencia y como único objetivo era moralizar a los infantes por medio de fabulas. En la actualidad la litera-

tura infantil ha conseguido ganar el respeto y el estatus de literatura universal demostrando un contenido dramático y psicológico en las historias antiguas y contemporáneas que permiten al lector crear un pensamiento crítico donde se profesa la confrontación cognitiva y reflexiva expuesto en las grandes obras literarias. Autores como Anthony Browne, Iwona Chimeleska, Jimmy Liao, Jairo Buitrago, Roald Dahl y Hans Christian Andersen en su vasta obra literaria se encuentra el reflejo de una literatura que busca la comprensión de la infancia como un estado capaz de comprender los sucesos de la vida adulta.

Con el Libro Álbum y la literatura infantil actualmente se ejecutan esfuerzos pedagógicos donde la herramienta literaria permite abordar problemáticas de la infancia en todos sus géneros y clasificaciones. La razón del encuentro con la lectura en personas que han sido violentadas, entrega herramientas al tutor o docente para su comprensión y trato. El lector desarrolla vínculos afectivos y psicológicos con los personajes quienes a pesar de los percances recurren a su ingenio, valentía y conocimiento para la superación de estos episodios, por lo que se crea un vínculo de similitud, propiciando un estado mental capaz de superar esos estadios de sufrimiento con madurez emocional, *hay que conocer para no temer*. Además de ser una actividad de distracción la lectura es un medio de comunicación simbólico donde el lector se ve retratado y crea lazos metacognitivos para la comprensión del texto y composición del pensamiento. La literatura es una construcción subjetiva de la realidad objetiva, es un mecanismo de exploración humana, sujeta a la gramática, composición ética y estética elementos esenciales para el aprendizaje humano.

Así, de conformidad con lo que hemos venido planteando, podemos formular el problema de la siguiente manera:

¿Qué rasgos de Camino a casa la convierten en una obra capaz de abordar temas de una carga psicológica fuerte desde la lectura como Libro Álbum?

En consecuencia, los objetivos derivados de este problema quedarían planteados de la siguiente manera. El general es:

Explicitar hasta qué punto la Literatura Infantil -específicamente los Libros Álbum- permiten apoyar la superación de episodios de conflicto.

Y los objetivos específicos:

- 1. Identificar la importancia de la literatura infantil contemporáneo en el contexto social colombiano.*
- 2. Explicar la composición del Libro-Álbum y establecer su funcionalidad como medio de comunicación con el infante en temas con profundidad cognitiva y reflexiva.*
- 3. Ejecutar reseñas de la vida y obra de Jairo Buitrago y Rafael Yockteng en la premisa de entender su contenido literario y exploración creativa, además de un análisis detallado de las obras Jimmy el más grande, Eloísa y los bichos y El primer día de los autores con el fin de complementar la visión crítica que conforma los Libro Álbum como objeto de estudio.*
- 4. Analizar el Libro Álbum Camino a casa los temas de la ausencia de los padres y la memoria como elementos forjadores de autoestima y protección.*

1.2 Los marcos de referencia

La construcción de una literatura infantil entregada al proceso cognitivo y emocional del niño, es un proceso determinado por el talento, la técnica y la disciplina ejes éticos del autor que propician una narrativa excelsa donde el niño puede identificarse con sus personajes, creando un vínculo afectivo en que el lector propicia escenarios imaginarios para construcción de la realidad de lo imaginario, evidenciando la relación latente entre la literatura infantil como reflejo de las situaciones y realidades del mundo quien invita hacer descubierto con inventiva e ingenio.

1.2.1 El marco teórico- conceptual

Una de las características que otorga estatus a la literatura infantil como literatura universal lo constituye su capacidad intertextual, narrativa y estética propia en el Libro Álbum promoviendo la investigación e interpretación crítica para el disfrute cognitivo y estético de este género concienzudo en la composición dramática de sus textos. La estructura literaria infantil contemporánea, además de los rasgos heredados por la fábula y la narrativa clásica, apropia sucesos de la cotidianidad social y yuxtapone con estética infantil, para lo que el escritor recurre a múltiples referentes para la ilustración de realidad al público infantil.

A diferencia de la fábula, que busca constatar en su conclusión una enseñanza o idea moralista, los Libros Álbum transforman el lenguaje para una construcción profunda de los temas planteados en las historias, dando paso, un pensamiento único y verdadero, complementado por las experiencias y los conceptos del lector y crítico antes de leer el texto. La literatura infantil no

condiciona, propone perspectivas para que el niño pueda deducir e inferir las herramientas propuestas por los textos cognitiva y reflexiva para la aplicación a los sucesos de la vida diaria, valiéndose de una estética rigurosa los Libros Álbum bajo el estandarte de ser una construcción entre texto e imagen, permite al lector confrontar y asociar lo leído con lo expuesto en la imagen, esta simbiosis proporciona al niño un crecimiento cognitivo y psicológico necesarios para el pensamiento crítico en la lectura.

El niño y su definición históricamente ha sido catalogado como irrelevante, de poca monta, inútil para la construcción de rasgos sociales, incluso ha sido catalogada la infancia como solo una etapa anterior a la adultez, es decir, una etapa cuyo único fin es la preparación de actitudes y aptitudes como el trabajo para la etapa adulta. El niño ha sido expuesto a episodios de maltrato al igual que la mujer, sufriendo una desnaturalización precoz, a consecuencia adultos sin capacidad reflexiva. El estudio del infante ha sido motivo para los humanistas y pedagogos quienes encuentran la infancia no solo como una etapa sino un momento de construcción evolutiva cognitiva y física, para la formulación de un pensamiento capaz de comprender la realidad desde puntos de vista distintos, siendo una etapa de aprendizaje en la que el hombre puede formular en primera instancia su lugar en la sociedad como una actitud de reconocimiento e introspección, permitiendo superar situaciones de la vida desde el intelecto.

Al respecto, Fanuel Hanán Díaz postula lo siguiente en su libro *Leer y mirar el Libro Álbum ¿un género en construcción?*:

El lector podrá encontrar en estas páginas un recorrido por diferentes perspectivas y debates que han tejido a través del concepto de infancia, de la producción editorial destinada a los niños y niñas, especialmente a la evolución de un género editorial que hoy se erige como representante de la cultura posmoderna. (Díaz, 2007)

La Literatura Infantil ha tenido un auge mercantil en los países del primer mundo. Sin embargo, los escritores latinoamericanos, dado su contexto de violencia, han construido en los últimos cincuenta años, además de un historial de cuentística fantástica y dramática, una tradición literaria de altos niveles narrativos, donde la estética del Libro Álbum devela situaciones como la muerte, el maltrato, la separación de los padres, ofreciendo una alternativa para que el infante supere dichos episodios. Además de ser una literatura para conocer el mundo, es una literatura para interpretarlo e interiorizar como un universo rodeado de distintas formas de pensar, la búsqueda de aceptar a los demás a pesar de ser diferentes, de pensar diferente.

Cuando hablamos de literatura infantil debemos hablar de aquellas historias propias del hombre y sus comunidades, que tenían como fin cultivar las tradiciones con grandes historias fantásticas que estimulara el ingenio humano, la creatividad es fruto de la imaginación, la capacidad de construir donde nunca hubo nada. Los Libro Álbum promueven la ética infantil y la convivencia con la expectativa de preservar estos valores en la adultez.

El libro álbum en su composición literaria aborda temas de una complejidad lingüística y semántica notable, puesto que busca permitir al lector infantil aumentar su lenguaje, apropiarse

de ello como un mecanismo comunicativo en la sociedad. Ejemplos como *Eloísa y los bichos* son reflejo de la composición narrativa excelsa donde el autor proporciona un estilo pragmático que el niño puede involucrar en su vocablo además de promover la investigación y la duda, esta composición exquisita de letras no sólo otorga a los infantes material comunicativo para la lectura sino también entre el dialogo interno que se ejecuta por medio de la lectura.

La necesidad de una literatura de terror infantil nace de su composición fantástica, como producto del polimorfismo cultural expuesto en nuestras sociedades. A los niños y niñas les gustan los cuentos de miedo, de suspenso, aquellas historias son el principio de la duda y la pregunta, el miedo es un sentimiento promotor de placer, el terror es la construcción de creencias, gustos y lugares, misterios que se multiplican en el imaginario infantil, la capacidad de crear los sustos desde el gusto y lo desconocido una composición entre lo real y lo imaginado. “Salvo que una educación implacable se le cruce en el camino, todo niño es en un principio gótico” (Cortázar, 1975, pág. 147)

La Literatura Infantil además de ser la interpretación fantástica de la realidad y promotora de la creatividad, es la denuncia del maltrato infantil, la Literatura Infantil contemporánea se vale de este mecanismo comunicativo para hacer frente a las problemáticas de la infancia, convirtiendo al Libro Álbum en un espejo de la realidad, que no solo refleja sino que denuncia las flagelaciones de la comunidad infantil, de ahí radica la composición e importancia de una literatura capaz de abordar temas como el abuso y el maltrato para denunciar no solo a quienes lo practican

sino la sociedad que lo promueve, en una búsqueda reflexiva donde el hombre pueda evolucionar promoviendo una cultura del respeto.

1.2.2 El marco contextual

Colombia es un país con una riqueza literaria que se cultiva diariamente con las contribuciones que ejecutan los autores del país, se refleja la cotidianidad de la vida en un país que, a pesar del conflicto, puede representar historias: dramáticas, históricas, políticas y ficcionales. La influencia de la literatura de Gabriel García Márquez es notoria en la creación narrativa de los escritores colombianos, quienes a su vez se sumergen en nuevas propuestas jamás expuestos, buscando consolidar la literatura colombiana como una literatura universal, capaz de abarcar todos los pensamientos y vanguardias artísticas preponderantes en los países europeos y norte americano. Bajo este contexto la Literatura Infantil ha logrado construir rasgos definitivos que le permiten representar a la literatura colombiana como un género capaz de asumir situaciones y dramas iguales a los del viejo continente expuestos con fantasía y crudeza a la vez. Estos componentes hacen de la literatura infantil en Colombia una escritura plagada de un contexto natural mágico pero sometido a una crisis social avasallante, por lo que se recurren a la creación de personajes capaz de asumir su realidad conflictiva.

Bajo esta premisa la necesidad de construir un texto y una literatura capaz de confrontar temas de una alta crudeza psicológica para la comunidad infantil en Colombia, con el propósito de superar episodios de maltrato y violencia. Por ello se alude al Libro Álbum como herramienta de acercamiento a dichos temas y su forma de tratarlo. Dado su contenido y composición visual y escrita el Libro Álbum motiva a la lectura. Se aborda un autor colombiano con las obras, *Eloísa*

y los bichos, Jimmy, el más grande y El primer día de Jairo Buitrago, quien con su composición y estética retrata vivencias del infante y se concluyen con el enfrentamiento del personaje principal a la realidad existente con madurez y nuevos puntos de vistas que le permiten transformar sus miedos por fortalezas para su convivencia con los demás.

CAPÍTULO 2

EL CUENTO DE LA INFANCIA EN COLOMBIA

Desde antaño la infancia ha motivado al hombre la exploración del mundo y las formas de interpretarlo, utilizando la imaginación como herramienta constructora de realidad, la infancia se ha convertido a través del tiempo motivo para la creación de historias fantásticas denotando la infancia no solo una etapa transicional sino un momento de construcción en la interpretación del contexto y las relaciones que se forjan en nuestra vida, la literatura infantil interpreta aquellas visiones, cuestiona y replantea con la intención de crear una interpretación de ese mundo humano y creativo.

2.1 Algunos hitos en la historia de la infancia

Usted que es una persona adulta -y por lo tanto- sensata, madura, razonable, con una gran experiencia y que sabe muchas cosas-, ¿qué quiere ser cuando sea niño?

Jairo Aníbal Niño. De *Preguntario*, 1989

No resulta exacto plantear un concepto de niño o infancia, no solamente por los cambios que esta misma ha padecido, como concepto o categoría antropológica, a través del tiempo sino por los cambios físicos y mentales que pasan los seres humanos antes de enfrentar la edad adulta.

Aunque en la actualidad en todo el mundo se habla de infancia somos conscientes que durante muchos años la niñez tuvo un lugar de poca relevancia en la sociedad. No siempre ha sido un

interés superior el tema de la niñez, sin embargo, en la actualidad se lideran procesos para la preservación e instauración de los derechos del niño y su papel en la sociedad.

Philippe Ariès señala la aparición del concepto de infancia apenas en el Nuevo Régimen porque, desde su punto de vista, no existía propiamente hablando infantes en la Edad Media. La noción de niño aflora públicamente con las guerras; fue con el tiempo que se conoció acerca de los niños, su evolución, etapas, necesidades y naturaleza. A partir del siglo XVIII cambió el concepto que se tenía del niño. Antes de esa época, postula Aries, se consideraba al niño como un pequeño adulto, que necesitaba prepararse para enfrentar su madurez, y no una etapa de la vida con características propias y necesidades particulares. Ser niño era algo transicional, una especie de estación intermedia o preparatoria que no poseía valor en sí misma sino en cuanto antecedente. Es común escuchar definir a los niños y las niñas como “futuros adultos” o como aquellos que aún no están maduros para entender. Actualmente se considera ya superada esa etapa en la que no se le daba un justo lugar a la infancia y es posible el reconocimiento del niño como ese “otro” que es semejante y también diferente. Los niños dejaron de ser un bien social y se convirtieron en un bien familiar.

La *Convención sobre los Derechos del Niño* adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, considera como niños y niñas a aquellos seres humanos que no han alcanzado la edad de 18 años, a efectos de brindarles una protección especial. En un concepto más limitado podemos considerar niños y niñas a los humanos menores de 10 años, es decir, que no han llegado a la pubertad, aunque otros consideran que sería hasta los 12 o 14 años en que comienza la adolescencia. Lo más importante, a efectos de esta monogra-

fía, es señalar, que, a través de esta convención, se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos. Como se ve, de ese documento y esa definición se percibe aún una ambivalencia entre concebir al niño como sujeto de protección y entenderlo como sujeto de derecho.

La infancia es una etapa de mucha actividad donde la energía abunda. Los niños sueñan, imaginan, vuelan, corren. Son capaces de convertir un palo en caballo, sus manos en alas, su cuerpo es un árbol. Sus cabezas son mundos llenos de fantasía a los que muchos quisiéramos volver para no salir jamás. Graciela Montes (2001) afirma que podemos entender la infancia como *minoridad*, como entrega confiada y dependencia. El que no puede frente a frente con el que puede, el que es llevado en brazos, el chico mirándose en el grande. El niño, que es capaz de pasar de ángel a demonio. Hasta no hace mucho tiempo los niños vivían en muchos sentidos ignorados y marginados del mundo de los adultos, hasta que el desarrollo de la economía enfocada al mercado los hizo objetos de su interés y contribuyó a que los niños fueran integrados a la sociedad, no precisamente en condiciones de igualdad o de reconocimiento sino como un nicho de mercado no explotado.

Algunos escritores han concluido que la historia de la infancia fue sobre todo una historia de cambio. En la Edad Media los hijos de los pobres constituían una fuente de ingreso y valor económico para sus padres. Luego vinieron varios *cambios*, de manera que, ya hacia el siglo XX se llegó a aceptar que los hijos, de todas las clases, representan un gasto (más que un ingreso) para sus familias. Y la oferta comercial de la sociedad globalizada está atenta a este hecho:

piénsese en los ingresos de fin de año de un *outlet* como *Pepe Ganga*, diseñado más para los hijos que para los padres, que devienen administradores del gasto.

La infancia es cada vez más percibida como una etapa determinada de la vida con su propia actividad y su propia cultura y posee el poder de moldear y determinar la vida de adulto. Siguiendo a Berger y Luckman (1978), en su obra *La construcción social de la realidad* (pág. 84), consideramos a la infancia como un producto humano, como una realidad objetiva y como un producto social. Estos autores reconocen que niños y niñas son receptores de lo construido por generaciones anteriores que les es transmitido por los adultos. En este sentido Gaitán Muñoz (1999) complementa el concepto previamente aludido reconociendo que son los propios niños y niñas quienes transmiten experiencias a los otros niños que les siguen, recreando la realidad que les ha sido dada y componiendo su propia cultura infantil.

No obstante, la dicho acerca de la historia de la infancia como una serie de cambios, si tenemos en cuenta lo que sucede actualmente a niños y niñas parecería que el tiempo no pasara pues hoy, al igual que ocurría en el siglo XVIII, aún tenemos noticia de niños golpeados, asesinados, abandonados y abusados sexualmente.

No se pueden desconocer los beneficios de las políticas para la Primera Infancia, en el marco de la denominada Atención Integral (en la que encuentran sitio lemas o *slogans* como *De cero a siempre* o *Ni uno menos*), en Colombia. Uno de ellos, potenciar las capacidades de los infantes y permitirles adquirir competencias para la vida en función de un desarrollo pleno como sujetos

de derecho. Otro: estas políticas han garantizado el acceso de niños y niñas a una oferta de educación inicial, especialmente aquellos en condición de vulnerabilidad. Finalmente, han fomentado la generación de estrategias que fomenten su permanencia y continuidad en el sistema educativo.

2.2 Principales problemáticas que afectan la primera infancia en Colombia

La ambigüedad parece irremediable: experimentamos el deseo de ampararlos de todo mal, pero también la tentación de aprovecharlos para gratificación propia. De a ratos hacemos de hadas madrinas, y de a ratos, de ogros devoradores. (Montes, 2001, pág. 5)

La violencia causada en Colombia por factores internos o externos al entorno del niño se convierte en problemáticas que afectan su buen desarrollo y hace problemática la construcción de un futuro estable para ellos. Es evidente que estamos lejos de alcanzar una solución para estas problemáticas, pero por medio de la literatura infantil los niños y las niñas pueden enfrentarse de una forma menos cruda a esas situaciones complejas que hacen parte de su cotidianidad.

El maltrato infantil constituye una vulneración a los derechos humanos de niños y niñas y afecta de manera directa su calidad de vida. Sin embargo, las distintas sociedades conceptualizan el maltrato infantil de diferentes maneras y esto se explica por los diversos modelos de crianza y pautas culturales. Hemos identificado tres principales problemáticas que afectan a los niños y las niñas en Colombia: la violencia intrafamiliar, en la escuela, la estructural y la violencia en la comunidad. A continuación, ofrecemos una descripción de cada una de ellas.

2.2.1 Violencia intrafamiliar

El maltrato en el entorno familiar, del cual han sido víctimas niños y niñas a lo largo del tiempo, no es un problema nuevo para la sociedad. Desde la antigüedad, padres, madres, cuidadores y adultos responsables de su crianza han utilizado diferentes formas de maltrato, las cuales han sido consideradas como modalidades de enseñanza para que los niños y niñas tuvieran una buena educación.

¿A qué se denomina, específicamente, violencia intrafamiliar? Es todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica entre las personas que mantienen una relación de familia parentesco o hayan tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él. Habrá violencia intrafamiliar entre los padres de un hijo común, menores de edad, personas con discapacidad que estén bajo el cuidado de integrantes del grupo familiar, maltrato a personas mayores. La violencia es una violación a los derechos humanos que atenta contra la dignidad de las personas, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de las personas y destruye la familia. El ochenta por ciento de las denuncias corresponde a violencia intrafamiliar, ochenta por ciento de las agresiones sexuales son cometidas en contra de niños y mujeres.

La Ley 294 de 1996, por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar tiene en cuenta que los derechos de los niños y niñas prevalecen sobre los demás. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su

nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión de sus opiniones.

Constituyen casos de maltrato intrafamiliar aquellos actos producidos por los padres o las personas encargadas de su cuidado y que dañan gravemente al niño o niña, atentando contra su integridad corporal, desarrollo físico, afectivo, intelectual y moral y cuyas manifestaciones se pueden presentar en orden físico, psicológico y sexual. El maltrato infantil reconoce tanto las acciones como a las omisiones cometidas por los adultos responsables del cuidado cotidiano de niños y niñas en el entorno familiar, por ejemplo, el castigo físico como una forma de disciplina, abuso sexual, abandono y explotación económica.

Aunque se hable de una situación que sucede al interior de la familia, el maltrato a un niño es un problema público ya que todos somos garantes de los derechos de los niños. En caso de violencia intrafamiliar se debe dirigir a la fiscalía o comisaría más cercana o al juez que le corresponde según su lugar de residencia y denunciar el caso.

Es posible discriminar la violencia intrafamiliar en categorías más específicas como la *violencia física* (golpes con los puños o con objetos contundentes, patadas, empujones), *violencia psicológica* (insultos, humillaciones, gritos, intimidación, amenazas de agresiones físicas), *violencia sexual* (forzar física o psicológicamente a tener relaciones sexuales o a realizar actos sexuales humillantes o degradantes), *violencia económica* (negar o condicionar el dinero necesario para la mantención propia y/o de los hijos o hijas u otras personas del núcleo familiar), *violencia por*

negligencia y abandono (privar a algún miembro de la familia que sea dependiente de los elementos básicos necesarios para garantizar su desarrollo: alimentación, educación, salud, cuidado, seguridad y afecto). ¿Cómo prevenir la violencia intrafamiliar?

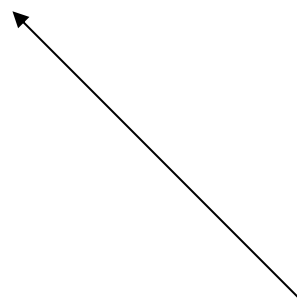
- Enseñar a los niños y niñas a respetarse a sí mismos y a los demás.
- Tratar a los hijos e hijas de la misma manera, sin diferencias.
- Las conductas violentas no son un método de solución de conflictos, se deben crear alternativas para resolverlos.
- Compartir las labores y responsabilidades del hogar.
- Cuando haya momentos de discusión es mejor relajarse, respirar profundo, reflexionar de manera positiva para poder establecer la comunicación.
- Resolver los problemas de manera pacífica, sin agredir ni gritar.

2.2.2 Violencia en la escuela

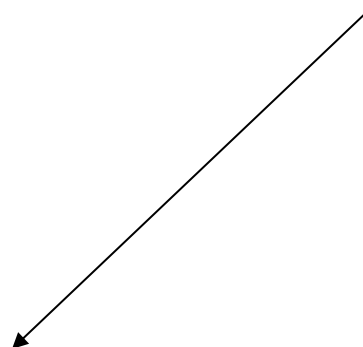
Ésta se desarrolla en cualquier lugar de la escuela. Generalmente es ejercida por alumnos y las víctimas son otros alumnos. Puede consistir en lesiones, hurto de objetos personales. Un ejemplo de este tipo de violencia es abordado en cortometraje del director mexicano Carlos Cuarón titulado *El sándwich de Mariana*. Se refiere al lado oculto del *Bullying* mostrando la cadena que se presenta en la familia de la niña acosadora donde ésta sufre de violencia intrafamiliar y luego quiere hacer lo mismo con su compañera Mariana.

Imagen 1. Escena El Sándwich de Mariana
Fuente: <http://satelitemedia.mx/tag/cortometraje/>

En cada una de estas escenas, vemos el progresivo encuentro con la violencia intrafamiliar y su desembocadura en las relaciones exteriores, convirtiendo a la violencia un aspecto comunicativo. Promoviendo la violencia, sus formas y ejecución en todos los escenarios cotidianos.

Ir
Fuente. <http://satelitemedia.mx/tag/cortometraje/>

Imagen 3. Escena *El Sándwich de Mariana*

Fuente: <https://inclusioncalidadeducativa.wordpress.com/2015/07/05/35-cortometrajes-para-educar-en-valores/>

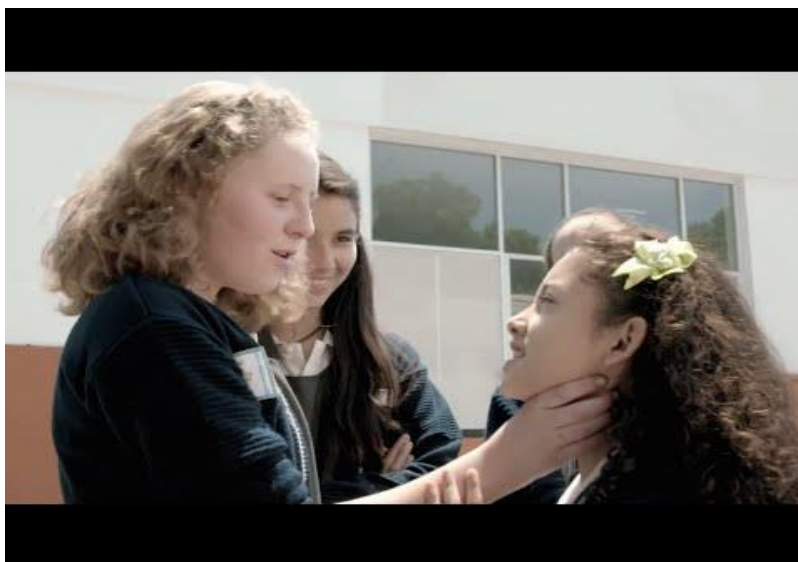

Imagen 4. Escena *El Sándwich de Mariana*

Fuente: <http://marcianosmx.com/sandwich-mariana-cortometraje-contra-bullying/>

En el cortometraje *El Sándwich de Mariana* la violencia se expone como una conducta que se replica, tras ser víctima de maltrato. Las personas víctimas de maltrato, tienden adoptar una posición defensiva, recurriendo a la violencia como medio de comunicación; entienden el mundo por medio de la violencia a consecuencia del maltrato infringido en la infancia y su contexto, convirtiéndolo en una conducta social aceptable. La cultura bajo la influencia de los medios tiene la capacidad de determinar lo correcto y lo incorrecto en nuestro contexto, es la cultura entonces responsable en ocasiones de convertir las conductas en rasgos culturales.

2.2.3 Conflicto armado en Colombia e infancia

Este es un fenómeno que en Colombia ha tenido una repercusión en la sociedad general del país y sobre todo la comunidad infantil, propiciando la creación de grupos armados al margen de la ley y el aumento de fuerzas militares. El conflicto armado en Colombia se ha constituido en la problemática de mayor impacto en la sociedad del país al igual que la corrupción. Este conflicto tiene una gran influencia en la historia de la violencia infantil, niños y adolescentes se ven expuestos al maltrato, la desaparición forzosa, violaciones, incluso la muerte. En muchos casos el niño producto de este conflicto se ve forzado a formar parte de estos movimientos insurgentes como resultado de un reclutamiento forzoso, exponiéndose a situaciones que se escapan de su razón y lógica. Donde surgen rasgos de salvajismo en el niño al momento de enfrentarse con grupos enemigos cuya meta es asesinar, siendo despojado de toda naturaleza infantil.

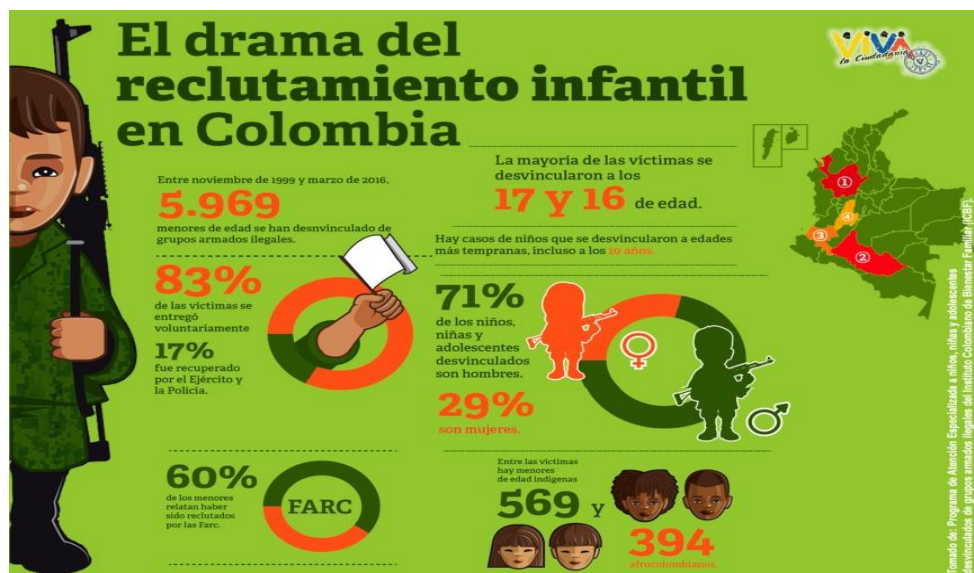

Imagen 5. Reclutamiento Infantil en Colombia

Fuente: <http://viva.org.co/inforgrafias/453-el-drama-del-reclutamiento-infantil-en-colombia>

2.2.4 Violencia en la

comunidad

Se refiere a los actos de violencia que se dan fuera del núcleo familiar, es decir, en áreas públicas como homicidios, asesinatos de niños y adolescentes, explotación sexual comercial y trata, actividades vinculadas con el crimen organizado. Los niños y niñas se ven expuestos a este tipo de violencia como las balas perdidas debido a enfrentamientos entre pandillas, el robo de niños para su explotación o comercialización como resultado de la falta de oportunidades para la educación, el abandono de los padres y la ética ciudadana o de convivencia.

2.3 Literatura Infantil en Colombia

Thomas Hobbes define al hombre como “un ser violento por naturaleza, debido a una serie de compuestos que se albergan en el cerebro: testosterona, dopamina y adrenalina”. En Colombia a partir de la década de los noventa se ha apoyado en la sociología para el estudio de este fenómeno de violencia infantil, implícita en la sociedad y es retratada en la literatura. El estudio de la literatura infantil permite elaborar visiones para la interpretación de la realidad en las historias, los personajes que intervienen y las diferentes situaciones de violencia expuesta en los textos. Los niños y las niñas nacen con la predisposición por las palabras, es la necesidad inherente de comunicación la que permite al infante la interpretación de textos, así como la construcción de los mismos, se utilizan estos medios como herramienta de auto reconocimiento, con el fin de interpretar su posición en el contexto social al que pertenece.

La literatura infantil en Colombia no es una manifestación cultural fuerte, es decir, en la historia de la literatura infantil no se ha podido consolidar un conjunto de obras. Aun así, poco a poco la literatura infantil ha ido creando su historia en Colombia promovido por el mercado de las editoriales. Actualmente la literatura infantil en nuestro país considera al niño como un lector independiente del adulto, capaz de disfrutar, interpretar y criticar una obra como un individuo cultural, dejando atrás la moral o pedagogía con la que los adultos leían cuentos a los niños.

En Colombia no existía una literatura infantil lo que existía era una serie de autores. ¿Cuál es el panorama general de la Literatura Infantil en Colombia hoy? ¿Existe, realmente, algo que podamos denominar literatura infantil en Colombia? Beatriz Helena Robledo (2007) en su artículo *La literatura infantil en Colombia: una tortuga que avanza con paso somnoliento*, plantea que era una obra de gente solitaria, la creación era pobre, no tenemos un personaje inolvidable, no tenemos un Pinocho, ni una Alicia ni nada por el estilo. Mencionaba que no había crítica, que no había publicaciones especializadas, además, mencionaba que hay algunas grandes ramas de la literatura Infantil como es el teatro y la poesía que están muy atrasados. Sostiene que la parte más atrasada es la parte investigativa, no hay un corpus, no hay un canon, los pocos documentos históricos importantes son por ejemplo la tesis doctoral de Gloria Cecilia Díaz, donde cuenta hasta el año 1978 lo que ella había visto de literatura infantil en Colombia.

Aunque hemos tenido avances en el Libro Álbum, todo lo que es la parte narrativa, la novela histórica, el humor, la poesía, el teatro es apenas una disciplina que está en gestación. La literatura infantil en Colombia está un poco dispersa, aunque existen distintos autores que se desta-

can. Teniendo uno de los grandes poetas universales como lo fue José Asunción Silva y a uno de los grandes poetas de Colombia Rafael Pombo quien adaptó varias fábulas inglesas logrando *El renacuajo paseador*, *La pobre viejecita* y *Simón el bobito*, que aún nos cautivan. Pero se trata de una literatura escrita por contrato no es una inspiración de él, no podemos hablar de una tradición de literatura infantil en Colombia.

La historia de la Literatura Infantil no es solamente la historia de los autores porque siempre ha habido autores e ilustradores. Lo que existe ahora es el acceso a lo que se hace en otras partes del mundo y, contrario a lo que dice Robledo (2007), sí hay entidades y personas que están estudiando la literatura Infantil como Jairo Buitrago e Ivar da Coll, por mencionar algunos. La parte gráfica ha hecho una gran contribución a lo que es el Libro Álbum, entendido como un libro en el que se narra también a través de la imagen, la imagen es parte de esa literatura.

Estamos como niños en la literatura infantil y como niños estamos creciendo. Hay unos Libros Álbum valiosos como los de Jairo Buitrago, que toca temas universales, temas que aluden la humanidad de la cual los niños hacen parte. Esto mismo ha ocurrido con otros autores y en otras latitudes, es el caso de la obra de Anthony Browne. En libros como *En el bosque* se ocupa de explorar el efecto de la ausencia del padre para una familia y en *El túnel* explora las complejas y contradictorias relaciones entre un par de hermanos. Es de la mano de la imagen donde la literatura infantil está creciendo. La sensibilidad de los niños es muy afín para recibir esos temas universales. El amor a las palabras seguramente proviene de *dar de leer* a los niños porque ellos van adquiriendo cultura y solamente siendo cultos se puede ser libres, un niño culto es

incapaz de coger un arma y amenazar a otro, un niño culto tiene capacidad de discernir, tiene argumentos propios no se va dejar convencer de fanatismos, adquiere serenidad por la cultura.

El Libro Álbum está más relacionado con la Literatura Infantil y se ha salido de los esquemas de la presentación de los libros de literatura haciéndose más llamativos. La forma como se presentan los libros es otro porque el lector es otro.

Consideremos ahora la siguiente pregunta ¿quién es el lector de Literatura Infantil? En una sociedad audiovisual como la presente en nuestros días, es necesaria la creación de medios comunicativos que comprendan esta forma de aprendizaje para la captación de público capaz de crear hábitos de lectura. La imagen aviva la imaginación, por eso para los niños es indispensable la imagen. La ilustración llegó en un momento en el que tomó la palabra y también empezó a construir historias y a narrar. De la mano de la imagen, de lo visual empezó a crecer la Literatura Infantil, añadiendo en la caratula el nombre del ilustrador, quien antes no tenía relevancia convierten a los Libro Álbum una composición estética y plástica estimulante al lector infantil dada su composición gráfica, semántica y narrativa.

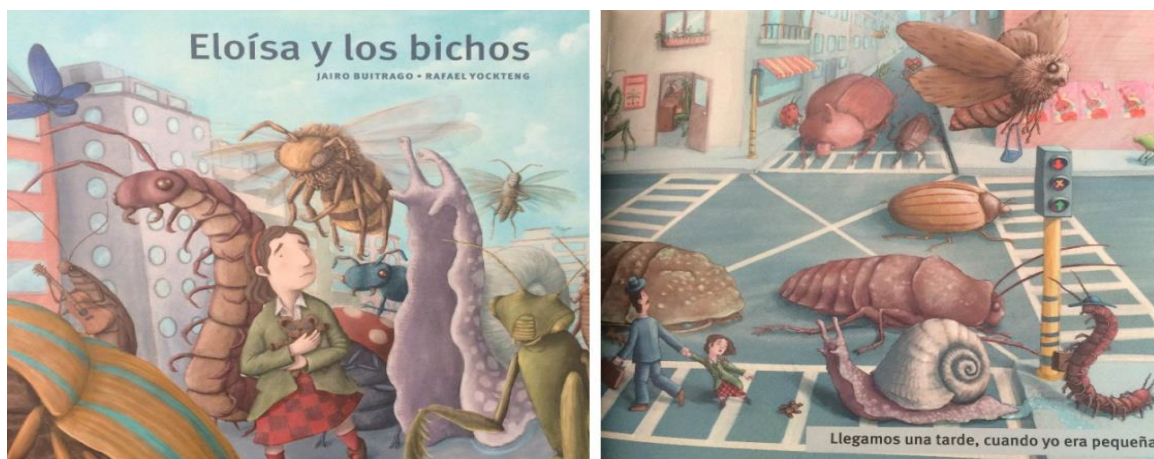

Imagen 6. *Eloísa y los bichos* (2009)

Fuente: <http://espantapajaros.com/2015/08/eloisa-y-los-bichos-un-libro-sin-edad/>

Eloísa y los bichos maneja paradójicamente la definición del bicho nuevo de la clase, al transformar a todos en bichos y al nuevo ilustrarlo como humano, una contraposición que eleva la percepción ante las personas que son diferentes y la aceptación a estas diferencias, como al cambio en las personas, esta obra nos evoca la metamorfosis de Kafka como referente y trama que se desarrolla ante la justificación del cambio en el ser, además la visión que tienen los demás de nosotros.

Es necesaria en Colombia una literatura infantil donde exista la presencia del lector en la intención del autor al escribir. Una construcción narrativa capaz de comprender las necesidades sociales y cognitivas del niño para la creación de un pensamiento crítico ante los cambios de su sociedad y el contexto al que pertenece, recurriendo a temas con un contenido capaz de transformar las posiciones infundadas, por la construcción propia de realidades donde el sujeto se dimensiona como útil y capaz de asumir su realidad como una composición colectiva. Narrativas compuestas por los tres aspectos de la literatura: literal, inferencial y crítico, factores esenciales en la construcción de una identidad intelectual y emocional.

Autores como los siguientes, son aquellos que por medio de su literatura deciden abordar historias que son el reflejo del entorno social con un acercamiento al realismo; son los temas de

estos autores, en los que aparecen tratados asuntos como la muerte, el abandono, la soledad y la multiculturalidad.

Consideremos las siguientes categorías. En primer lugar, *cuentistas de su infancia y la infancia de muchos*. La literatura infantil colombiana tiene su origen en la tradición oral de leyendas y mitos como herramienta de conocimiento, historias que conforman la identidad cultural de nuestro país convirtiendo la fantasía en Colombia un género capaz de retratar la vida. A través del tiempo los cuentistas colombianos han construido un reconocimiento internacional producto de la calidad literaria en cada una de sus obras, capaz de transformarse con los cambios en la sociedad recurriendo a la literatura como un medio comunicativo entre el infante y su contexto.

Pensemos ahora en *los más antiguos, los que podríamos denominar nuestros clásicos*. La literatura clásica en Colombia está impregnada de la literatura europea, precursora de la literatura infantil moralista, autores como José Asunción Silva, Rafael Pombo, Ismael Enrique Arciniegas, Guillermo Hernández de Alba fueron creadores de rondas infantiles, poemas y cuentos con una composición gramatical y musical que han sido motivo para la evolución de la literatura infantil en Colombia.

Imagen 7. Los más antiguos
Fuente: Elaboración propia

Miremos ahora *los más conocidos*: escritores como Jairo Buitrago, Yolanda Reyes, Jairo Aníbal Niño, Triunfo Arciniegas, son escritores que gracias a su técnica y capacidad literaria han entregado un gran legado de literatura infantil que representa a Colombia y goza de estatus entre las mejores obras a nivel mundial, es su composición y estética la que otorga a estos artistas la capacidad de retratar la realidad de nuestro país al igual que el respeto con la literatura universal.

Imagen 8. Los más conocidos
Fuente: Propia

Por último, *los escritores*

as vivencias de calle y anécdotas

para la formulación de historias con un contenido más vivencial y cercano que hagan del lector un personaje más de la historia, aquella tarea es la que escritores como: Silvia Valencia, Lizardo Carvajal y Celso Román otorgan en su composición narrativa que además de relatar historias fantásticas develan la sociedad colombiana.

CAPÍTULO 3 ACERCA DEL LIBRO ÁLBUM Y SUS CARACTERÍSTICAS

En esta sección realizaremos un acercamiento al Libro Álbum tratando de dar un recorrido histórico de su configuración, sus posibles antecedentes y resaltando autores que con sus obras han dado grandes aportes a la construcción del género. Acto seguido, se mencionan sus características y los diferentes códigos o disciplinas que lo componen y diferencian de la otra literatura.

3.1 Breve historia del Libro Álbum

Quisiera partir de una convicción íntima, profunda, militante casi: el contacto asiduo con la buena literatura, y con el arte en general, desde los primeros años infantiles, expande el horizonte de experiencia, ensancha el mundo poético interior y proporciona herramientas valiosas y duraderas para afrontar la vida.

Sandra Milani, *Todo lo que debes saber sobre el libro Álbum* (2013)

Fue a principios del siglo XVII que la literatura para niños comenzó con la realización de libros con fines moralizantes y religiosos; interesaba tan sólo el contenido y se apuntaba a fines educativos “consecuencia de la conexión histórica entre escuela, infancia y literatura, que ha lastrado de abusivo didactismo el producto infantil” (Borda, 2002, citado en Delgado, 2009, Introducción, párr.2)

Con el paso del tiempo se produjeron libros que realmente eran pensados para un público infantil; así, hacia el siglo XIX, ya se podía ver las condiciones para producir literatura ilustrada, se había constituido un mercado de libros para niños donde la estética toma valor y se esfuerzan por producir libros atractivos para el público infantil. En un primer momento, gracias a la llegada de los recursos tecnológicos que trajeron el nacimiento de la industria editorial y como segundo punto, se podía contar con un público lector.

El nacimiento del Libro Álbum no se puede definir con precisión, su aparición como nuevo género se remonta a los años sesenta y ochenta, principalmente en Europa. Entonces, el Álbum se consideraba un libro en el que el binomio imagen - texto presentaban una estructura narrativa nueva e interesante para el público infantil. Se afirma que su antecedente didáctico data del año 1658, con la publicación de *Orbis Sensualium Pictus* (*El mundo a través de imágenes*) por el pedagogo Juan Amos Comenius, en el que hizo uso de imágenes junto al texto, por lo que es considerado el primer libro ilustrado para niños. Las ilustraciones eran xilografías, imágenes talladas a mano sobre una madera que luego impregnadas de tinta se presionaba sobre el papel. Para Comenius las imágenes llamaban la atención de los niños y niñas hacia el aprendizaje. (Lonna, 2010).

Imagen 9. Definiciones *Orbis Sensualium Pictus*

Fuente: www.openculture.com

	<i>Cornix cornicatur, d' d'</i> <i>The Crow crieth.</i>	A a
	<i>Agnus balat, b é é é</i> <i>The Lamb blaiteth.</i>	B b
	<i>Cicada stridet, ci ci</i> <i>The Grasshopper chirpeth.</i>	C c
	<i>Upupa dicit, du du</i> <i>The Whooppoo saith.</i>	D d
	<i>Infans ejulat, é é é</i> <i>The Infant crieth.</i>	E e
	<i>Ventus flat, fi fi</i> <i>The Wind bloweth.</i>	F f
	<i>Anser gignit, ga ga</i> <i>The Goose gagleth.</i>	G g
	<i>Os halat, hah hah</i> <i>The mouth breatheth out.</i>	H h
	<i>Mus mintrit, f i i</i> <i>The Mouse chirpeth.</i>	I i
	<i>Anas tetrinnit, kha kha</i> <i>The Duck quaketh.</i>	K k
	<i>Lupus ululat, lu ulu</i> <i>The Wolf howleth.</i>	L l
	<i>Ursus murmurat, mum mum</i> <i>The Bear grumbleth.</i>	M m
	<i>B 2 Felis</i>	

Imagen 10. Definiciones *Orbis Sensualium Pictus*

Fuente: www.openculture.com

Pero antes de este trabajo, en 1580 se conoce la publicación del *Das Kunstund Lehrbüclein* (*El arte y la enseñanza*) por el alemán Frankfurt, libro que se compone de ilustraciones grabadas en madera por Jost Amman y se considera la primera muestra de libro ilustrado para niños en Europa. Para el siglo XVIII en Inglaterra Thomas Bewick desarrolló la técnica de grabado en ma-

dera para ilustrar los libros. La mayoría de libros ilustrados para niños que se producían hasta el siglo XIX utilizaban esta técnica o el grabado sobre metal, por lo que el texto y la imagen necesariamente debían ir en páginas separadas y en blanco y negro, aunque algunas publicaciones eran pintadas a mano por niños y mujeres (Hanán, 2007).

Para comienzos del siglo XIX el libro con ilustraciones sobresale entre los libros dedicados para niños, debido a que el texto se acompaña de imágenes acorde a la historia. Pasado un tiempo, con la aparición de la impresión a cuatro colores y la creación artística no solo en el campo textual sino en el de las ilustraciones, llegan muchas ventajas e importancia para la ilustración: imágenes de mejor calidad, mayor colorido, menor costo, calidad de edición, juego con la ubicación del texto e imagen, fortaleciendo su relación, estética y presentando algo diferente.

Continuamos nombrando algunos de los más importantes y destacados autores que superaron el libro ilustrado y contribuyeron a la formación de lo que hoy llamamos Libro Álbum. A pesar de esta tradición el concepto de Libro Álbum es atribuido a Randolph Caldecott, quien se convirtió en el ilustrador favorito de libros infantiles en la segunda mitad de la época victoriana, comprendida entre 1837 y 1901. Finalizando el siglo XIX, Caldecott no solo usó la ilustración como repetición o acompañamiento del texto, sino que la usó como ampliación de la historia narrada y la construcción de sentidos. Ellin Greene: “Antes de Caldecott, la costumbre en cuanto a ilustraciones de libros infantiles era representar los hechos del relato literalmente o añadir decoraciones bonitas. Caldecott interpretó el texto añadiendo elementos nuevos al cuento” (Greene, 1999, pág. 13).

Beatrix Potter como escritora e ilustradora de literatura infantil, crea en 1902 *The Tale of Peter Rabbit*, (*El cuento de Perico el Conejo travieso*) considerado como uno de los primeros Libro Álbum. Ella, amante de los animales, lo urbano y el dibujo logra fusionar con más verosimilitud - fantasía-realidad- y plasmar de manera muy detallada los paisajes, jardines, bosques, granjas, estaciones del año, los animales con cada una de sus características, expresiones y sentimientos, enriqueciendo significativamente la unión texto- imagen que se iba cimentando.

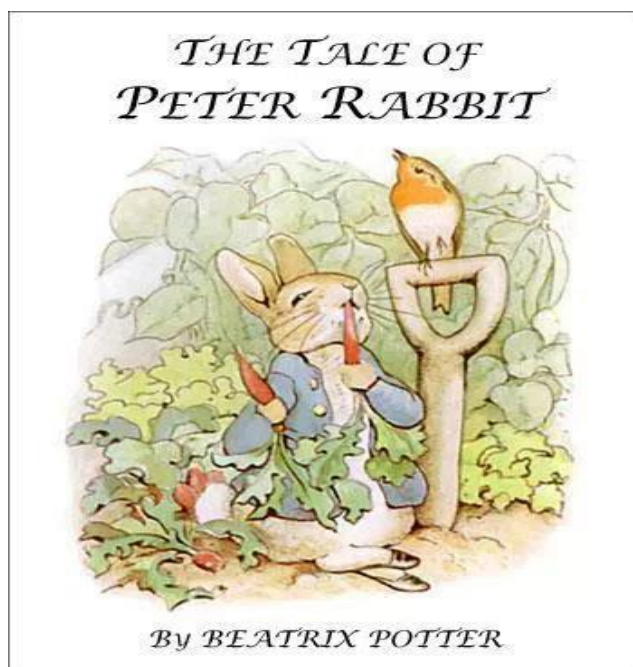
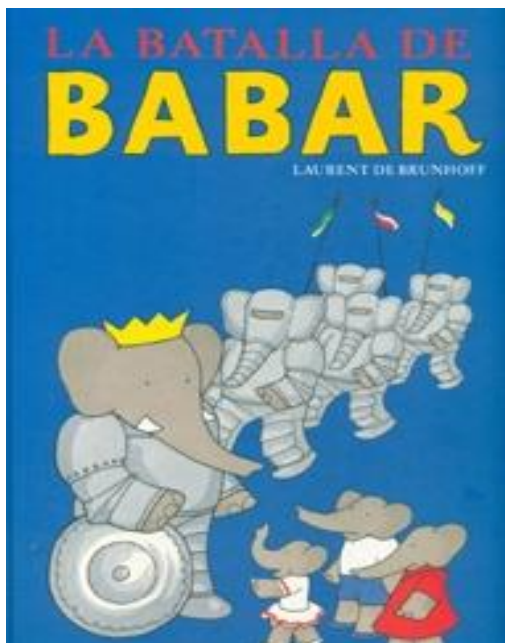

Imagen 11. *The tales of Peter Rabbit* – Beatrix Potter
Fuente: www.fairfieldbooksonstation.wordpress.com

En la imagen de su libro podemos ver que Beatrix Potter incorpora en sus ilustraciones animales, dándoles el rol protagonista de las historias. Aquí observamos un conejo con características propias del ser humano. Aunque come zanahorias, lo hace erguido en dos patas, con una postura que refleja aparente serenidad; lleva puesto un abrigo de tonalidad azul y unas alpargatas.

Todos estos atributos convirtieron a Peter Rabbit en el primer personaje antropomorfo de los tantos que más adelante serán representativos del Libro Álbum.

Jean de Brunhoff hace una contribución muy importante en 1931 con la publicación de *Babar*, la historia de un elefante que protagonizó una serie de libros infantiles en los que se describen los principales acontecimientos de su vida como la pérdida de su madre, su matrimonio, el nacimiento de sus hijos, etc.

De repente, un malvado cazador, escondido entre unas matas, dispara contra ellos. El cazador ha matado a la mamá de Babar. Los monos se esconden, los pájaros echan a volar. El cazador persigue al pobre Babar para atraparlo. Babar escapa porque tiene miedo del cazador (Historia de Babar, <http://www.ceibal.edu.uy>, pág.1).

También se tratan temas como la muerte, la guerra y las pesadillas. Así, la serie hace referencia a los acontecimientos de la vida real. Muchos lo criticaron por insertar temas complejos de la vida en libros para niños y lo tildaron de revolucionario. En cuanto al aspecto material, *Babar* fue impreso en volúmenes de gran tamaño, el texto en letra cursiva, con un lenguaje sencillo,

las ilustraciones pintadas en acuarela, con colores intensos a doble página con mucho detalle y expresividad, creando en su conjunto una obra que agradó y

atrapó a los niños. *La batalla de Babar* (2009) uno de los libros que constituyen la saga que na-

En la vida de Babar el elefante, aborda de cierta manera el tema de la guerra. En la portada, delante de ese azul intenso, aparece Babar como rey de su manada, armado y con su ejército listo para partir al enfrentamiento con Ratax, rey de los rinocerontes. La presencia de elefantes niños evidencia el carácter afable no solo del personaje sino de la obra que, aún en medio de una batalla, reconoce el valor de la relación familiar

.

Virginia Lee Burton, con la obra *The Little House* (1942), incorpora la ilustración en mayor proporción al texto y su disposición en cada una de las páginas pues su técnica consistía en ilustrar la historia, intentando decirlo todo y luego incorporaba el texto, así repitiera algo ya dicho con las imágenes.

En 1963 Maurice Sendak escribió *Where the wild things are* (*Donde viven los monstruos*) que narra la historia de un niño y su periplo al lugar donde viven esos seres. El ser terrible es aquí una metáfora del niño que tiene un mal comportamiento; no obstante, esta flexibilidad con el tipo de personaje sobrepasó los límites que se tenían respecto a lo propio de lectores infantiles. Esto permitió ampliar la lectura del género ya que los adultos también se sintieron convocados por esta obra; lo anterior sirve de ejemplo en el tema de manejar las relaciones emocionales y las relaciones entre padres e hijos.

A mediados del siglo XX el arte dominaba sobre lo didáctico en el Libro Álbum, lo que invitó al público lector adulto a acercarse más a él. En Europa y Estados Unidos fue donde se incrementó de gran manera su producción y esto incrementó el número de autores del género. Entre ellos

sobresalen algunos que se convirtieron en referentes necesarios para los venideros. En primer lugar, Chris Van Allsburg (con *Jumanji*, 1986, *El Expreso Polar*, 1985 y *Zathura*, 2005, todas adaptadas al cine), que acompaña una excelente calidad y diversidad gráfica, textos concisos y de alta prosa literaria, de su autoría.

Luego tenemos a Babette Cole (*La princesa listilla*, 1986) autora que trató temas como el género y la sexualidad, considerados para la época de difícil tratamiento con los niños y niñas. Y por último mencionemos uno de los autores más leídos internacionalmente y que sigue teniendo gran importancia para el género: Anthony Browne, autor e ilustrador que desarrolló una estética particular y propia, se caracteriza porque la mayoría de sus personajes son monos, su animal preferido, por el uso de la intertextualidad y por plasmar en sus historias temas cotidianos. De este autor han afirmado Gurini, Mestre y Paione que “en sus libros, llamados *álbumes*, se armonizan de manera genuina el tratamiento de temas sociales y personales con la inclusión de distintas referencias culturales y en particular, la alusión a pintores relevantes de la historia de la plástica” (s.f. pág. 01).

El australiano Shaun Tan es considerado uno de los más recientes autores del Libro Álbum ya que hasta los primeros años del siglo XXI produce cambios en su obra, fusiona los contextos conocidos o reales con la extraordinaria fantasía que plantea. Tan es uno de los autores que afirma se debe dejar de creer que el Libro Álbum va dirigido solo al público infantil. La siguiente declaración en una entrevista corrobora lo dicho:

Aún queda mucho camino por recorrer, pero espero que llegue el momento en que los álbumes ilustrados sean libros ilustrados a secas, y puedan ser clasificados en cualquier sitio, no solo en la sección infantil de la librería o la biblioteca (Revista Babar, 2009).

The Arrival (*Emigrantes*, 2006) y *The Lost Thing* (*La cosa perdida*, 2000) son las obras más representativas de su trabajo; con ésta última logra salir del formato impreso y lo lleva al cine, con un cortometraje animado de su misma dirección, hecho que aporta en gran medida a la construcción del género en medio del auge tecnológico que nos encontramos y día a día parece crecer. Este artista rompe con la narrativa secuencial que caracterizaba hasta entonces el género, se interesa por la apreciación artística, como por trabajar temas “duros” del presente vivido, acepta que algunos lectores no logran ver reflejada una sociedad, pero al menos sí disfrutarán su lectura. Lonna (2010), respecto al trabajo de representar la realidad, afirma:

El álbum no es ajeno a la problemática contemporánea sino una de sus representaciones que permite el estudio de los reflejos de las sociedades que han sido capturadas en las páginas de los libros y que propician incluso estudios de lo que sucede en las sociedades actuales (pág.6).

En Colombia, dadas las problemáticas sociales y culturales acarreadas por la “guerra”, el Libro Álbum se desarrolló lentamente en comparación con otros países latinoamericanos. Para fortuna nuestra, existen tres obras que pueden ser consideradas precursoras del género en Colombia. *El Conejo Viajero* (1948, primera edición), ilustrado por J. Renaul y escrito por María Eastman, antioqueña quien se dedicó a la educación para niños, gracias a eso, pasó a ser la inauguradora de la narrativa infantil. La obra ya mencionada, está compuesta por fábulas escritas en prosa, con fines pedagógicos, no moralizantes e ilustraciones de gran tamaño. “Es cuidadoso en

la distribución gráfica, aunque no siempre acierta con el binomio imagen-texto” (Pardo, 2010, pág.139)

La segunda obra precursora es *Cuentos Tricolores* (1967) de Oswaldo Díaz e ilustrado por Trujillo Magnenat. Con los cuentos que componen esta obra Oswaldo da un paso adelante del libro ilustrado, puesto que toma un mayor valor estético y se distancia de lo plenamente didáctico. Zully Pardo (2010) hace un apunte al ilustrador de esta obra por reconocer en su técnica y estilo un entorno propio. *Trujillo Magnenat*, a diferencia de otros maestros de la plástica en Colombia, reconoció su país y lo plasmó en su obra, dándole un carácter muy local, pero a la vez amplio y próximo a los lectores colombianos (pp.139-140).

Por último, tenemos la obra compuesta por coplas de María Fornaguera, llamada *Qué bonito baila el chulo* (1980), ilustrado por Lorenzo Jaramillo. Esta obra en su formato es publicada con tapa dura y en gran tamaño, pero lo más importante es que con su presentación comienza el interés por estudiar la importancia de la ubicación y fuente del texto y su relación con la imagen para la construcción del sentido. Con el crecimiento de las editoriales colombianas interesadas en la literatura infantil, crece de igual manera el desarrollo del Libro Álbum en cumplimiento de su concepto, pero sigue siendo un género nuevo en nuestro contexto y trancado por el interés comercial y no por la calidad literaria.

Con el aporte que cada uno de los artistas mencionados ha dado al Libro Álbum se evidencia que como género ha innovando desde sus inicios. Gracias a sus características, acogida del público e interés de las editoriales sobrevive como un género actual y en construcción, a pesar de

que no en todos los países ha encontrado su lugar de la misma manera; lo importante es que siga innovando y generando motivación en los primeros lectores. Hoy, por ejemplo, encontramos no solo películas u obras de teatro inspiradas en ellos sino las mismas obras reproducidas en páginas *web*, en videos en *YouTube*, CD, etc.

3.2 Características del Libro Álbum

Desde el punto de vista editorial, el Álbum se define como un libro donde intervienen imágenes, textos y pautas de diseño gráfico (Hanán, 2007). Este autor lo considera un *género único* que integra en su contenido diferentes disciplinas como: la literatura, la ilustración, el diseño y el arte gráfico. Elementos que benefician el desarrollo de competencias afines a ellas como la literaria, la estética y la crítica.

Es curioso que este género, tan complejo en su construcción e interpretación, tenga orígenes en un proyecto para producir textos literarios para niños y niñas con bajos niveles de lectura. Sin confundir con una elaboración simple, ya que para ello se tenía en cuenta que estas narraciones ya no solo iban a ser escuchadas por los niños y niñas, sino que debían garantizar u ofrecer la posibilidad de ser leídos por ellos mismo; así mismo se debe seleccionar muy rigurosamente los elementos o recursos que se utilizaran en su elaboración, de cierta manera debe ser sencillo, sin creer que facilista. Logrando fomentar el desarrollo de la competencia lectora en primera instancia (Colomer, 1996).

En el desarrollo práctico del proyecto surge la principal característica del género: la relación complementaria entre el código lingüístico y el código icónico a la hora de contar una historia. Donde las palabras no se soportan por sí solas, necesitan de las ilustraciones para que complementen o digan lo que ellas omiten. Depende lo uno de lo otro; es la solidaridad, complementariedad o interdependencia de códigos como dice Hanán (2007):” El Libro Álbum auténtico se sostiene en esta interdependencia. Las imágenes no pueden no ser entendidas sin los textos y los textos pierden sentido si se leen separadamente” (pág.95). Por lo dicho, esta forma textual requiere de una lectura más compleja, pues la construcción del significado total de la obra y la creación de los modos de comunicación entre los personajes, situaciones y problemáticas que en ocasiones al niño le resulta difícil de entender, es el resultado de la suma de lo que dicen las palabras (código lingüístico) más los aportes de las imágenes (código icónico) o sea la unión entre palabras e imágenes.

El Libro Álbum aleja de sus objetivos la intención moralizante y disminuye someramente lo descriptivo, para representarlo con la participación activa de las imágenes, las cuales cumplen, al igual que el texto, una función narrativa, y favorece en la construcción del sentido de la obra y permite así un mayor cuestionamiento del mundo adulto, no lejano en el desarrollo de los niños y niñas.

Hanán Díaz presenta dos características fundamentales del Libro Álbum, la primera es que la imagen ocupa mayor espacio en la página a diferencia del texto y la segunda es la interrelación entre texto e imagen. *La Sorpresa de Nandi* (ediciones Ekaré, 2006) de Eileen Browne, es un

claro ejemplo de ambas características. Nandi quiere dar una sorpresa a su amiga Tindi y decide llevar una canasta llena de frutas, pero cuando llega a casa de su amiga solo tiene mandarinas.

Imagen 13. *La sorpresa de Nandi* (2006)

Fuente: <http://ekare.es>

Imagen 14. *La sorpresa de Nandi* (2006)

Fuente: <http://ekare.es>

Dos imágenes de la obra para comprender lo que pasó y cuál fue la sorpresa de Nandi. La información que omite el texto se refiere cómo, rumbo hacia la casa de su amiga, aparecen varios animales que comen una a una las frutas del canasto. Como se ve en la primera imagen, el mono toma la banana sin que Nandi se percate. En la segunda imagen vemos que por causa de que otro animal choca contra un árbol, la canasta se llena de mandarinas, resultando ser ellas

las favoritas de Tindi, su amiga. Siguiendo a Hanán: “palabra y dibujo comparten un mismo terreno para vaciar contenidos completos sobre las páginas” (Hanán, s.f, pág.3)

Con esta herramienta el Libro Álbum trata de representar mundos e ideas con multiplicidad de sentidos, brindando a niños y niñas la oportunidad de encontrar un referente de lo real de manera entretenida y descubrir recursos, aptitudes u oportunidades que pueden vincular a su vida. Silvia Valencia en uno de sus escritos acerca del Libro Álbum manifiesta que: “sin duda encontramos más imagen que texto en los Libro Álbum que se consideran como una forma de arte visual más que como arte literario”. La experiencia estética es el primer goce que se produce cuando el lector se enfrenta con la página cubierta por imágenes.

Siguiendo a Fanuel Hanán Díaz, la lectura del Libro Álbum no deja de ser una lectura enriquecedora, que genera sentimientos y la posibilidad de construir un sentido bajo la experiencia de la recepción porque las imágenes conforman un código que puede ser leído e interpretado sin dejar de priorizar información relevante al nivel de la historia. La imagen es el elemento que predomina, por esa razón es indispensable diferenciar cada uno de los métodos que se han utilizado en la elaboración ya que cada uno de los detalles presentados tienen gran valor y marcan la diferencia en la construcción del sentido, igualmente en el estilo de cada ilustrador quienes eligen los colores, texturas, iluminaciones, contextos entre otros, para lograr plasmar de la mejor manera la alusión deseada y se logre comunicar.

La imagen en su conjunto presenta diferentes códigos que permiten la interpretación; algunas ilustraciones dejan indicios o pistas de algo que más adelante se desarrollará con importancia

en la historia. En *El Libro de los cerdos* (1991) de *Anthony Browne*, la imagen que usa en la portada deja ver cómo la madre carga en su costado a los tres miembros de su familia, más adelante encontramos la imagen del esposo y padre sentado en el sofá, con una expresión facial que expresa estar solicitando algo, de él se refleja en la pared la sombra de un cerdo, como es común considerarlos “desordenado”, así los tres miembros de la familia ateniéndose a las labores de la madre se convierten en cerdos, sumergidos en su propia insuficiencia.

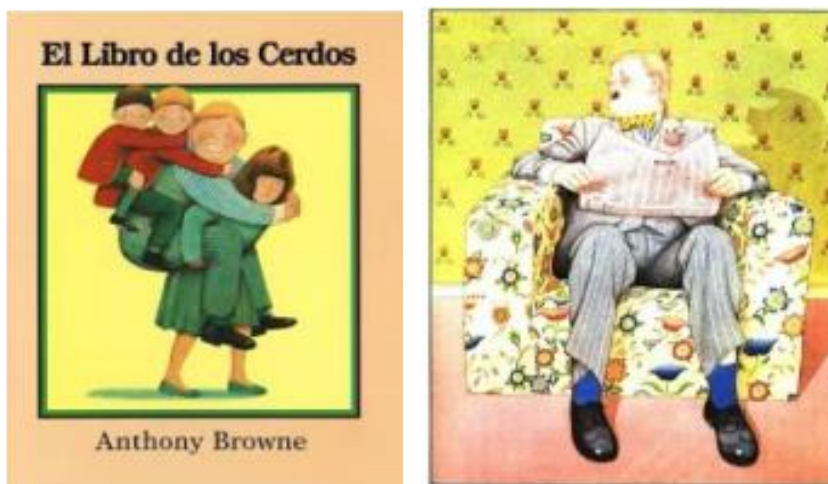

Imagen 15. *El Libro de los Cerdos* (1991)
Fuente: <http://es.slideshare.net>

En la portada de *Willy el campeón* (1993) de *Anthony Browne* encontramos otro ejemplo: presenta un Willy débil o más que eso tímido, mientras que su sombra contrasta con un Willy vigoroso, campeón, el campeón que termina siendo después de no tener miedo frente al temeroso Narizotas.

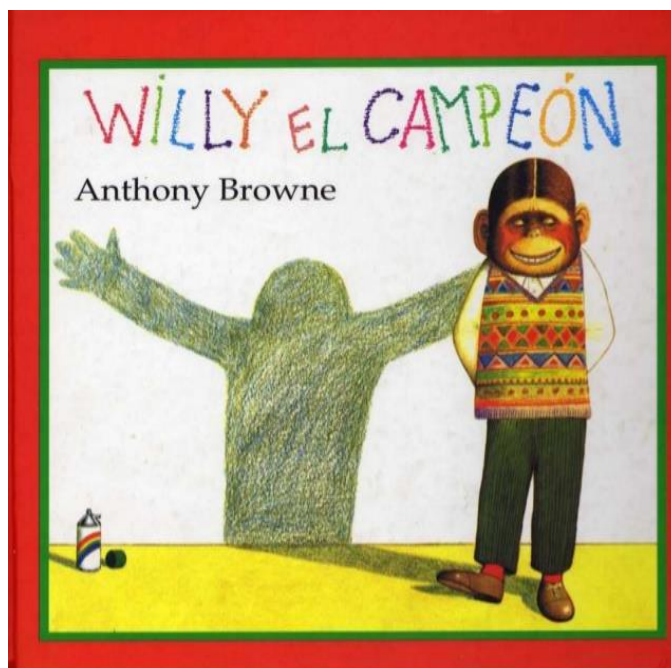

Imagen 16. *Willy el Campeón* (1993)
Fuente: <http://www.canallector.com>

De esa manera el Libro Álbum se reconoce porque las imágenes ocupan un espacio importante en la superficie de la página; ellas dominan el espacio visual (Hanán, 2007, pág. 92). La relación del código lingüístico e icónico aporta nivel de complejidad a la lectura del Libro álbum, pero por lo general estas obras no son extensas y se presenta de forma atractiva al público. Además, maneja otros elementos que lo enriquecen como nuevo género y son útiles para la lectura: tres formatos de impresión y los paratextos, como los llama Gemma Lluch, retomando una de las formas de la trascendencia textual propuestas por Gerard Genette en *Palimpsestos*, una portada y contraportada, las guardas, la doble página y una tipografía clara y de buen tamaño. A continuación, se define brevemente cada uno de ellos.

La portada: primer impacto al público, encargada de enamorar al lector de la historia. Por lo general aquí se presenta la idea central de la o el protagonista, ya sea con su ilustración o con

una de las escenas importantes en la historia. Encontramos elementos como el título, la ilustración, el nombre del autor en la parte superior y del ilustrador, si es caso, en la parte inferior y la editorial (Gemma Lluch, pág. 91).

Las guardas o páginas de inicio sirven de vestíbulo dice Hanán Díaz; al igual que los demás elementos brindan aporte narrativo a la obra, produce sensaciones, contextualiza, demarca espacios o situaciones. La doble página se encarga de la secuencialidad de la historia, aparece en el género para favorecer la participación de la imagen, le permite una mejor distribución espacial y secuencial mejor comunicación y vínculo con el texto, ya que posibilita obviar la separación de las páginas y formar una unidad.

La doble página no sólo impone un ritmo de lectura fragmentado, en tanto que está concebida como un bloque con cierta independencia dentro del contexto de un Libro Álbum, sino que también propicia los juegos alrededor de ese espacio textual, como la simultaneidad de historias, la presentación de detalles significativos y el desplazamiento del fondo y la figura (Hanán, 2007, pág. 103).

El mayor espacio que brinda este mecanismo, permite jugar con los detalles dentro de la imagen: con las tonalidades, texturas, enfoque, ubicación y tamaño. La tipografía se considera otro elemento dentro de la narrativa, se usa en diferentes tamaños y fuente de letra, se ubican en posiciones diferentes en cada obra jugando con las imágenes.

Por lo general ya impreso lo encontramos en tres diferentes formas y dimensiones, en cuadrado, rectangular o apaisado. Con estos formatos definidos se permite distribuir el espacio dentro de la paginación correspondiente para el desarrollo de la historia. Se presenta la caja de texto

(más conocido como la margen) aunque en ocasiones el texto se ubica sobre la imagen, esta demarcación lineal no existe en todas las obras ya que algunas la misma imagen se limita en el espacio de la página o la ocupa en su totalidad.

El Libro Álbum es un género en construcción en el sentido de que aún no han sido agotadas las posibilidades de significación de sus elementos visuales. Aún no se han sellado la calidad y los modos de relación entre el texto y las ilustraciones (Hanán, 2007, pág. 107)

La relación entre ambos códigos -lingüístico e icónico- no es única o definitiva, se presta para establecer juegos narrativos entre ellos. Encontramos obras donde las imágenes narran en mayor cantidad a diferencia del texto, otras en las que texto e imagen se encuentran en cantidad proporcionada o el texto aporta un poco más a la imagen y por último podemos encontrar dentro del Libro Álbum obras sin texto, que vienen dirigidos a lectores más pequeños que aún no logran dar sentido al código lingüístico.

Cuando nos enfrentemos a este género debemos tener presente que allí se mezclan modos de codificación, temáticas y estilos que abordan aspectos complejos y elementos de esa realidad convenida dentro de la sociedad, convertido en algo comprensible no sólo para el público infantil, sujetos de interés del género, sino para adolescentes y/o adultos.

En *Leer y mirar el libro álbum: ¿un género en construcción?* (2007) de Hanán Díaz, menciona la diferencia que plantea el autor e ilustrador Uri Shulevitz para definir el Libro Álbum como formato y Libro Álbum como concepto, su clasificación se basa en la apariencia, el libro Álbum

como formato responde con el diseño, tipografía e ilustraciones de calidad y detalladas, pero que logra ser entendido si las ilustraciones son suprimidas. En cambio, lo que determina el concepto de Libro Álbum es que cumple la característica de interdependencia de ambos códigos. Esta diferenciación evita confusiones ya que a menudo suelen confundirse con libros ilustrados.

Hoy podemos celebrar el hecho de que exista una literatura en la que los niños se pueden ver reflejados y crear un vínculo de identificación y no proyecciones que los adultos buscan para su futuro. Gracias a artistas como Anthony Browne y el elegido para este trabajo, Jairo Buitrago que buscan plasmar en sus obras situaciones sociales, culturales y en su mayoría cercanos a entornos familiares, donde acontecen situaciones que perturban y despiertan sentimientos positivos o negativos causantes de dolor, y se alejan de la imagen de mundo o familia feliz estable y amorosa.

3.3 Los cuatro códigos del Libro Álbum

3.3.1 Nivel icónico

La imagen no es igual a la realidad, es el resultado de un proceso mental elaborado por el individuo que se aproxima lo mejor que puede al objeto en sí.

Diane Cisneros (2014). *Análisis icónico Narrativo del Libro Álbum La niña del árbol.*

El lenguaje icónico se sirve de la imagen para transmitir un mensaje. La imagen cobra en nuestra vida cotidiana gran valor representativo, exige a la vista mayor atención y rapidez para percibir la idea de realidad, apreciarla y guardarla en la biblioteca mental. Es un elemento que sobrepasó lo llamativo de la publicidad; ha trascendido a un universo más académico donde ofre-

ce más que una lectura sugerente y demanda un nivel de análisis más profundo y diferente. No obstante, lo dicho, muchos docentes y mediadores de lectura siguen cegados y no se permiten leer este nuevo lenguaje. El Centro de Recursos para el Aprendizaje de Chile (2006 citado en Cisneros- Vela, 2014) expresa:

Estamos tan inmersos en un mundo visual, y el acto de ver nos parece tan cotidiano y evidente, que pocas veces nos detenemos a analizar “cómo vemos lo que vemos”. Tampoco solemos preguntarnos de qué manera está estructurada y cómo ese orden nos permite comprender lo que está ante nuestros ojos (pág.16).

Esa abundancia precisamente es la que nos ha servido para ofrecer un nuevo estilo de comunicación en la literatura infantil, la cual se confronta con el auge tecnológico que amenaza la literatura y al papel. Así entonces se valora el papel de la imagen en el género que nos compete el Libro Álbum, atractivo para el público infantil, lo asombra y ofrece una visión divertida de lo desconocido y conocido. La imagen es inherente al Libro Álbum a la hora de contar una historia. En esta monografía nos preguntamos cómo la utilización de este recurso de comunicación visual permite representar o dar referencia de la condición humana de una manera más comprensible, en especial para abrir el horizonte de experiencia en los niños y niñas lectores que se enfrentan a él. La imagen propicia diferentes interpretaciones y similitudes con el mundo. Cisneros (2014) se refiere al tema de la comunicación visual, como la comunicación no verbal y dice que ésta:

Trasciende, por su cualidad de representar con más proximidad la realidad; ya que, por el contrario, las palabras no son visualmente lo que representan. El lenguaje visual va más allá porque amplía los sentidos del ser humano; propone una nueva forma de lectura (pág.22).

Esto es, exactamente, lo que brinda el Libro Álbum dentro de la Literatura Infantil, con imágenes mucho más artísticas, que permiten la decodificación del mensaje, entre otros ya mencionado antes. Las imágenes plasman una situación y personajes en un tiempo y espacio determinado. Muestran un contexto particular del que se pueden desbordar diferentes interpretaciones o representaciones. Aportan su propia lectura; como afirma Hanán “en torno a ellas se construyen niveles de significación que penetran capas profundas, que remiten a arquetipos y que sostienen diferentes unidades de sentido” (2007, pág. 104).

La lectura del Libro Álbum nos saca de la lectura que acostumbramos, un tanto lineal. La imagen nos obliga a comenzar la lectura de tal lado u otro, marcado por el elemento que llame la atención, que puede o no ser el más relevante a la historia porque, como dice el mismo Hanán, cada imagen puede contar una historia diferente o de otra manera, cada imagen tiene un significado diferente y será el lector el encargado de seleccionarlos.

La imagen se incorporó a los textos literarios dirigidos a primeros lectores como elemento narrativo que facilita la lectura y comprensión. Es necesario recalcar que la imagen es atractiva al ojo, a su vez lo primero que perciben los niños y niñas al enseñarles o encontrarse con una obra. Es el recurso utilizado para reemplazar algunos elementos en las narraciones, dado que permite presentar descripciones presentes, pasadas y futuras de entornos, situaciones y personajes, con grandes posibilidades de plasmar la historia de una manera compleja y secuenciada que permite llevar el hilo de la historia. Sin que se trate de una pormenorización de las obras ilustradas dirigidas a primeros lectores.

Con el desarrollo del género la lectura de imágenes se ha denominado como una lectura compleja y se ha pensado como inapropiada para el nivel de comprensión en los niños y niñas. Esta es una idea errónea ya que los pequeños lectores tienen una gran ventaja significativa sobre los lectores “experimentados”; gracias a su curiosidad y expectativa descubren casi en su totalidad los detalles de las ilustraciones, cosa que a los adultos se nos escapa con frecuencia. Quizá los adultos entendamos la remisión a problemáticas de tipo político o cultural; pero en cuanto al sentido de la narración, lo que podemos denominar la lógica del relato, hay evidencia de la potencia de los menores para captarla.

Las imágenes cooperan en la complejidad narrativa de la historia, permiten que se ahorren descripciones y algunas acciones, de igual manera brindan la posibilidad de intercalar historias en la narración; en primer lugar, una contada por el texto, segundo la contada por las imágenes idóneo a la narración textual y por último se incluyen historias paralelas de algunos de los personajes presentes en la obra.

Es indispensable aclarar que el campo visual puede ser dividido en dos niveles, el *significante* y el *significado*. El primero se refiere a lo material tal como se concibe físicamente, a lo denotativo: hace una descripción de la imagen. El segundo es lo que evoca la descripción y su interpretación está mediada por contextos determinados.

En la lectura de imágenes la ubicación juega con la percepción visual y es por medio de ella que podemos dar cuenta de la condición de los personajes. Siguiendo a Hanán Díaz podemos hablar de planos y angulación, entre los cuales se encuentra:

- *el contrapicado*: una vista de abajo hacia arriba, que aumenta el tamaño del personaje u objeto al igual que su protagonismo en las escenas;
- *el picado*: contrario al anterior se tiene una mira de arriba hacia abajo, pero igual puede dar importancia al protagonista desde lo alto, busca mostrar un panorama más amplio o general.
- *Los primeros planos*: focalizan el personaje, para cada escena buscan el ángulo perfecto para lograr sensaciones que finalmente aportan a la construcción del sentido.

En este orden de ideas, el tamaño y la ubicación complementan la construcción del personaje u objeto en la historia; tanto el tamaño como la ubicación dentro de la página son relevantes para definir por ejemplo el poder, mandato, respeto que presenta frente a los demás personajes actores.

Afortunadamente estamos pisando la salida del hecho de no valorar que estamos inmersos en el esplendor de las imágenes y que podemos aprovecharlas durante el proceso -enseñanza aprendizaje- sin limitar a niños y niñas a un salón de clase; el tipo de libros como el Libro Álbum se ve desacreditado por su carga ilustrativa y por eso también se detiene su implementación en los planes de estudio.

3.3.2 Nivel lingüístico

Como ya se mencionó, la lectura del Libro Álbum requiere de varias competencias. La relación texto-imagen produce los efectos narrativos, así como también las relaciones lingüísticas- icónicas, necesarias de observar. El género se caracteriza por la existencia de un doble código, que lo problematiza, su lectura es eficaz para reforzar ciertas ideas como también ayuda al desarrollo de lecturas complejas que pueden verse enriquecidas con la intertextualidad de estas.

El Libro Álbum se lee y se mira, creemos es la primera reflexión evidente: se leen sus palabras y se observan sus códigos visuales. Humberto Eco en su libro *Signo* (Eco, 1988) realiza una narración en la que un hombre camina la ciudad descifrando sus signos, leyéndola. Algo similar sucede al pasar por las páginas de un Libro Álbum, para lo que es imprescindible distinguir entre los usos de tal dualidad, una cosa es el uso icónico y textual en su relación y otra como técnica o estilo narrativo en la creación. Pues no sólo estamos hablando de creación, sino también de la capacidad en la creación de significados y de cómo esto otorga herramientas para el acercamiento a la lectura y reflexiones en los niños. No están puestos al azar.

Para soportar la relación texto- imagen podemos retomar una de las principales figuras en el tema. Saussure, en su libro *Curso de la Lingüística General*, plantea que toda palabra va acompañada de una imagen que la conforma, a lo que dio el nombre de *Signo Lingüístico* (Saussure, 1945, pág.91)

Entendido como una relación texto-imagen que se construye mentalmente. Esta dualidad debe formar parte de una convención y una estructura que los haga posibles de significar. En la literatura es el propio texto el que crea su verosimilitud y su funcionamiento. Para Pierce en *¿Qué*

es un signo? (1999), el signo lingüístico adquiere forma de triada: Representamen, objeto e interpretante, sin embargo, distingue unas nuevas categorías de signos, puede ser un *icono*, un *símbolo* o ser un *índice*. Esto amplía la visión de Saussure, ya que su signo lingüístico es en esencia psíquico, así que la imagen es también un elemento significante dentro de una convención y una lengua, dentro de sus estructuras. El texto e imagen no son elementos extraños en los estudios lingüísticos.

En la estructura narrativa podrían comprenderse ciertos usos de texto / imagen. Aquí podemos retornar a lo ya tratado en el apartado correspondiente a la caracterización, acerca de los distintos tipos de relaciones texto e imagen dentro del género.

Así también en *La Retórica de la imagen* (1964), Barthes identifica tres tipos de relaciones posibles entre texto e imagen. La *ilustración*, en la que la imagen muestra o aclara un texto, este sería el caso de muchos cómics o novelas gráficas, en las que simplemente se ilustra lo que el texto propone; *anclaje*, en la que es el texto el que aclara la imagen; *relevo*, en el que estos dos elementos estaría a un mismo nivel.

En el Libro Álbum todos estos elementos pueden encontrarse, mezclarse en una página o dominar completamente el libro en un único camino. Para Hanán Díaz, el Libro Álbum: se sostiene en esta interdependencia.

Las imágenes no pueden ser entendidas sin los textos y los textos pierden sentido si se leen separadamente. Desde esta perspectiva, se reclama un rol constructivo del lector, quien debe ser capaz de completar esos eslabones que aseguren una participación activa e inteligente en el proceso de decodificación (Díaz, 2007; pág. 95).

Con esta cita podemos entender, que lo que se toma como narrativa en el género es precisamente la unión o relación de ambos códigos, es en su conjunto donde radica su valor.

Así, entendemos a la imagen como elemento visual capaz de significar debido a la verosimilitud o contexto que plantea el relato en el que se inscribe, ya que como lo señala Díaz, es la relación y el conjunto de estos dos códigos lo que genera la posibilidad de sentido y significado. Entonces un desarrollo ideal en la comprensión del género no iría solamente en la comprensión de esta relación, sino de su uso narrativo y a su vez de su interpretación. Tenemos tres caminos posibles que deben complementar y mejorar la lectura y la educación tomando en cuenta este tipo de textos.

3.3.3 Nivel del diseño gráfico

El concepto de diseño gráfico se involucra con la literatura desde la creación de los libros. Con el avance de la industria editorial se fortalece aumentando de manera positiva la creatividad y comunicabilidad de sentido, resulta difícil pensar el Libro Álbum sin alianza de este código.

El nivel iconográfico permite descubrir el significado oculto dentro de lo que evidencia el conjunto narrativo, para lo que resulta importante reconocer en él las características sociales, culturales y psicológicas que permita como ya dijimos establecer el significado. Se encuentra la relación entre el objeto y un “entorno”, de esa manera ayuda a entender y formar lo que significa individualmente y lo que aporta para el significado total del conjunto narrativo. No todas

las imágenes representan algo simbólico, están por añadidura a la composición visual que solo hacen parte de la descripción.

Como elementos que componen el Libro Álbum el diseño gráfico facilita el estudio de la composición o configuración de las ilustraciones en su itinerario, rastreando el manejo de las características ya que es indispensable que al paso de las páginas se visualice de forma ordenada y constante una imagen afín y a la vez cambiante. Con el objetivo de comunicar un mensaje construido bajo un diseño y con diferentes elementos gráficos que componen el mensaje.

(...) La obra está allí para ser vista, para despertar y evocar múltiples mensajes en el espectador que la contempla. Desde esta perspectiva, crea un tipo de comunicación muy personal, donde entran en juego un conjunto de significantes individuales que se actualizan y se transforman. Además, la obra de arte no depende de lo escrito para su interpretación, sino que habla a través de una serie de componentes, de un conjunto de unidades que conforman un código, un lenguaje que se articula de manera distinta e irrepetible. (Hanán, 2007, p.122)

Entonces el diseño gráfico se vale de una articulación de elementos para elaborar un producto final representativo. Hanán Díaz en *Leer y mirar el Libro Álbum: ¿Un género en construcción?* (2007) menciona el uso de esos elementos haciendo referencia a la relación estética de la literatura con el arte. A Continuación, mencionaremos cada uno de los elementos principalmente los tratados por Hanán Díaz.

- *El punto*: es el elemento más usado, se define por su sencillez y carga de complejidad dentro de la imagen; no se trata de encontrar puntos (concepto) aislados dentro de la imagen, ya que su actuación es intangible, se necesita una mirada casi microscópica para poder identificar como una agrupación de puntos componen la imagen.

- *La línea:* es el elemento continuo al punto, se define por ser una serie de puntos muy unidos que dan forma a la línea, la cual cumple una mayor funcionalidad comunicativa ya que direcciona, separa, estructura y transmite sensaciones y/o emociones dando sentido a la imagen. Para Fanuel Hanán Díaz la línea definida como un trazo es la que más impacta, “La línea en la ilustración cumple una función primordial: establecer el límite del contorno de las figuras, cuando esto no se hace exclusivamente con el color” (Hanán, 2007. pág.124). Reconoce los diferentes tipos de líneas: las rectas, curvas, finas, sinuosas, abiertas, cerradas, entre otras, junto con ellas reconoce el papel e importancia del ilustrador a la hora de elegir la línea adecuada al sentido de la imagen, como la de su estilo.
- *El color:* El uso de los colores es significativo en la interpretación ya que revela gran cantidad de asuntos y detalles, se asocia a emociones, rasgos de la personalidad y cambios espaciales “sensaciones térmicas de frialdad y calor arrojan las gamas cromáticas: serenidad, miedo, violencia, y alegrías encuentras resonancias en cada tono” (Hanán, s.f, pág.4). Además, cargan con valores que la sociedad les ha impuesto como por el ejemplo el rojo lo asociamos con el amor, el negro con lo fúnebre y el azul con lo masculino, etc.

Los colores han mantenido históricamente una carga simbólica, una esfera semántica a la cual están ligados. El negro es el color de la muerte, de la oscuridad, de lo oculto del pecado y la tristeza; en su aspecto positivo denota elegancia, seriedad...El más luminoso de todos los colores es el blanco, color de la pureza y la bondad; es casto, inocente y está asociado a la esfera de las virtudes humanas (Hanán, 2007, pp.129-130)

Conocemos que se parte de un grupo de colores primarios: amarillo, azul y rojo de los que se producen por medio de una combinación los llamados secundarios. Como ya dijimos el color revela rasgos emocionales y mediados por convenciones sociales y psicológicas. A continuación,

tomaremos un listado de algunos colores y su significado presentado por Diane Karine Cisneros en *Análisis Icónico narrativo del libro Álbum Ilustrado La niña del Árbol (2014)*. pp. 36-37.

- *El blanco*: es un color que se ubica en el extremo (siendo su contrario el negro) en la escala de grises. Es muy luminoso, brillante y saturado, también neutro;
- *El negro*: Emite silencio, misterios, impuro, maligno. En otros casos nobleza elegancia, pero sí tiene mucho brillo;
- *El gris*: Es considerado el centro, porque es neutro y pasivo y significa duda, indecisión, inseguridad y ausencia de energía;
- *El amarillo*: Emanan mucha luz y calor. Es el color característico de la naturaleza. Representa al sol y al oro. Puede llegar a ser expansivo, cobijador, intenso, impulsivo, afectivo, animado y jovial. *El naranja*: Es cálido, positivo y muy estimulante porque tiene mucha fuerza.
- *El azul*: Manifiesta algo frío, profundidad. De igual manera, produce calma, placer, armonía, amistad, fidelidad, serenidad. Tiene mucha relación con la naturaleza y se vincula con el cielo, el mar, el aire. El azul claro, en cambio provoca positivismo. Si es más claro se pierde, pero si es más intenso puede ser infinito.
- *El verde*: Es la mezcla del amarillo y el azul. Cuando predomina el amarillo, hace que el verde sea más activo y radiante; si predomina el azul, lo hace más sombrío. Es el color de la esperanza, tranquilidad y suerte. Se vincula con la naturaleza, especialmente en la vegetación.
- *La textura*: “La textura corresponde a la sensación táctil que podemos percibir por la vista” (Hanán, 2007).

El ilustrador es quien busca diferentes técnicas para proyectar las texturas acordes a lo dibujado.

El chorreado, el goteado, el uso de paletas, los mangos de pinceles y hasta los dedos para aplicar la pintura, el rasgado o agujereado de los lienzos y el *collage* están entre los procedimientos técnicos más frecuentes para crear sensaciones táctiles. (Hanán, 2007, pág. 136).

Cada decisión que se tome en la construcción de una obra de arte como lo es el Libro Álbum, tiene una gran carga significativa, cada técnica, movimiento, color, textura, tamaño, nos informan algo, algunos más que otros, pero todos se estructuran en un solo campo.

3.3.4 Nivel intertextual

La intertextualidad se entiende no sólo como diálogo entre un autor y otros autores (obras y otras obras o hechos culturales y sociales) sino también como la posibilidad intertextual entre obra y lector (intertexto lector). El hecho de que el Libro Álbum se muestre como una opción válida para educar y acercar al niño a realidades del mundo hace que adquiera un valor importante para la crítica. Este apartado desarrollará respecto lo antes señalado, teniendo en cuenta que nos referimos a un campo recientemente explorado y con muchos caminos por recorrer.

La intertextualidad se define como el diálogo que puede mostrar un texto, de forma directa o indirecta con otro. La literatura se construye de este tipo de relaciones. Como un primer acercamiento Julia Kristeva, en el estudio *Sobre la Intertextualidad* (1997) escribe, “Todo texto se construye como mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto” (Kristeva, 1997, pág. 03). Por su parte, Mijaíl Bajtín, en su trabajo sobre Rabelais, Dostoievski y Swift, da cuenta de la polifonía de voces sobre la que Kristeva construye su teoría intertextual. Bajtín veía un diálogo constante entre tradición, sociedad y cultura en los textos, usó términos como palabras *ambivalentes* o *dialogismos*. Kristeva ahonda más en el diálogo, lo llama intertextualidad y concluye:

Porque si todo ese inventario histórico al que Bajtín se entregó evoca la imagen de un museo o el proceder de un archivero, no por ello está menos enraizado en nuestra actualidad. Todo lo que hoy día se escribe revela una posibilidad una imposibilidad de leer y reescribir la historia. Esta posibilidad es palpable en la literatura que se anuncia a través de los escritos de una nueva generación en los que el texto se construye como teatro y como lectura. Como decía Mallarmé, quien fue uno de los primeros en entender el libro como menipea (subrayamos una vez más que ese término bajtiano tiene la ventaja de situar en la historia cierta manera de escribir), la literatura “nunca es más que el fulgor de lo que hubiera debido producirse anteriormente o cerca del origen. (Kristeva, 1997, pág.21)

Gérard Genette, en su libro *Palimpsestos*, crea categorías para este tipo de relación literaria; dentro de lo que denomina *transtextualidad* se encuentra la categoría de la *intertextualidad*. Para Genette la relación de un texto puede funcionar en distintos niveles, la *architextualidad*, puede definirse como un fragmento agregado y general, como un subtítulo en relación al texto. La *hipertextualidad*, en la que un texto contesta o se construye directamente de otro, un texto B que se crea a partir de un texto A, se llamaría Hipertexto e hipotexto, respectivamente. A manera de conclusión, Genette entiende la *metatextualidad* la como comentario o la crítica literaria y la *paratextualidad*, textos que acompañan a otros textos más amplios, como por ejemplo el epígrafe, fotografías o imágenes.

Por último, Genette define la *intertextualidad*, como una relación de copresencia entre dos o más textos. La intertextualidad se puede dar en diferentes formas directa o indirecta, pueden ser la cita, la alusión o el plagio. Genette escribe acerca de la intertextualidad:

Su forma más explícita y literal es la práctica tradicional de la cita (...); en una forma menos explícita y canónica, el plagio, que es una copia no declarada pero literal; la alusión, es decir, un enunciado cuya plena comprensión supone la percepción de su relación con otro enunciado al que remite necesariamente tal o cual, de sus inflexiones, no perceptible de otro modo (Genette, 1989, pág.10)

La intertextualidad habla del tipo de relaciones que crea un texto con otro, que muchas veces puede ser de influencia, así lo define Harold Bloom cuando se refiere al Agón, en Anatomía de la influencia. (Bloom, 2011, pág.21)

Así que la intertextualidad no sólo es un diálogo, sino también es un modo de lectura que no busca crear sentido únicamente, sino también significado, esto es importante para nosotros. Esta capacidad de significación lectora se define como intertexto lector. Daniela Barrena Medel

en su monografía de maestría, *El álbum como hipertexto textual: análisis de facetas que intervienen en su recepción*, explica el intertexto lector como:

El intertexto lector, por tanto, es aquel que se encarga de activar y contextualizar el contenido de la competencia literaria formado por el cúmulo de lecturas y referentes que la experiencia cognitiva almacena, preferentemente, a través de actividades y experiencias de lectura/recepción. (Mendel, 2010, pág. 8)

Hanán Díaz, en su conocido texto *“Leer y mirar el libro álbum: ¿un género en construcción?*

Escribe lo siguiente:

El lenguaje visual es muy rico y complejo. (...). Y creo que cada lector debe hacerlos hablar, la lectura más fértil es aquella que llena los vacíos que cada libro, que cada texto, que cada imagen nos ofrece. La lectura es un proceso de reconstrucción, de completar vacíos, de llenar silencios.

Las imágenes no escapan de este poder de significación. Las más poderosas, son aquellas que interpretan el texto. No aquellas que lo traducen o traicionan”. (Díaz. 2007. pp. 112- 113)

Así que la lectura del Libro Álbum se ve como una fuerte manera de crear significados. Entonces la intertextualidad es la capacidad de diálogo de un texto con otros. Recordemos que para Kristeva una característica del cruce entre las palabras de este diálogo, es que el emisor y el receptor compartan el mismo código. Y asumiendo que el Libro Álbum es un género literario en construcción y que la utilización de imagen y texto como unidad provoca no sólo la lectura de un texto sino también la interpretación de una imagen, su significación y su capacidad de intertextualidad hacen del Libro Álbum un género con posibilidad de ser analizado bajo el lente de la crítica literaria.

Tomemos como ejemplo el libro *Gorila de Anthony Browne*, donde no solo se relata la historia de una niña que vive con su padre, sino que, como lectores, nos enteramos de la carga social y laboral que este sujeto vive, lo cual conduce a disminuir el tiempo en familia, asunto que, finalmente, resulta crucial para textualizar uno de los dramas centrales de la historia.

Barrena Medel, refiriéndose a las obras de Anthony Browne, señala que si por algo se caracterizan es por su juego intertextual. En el libro *En el bosque*, Medel, al igual que nosotros, ve una referencia intertextual con el relato de *Caperucita roja* (Medel, 2010, p. 24). Es incuestionable, también, el intertexto con el relato de Perrault, donde el niño protagonista se identifica y marca una variedad de similitudes, comenzando con la abuela enferma, el encargo de mamá, el recorrido por el bosque y por supuesto la caperuza roja. También alude narraciones de los grandes clásicos como: *Hansel y Gretel*, *Juan y las habichuelas mágicas*, *Rapunzel*, entre otras.

Es importante señalar que las referencias intertextuales que Anthony Browne presenta en esta obra, está ligada mayormente con el lenguaje visual o icónico. Aunque los personajes con los que se encuentra el protagonista entablan diálogos con los que nos remiten a ellos. Los demás elementos que se presentan de las diferentes narraciones las encontramos dentro de las imágenes que componen la propia de Browne.

Imagen 17. *En el bosque* (2004)
 Fuente: <http://librosparaninosyninas.blogspot.com.co/>

También podemos hablar de otras obras de Jairo Buitrago como *Eloísa y los bichos*, donde se presenta una posible alusión a *El patito feo*, personaje que se caracteriza por ser distinto y extraño en medio de todos. La adaptación al miedo que genera hace que desaparezca los bichos y al final todos son iguales.

El intertexto, entendido como modo de lectura, genera significados. La familia, la amistad y la adaptación constituyen tópicos que movilizan sentidos por parte del lector: esto puede constituir un factor educativo provechoso. De esta manera, la competencia lectora no sólo requiere de la referencia intertextual sino de saber crear los significados posibles para el aprendizaje. En consonancia con lo antes afirmado, en *Leer y saber, los libros informativos para niños* (2015), Ana Garralón dice: “Hay quien opina que una imagen de por sí no significa nada (Vilches, 1992):

en la medida que las personas se pregunten por su significado, la imagen tendrá uno (pág.109)".

La intertextualidad, que sirve al autor como diálogo para crear su obra, y el intertexto lector que las identifica, son dos puntos cruciales a tener en cuenta para la utilización del Libro Álbum como herramienta pedagógica.

CAPITULO 4

EL UNIVERSO LITERARIO DE JAIRO BUITRAGO Y RAFAEL YOCKTENG

Jairo Buitrago y Rafael Yockteng han entregado a la literatura un legado narrativo complementado por la plástica y la estética de sus imágenes en Libros Álbum capaces de conmover y enfrentar con visión crítica el contexto infantil junto las etapas que atraviesa; ambos artistas han construido en conjunto una valiosa composición literaria, sin embargo, individualmente los artistas han forjado una identidad literaria que los reconoce como artistas. Se analizará tres obras de Jairo Buitrago con motivo de explicar los rasgos situacionales y psicológicos que experimenta el niño en su infancia y la superación de la exclusión y el miedo bajo la madurez emocional y cognitiva del niño.

4.1 El camino a Jairo Buitrago

Jairo Buitrago es un escritor colombiano con un gusto por la estética de la infancia que propicia la idealización necesaria para la construcción de historias que soportan una carga sentimental y política del autor que embellece sus obras, otorgando calificativos propios de su creación y la intención en sus escritos. Además de escribir Jairo es un investigador de la historia del cine de-

latando su capacidad creativa y estética, con diálogos escuetos pero precisos que complementa las ilustraciones de los Libro Álbum que, junto a ilustradores de diferentes países, admira, también ilustra sus propios escritos, por ejemplo: *El edificio* (2014).

Imagen 18. Caricatura Jairo Buitrago
Fuente: <http://jairo-buitrago>

Ha sido guionista de programas infantiles, dirige talleres de literatura para niños en situación de vulnerabilidad, su pasión por el cine le

permitió ahondar en la creación de *storyboards*, por lo que recurre para la escritura de un libro contrario a la construcción de un guion, un dibujo que conforme la historia en una hoja, facilite

el trabajo con el ilustrador. En la búsqueda de un ilustrador Jairo crea lazos con aquellos que crean una empatía visual para la construcción de imágenes que comuniquen las ideas entre el escritor y el ilustrador, manejando un lenguaje visual que se complementa por las perspectivas de cada uno de ellos. Ha publicado:

- *El Señor L. Fante (2006)*
- *Emiliano (2007)*
- *Camino a Casa (2008)*
- *Eloísa y los bichos (2009)*
- *El primer día (2010)*
- *Jimmy, el más grande (2010)*
- *Cuentos Desobedientes (2012)*
- *¿Qué te puedo decir de los fantasmas? (2013)*
- *El mar (2013)*
- *El niño en el hotel al borde de la carretera (2014)*
- *Los aeropuertos (2014)*
- *Two White rabbits (2015)*
- *Un diamante al fondo de la tierra (2015)*
- *Novela gráfica: El edificio (2014)*
- *Novela: Las pesquisas comenzaron en Baker Street (2010) y Días de Rock de Garage (2012)*

Ha sido traducido al inglés, portugués, catalán, chino, japonés y coreano. Igualmente ha sido Publicado por editoriales prestigiosas en muchos lugares del mundo: Amanut (Chile), El jinete Azul (España), Calibrosopio (Argentina), Saela Shobo (Japón), Babel libros (Colombia), Pulo do gato (Brasil), FCE y Castillo-McMillan (México) entre otras.

De los premios recibidos podemos destacar los siguientes.

- Premio "A la orilla del viento" (México FCE) por *Camino a casa* (2008)
- White Raven Internationale Jugendbibliothek München (Alemania) por *Eloísa y los Bichos* (2010)
- "Los Mejores del Banco del Libro" (Venezuela) por *Jimmy el más grande* (2011)

- Melhores Livros 2014 Revista Crescer (Brasil) por *Eloísa y los bichos*
- Premio ACLI (Colombia) " Mejor Libro Infantil Colombiano 2013" por *Eloísa y los Bichos*.
- "Mejor Libro Infantil Feria Editoriales Independientes (México) 2015 por *El Mar*.(Buitrago, pág. 5)

4.2 Buitrago hablando de Buitrago. Extractos de una entrevista

Lo que me sale más fácil es centrarme en la intimidad de los personajes. Creo que al escribir libros también uno tiene su posición política, su posición sobre los temas sociales que lo afectan. Colombia México y Argentina tiene una historia dolorosa de trasfondo, al igual que otros países Latinoamericanos. Chile particularmente con la dictadura, Colombia con un conflicto armado que genere muchísima represión. (Espinosa, pág. 2)

En la construcción de una historia que retrate la vida misma Jairo Buitrago propicia su habilidad literaria y plástica para la construcción de historias verosímiles para el lector, para ser concebible tal asociación de técnicas es necesaria la narrativa experimental del autor, impregnando cada acción, palabra e imagen con experiencias colectivas que enriquecen el dialogo interpretativo del lector y lo propuesto, aquello propicia la intertextualidad de manera crítica en el apartado experimental del lector al reafirmar lo expuesto en el libro bajo el juicio de su imaginario. Me imagino a los ilustradores y escritores que me gustan como personas de acción, como hombres o mujeres buenos y con sentido del humor, capaces por esto de vivir la vida intensamente. Esto es, claramente, una idealización muy burda de un escritor de libros para niños, y los imagino así porque casi no los conozco personalmente y lo que se de ellos, lo he leído. Pero quisiera que fueran así de esta manera porque me gusta sentir que hago literatura seriamente con estos creadores a los que quiero secretamente, lejanamente y a los que a veces admiro. De la idealización, en el buen sentido, vienen mis temas también. (Buitrago, Gretel, pág. 1)

La creación conjunta con el ilustrador entrega nuevas posibilidades de aprendizaje para el infante y los lectores, propiciando una lectura completa entre texto e imagen, aquella construcción es el resultado de la experimentación y rigurosidad ante el abordaje de temas crudos de la vida que permiten la apropiación del contenido y su reflexión, los Libro Álbum estimulan la posición del lector frente a lo que lee en las imágenes, en el texto, confronta a quien lee con interrogantes cercanas, ocasionando un contrapunteo cognitivo y de gusto para la elaboración de hipótesis complementarias a la historia. En los últimos años el uso de las imágenes evoluciona a la par de las temáticas, forjando al Álbum como objeto cultural único y acaso irrepetible, apartando al texto verbal y procurando que su aporte se nutra de otras fuentes, el cine, la plástica y por supuesto de su compañero de viaje, el comic. El cambio de valores que trajo consigo el siglo XX, se refleja igualmente en las temáticas, ya no dominadas por el uso didáctico de los siglos pasados; se relativiza cual-

quier aptitud paternalista y ejemplarizante, desafía entonces criterios de conducta social o incluso de autoritarismo. Alejándose de la directriz, tendenciosa de determinar patrones a favor de la creación individual y porque no decirlo de la creación literaria. (Buitrago, jairo-buitrago.blogspot, pág. 7)

4.3 Ilustrando a Yockteng

Yockteng es un ilustrador nato que ha transformado las imágenes en un lenguaje vivo como la pintura, con sus ilustraciones entrega parte de su esencia complementada por la técnica, la unión de estos factores creativos, transforman el lenguaje visual un deleite estético y plástico, la composición bajo la técnica y las ideas a retratar transforman el imaginario del lector, obligado a la observación minuciosa del lenguaje simbólico que entrega en cada una de sus ilustraciones.

Nació en Lima, Perú, el 7 de julio de 1976. En 1980, su familia viajó a Colombia, donde vive actualmente. Cursó la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde conoció al maestro Rodez, quien ejerció en él una influencia definitiva, ya que lo motiva a dedicarse por completo al diseño. En el año 2000 ganó la convocatoria Utopía (IBBY), dirigida a ilustradores latinoamericanos de textos infantiles junto a tres personas más, una de ellas su propio maestro. En el 2003 ganó la convocatoria para ilustrar el afiche del Día Internacional del Niño. Desde entonces ha ilustrado varios libros en Colombia y en el exterior para editoriales como *Groundwood Books* (Canadá), Norma, Santillana, Alfaguara, Ediciones B, Casa Editorial El Tiempo y Babel libros. En el 2008 junto a Jairo Buitrago ganaron el premio *A la orilla del viento* con *Camino a casa*, libro que recientemente forma parte de la Lista de Honor de IBBY. Con el

libro *Eloísa y los bichos* Buitrago y Yockteng alcanzaron la lista *White Raven* y la obra fue seleccionada como uno de los mejores libros del banco del libro de Venezuela.

Ha ilustrado varios libros en Colombia y en el extranjero por editoriales como *Groundwood Books* (Canadá), Fondo de Cultura Económica (México), Norma, Santillana, Ediciones B, Casa Editorial El Tiempo, Babel Libros y *Random House Mondadori*. Desde el año 2007 Jairo Buitrago y Rafael Yockteng trabajan juntos creando libros álbumes como: *Emiliano, Babel*, 2007; *Camino a casa*, 2008; *Eloísa y los bichos, Babel*, 2009; *El primer día*, Alfaguara 2010; *Jimmy el más grande*, Lumen, 2010.

Son dos lenguajes los expuestos en las obras de Rafael y de Jairo Buitrago, complementados por la idea de entregar al público infantil herramientas para la construcción de un pensamiento duradero y con carácter, ayudando a la toma de decisiones en el niño junto la superación de episodios desagradables en la infancia. Ha sido una tarea construida desde la memoria y la madurez, la elaboración de historias e ilustraciones con un contenido rico en belleza y pensamiento. Yockteng no trabaja exclusivamente con Jairo Buitrago, pero el binomio ha resultado ganador. Jairo Buitrago escribe, realiza el guion gráfico y luego se sienta con Rafael para empezar a crear en conjunto. El aporte de Rafael, por supuesto, es el de la imagen, pero no como un dibujo que acompaña, sino como un lenguaje alterno que enriquece la historia, que se puede leer también, aunque no tenga letras.

Uno de los libros inspiradores para Yockteng es *El viaje de Anno*, libro de Mitsumasa Anno de rasgos sobrios casi impresionista y medieval, dibujos con múltiples detalles en cada página que

obligan al lector una observación profunda, para detectar en cada rincón símbolos e imágenes que embellece la historia, convirtiendo la lectura visual en un viaje con el autor atrapado por la estética de cada dibujo.

Imagen 19. *El viaje de Anno*

Fuente: www.laurajuliana.files.wordpress.com

Emigrantes es un libro con una realidad mágica del arte única, de una imagen que decía todo acerca del dar, de acoger, de sentir al fin la bienvenida: una manzana que pasa de una mano a otra. Una obra que seguramente hizo parte de su proceso creativo con *"Eloísa y los bichos"*. Otros referentes de Rafael Yockteng han sido los cómics *Ásterix y Obelix* (del que le fascinaban los globos de los diálogos y en especial los que no tenían letras sino jeroglíficos que se podían entender con claridad) y los de Hayao Miyazaki (el artista japonés creador de *Los viajes de Chihiro*). En lo literario es de destacar su afición por J.R.R. Tolkien.

4.4 Obras del binomio Yockteng - Buitrago

Desde 2007 Yockteng y Jairo han forjado una amistad y un grupo de trabajo consistente que les ha permitido experimentar en el campo literario e ilustrativo capacidades para la elaboración

de obras memorables, tal es el caso de *Camino a casa* quien promovió el interés de las editoriales y concursos de literatura infantil, encontrando al Libro Álbum propuesto por ambos, una obra capaz de retratar la desigualdad social y la desaparición forzosa con estética.

Ambos han construido historias memorables que hoy hacen parte de la literatura universal, es la construcción de mundos crudos los que evocan la nostalgia del lector y crea vínculos afectivos con los personajes, que recurren a la imaginación y valentía para la superación de episodios molestos, con una carga psicológica fuerte, sin embargo es el ingenio y la creatividad de estos dos artistas los que entregan obras de gran complejidad estética. *Camino a casa, Eloísa y los bichos, Jimmy, el más grande, Emiliano, Al otro lado del jardín, Dos conejos blancos*, hacen parte de la oferta literaria que ambos artistas han entregado a los lectores infantiles y adultos, es la construcción de experiencias y expectativas las retratadas en cada uno de los libros, narrativas simples pero contundentes hacen de sus obras las más completas para la formación infantil.

Llamativos y certeros son los libros de esta dupla, consecuentes a sus ideales personales y colectivos, en la búsqueda de lecturas que promoció la investigación, la reflexión y sean portavoz de una situación social que necesita ser reformada.

Imagen 20. *Emiliano*

Fuente: <http://www.travessa.com.br/emiliano/artigo/0f27521c-265a-44f2-9fb5-76282a4bb731>

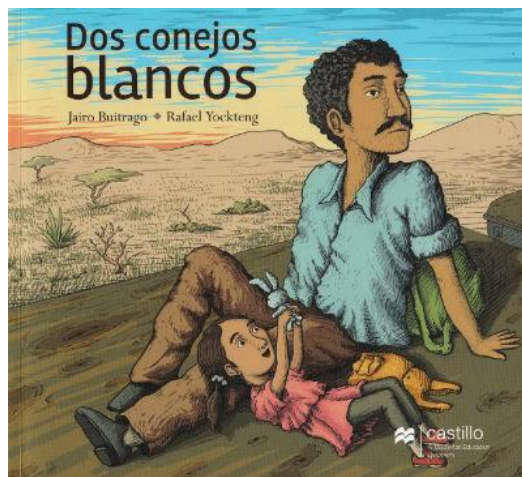

Imagen 21. *Dos conejos blancos*

Fuente: http://www.canallector.com/23335/Dos_conejos_blanco

Aquella unión ha proporcionado además de amistad y conocimiento triunfos en el campo literario, certámenes en los que grandes expositores del Libro Álbum, como Anthony Browne, han tenido la oportunidad de evaluar su obra saliendo victoriosos. Lo más imprescindibles de su creación es la capacidad de retratar aquellas historias crueles con belleza, como resultado de una comunicación participativa y creadora, que ha llevado a ambos por un camino de creación formidable donde el público se divierte y reflexiona en cada una de sus obras literarias.

4.4 Obras individuales de Jairo Buitrago y Rafael Yockteng.

Buitrago ha experimentado en colaboración a otros ilustradores en obras como *El edificio* (2015) novela gráfica manejada en escala de grises, cuenta la historia del señor Levin, relojero que se radica en Bogotá a principios de los años 30 y se instala en un edificio localizado en el barrio La Favorita, en inmediaciones a la Estación de La Sabana, en la Capital. Durante años, Levin arregla relojes y ve pasar de manera inexorable el tiempo de su vida, como un círculo vicioso.

Imagen 22. *El edificio*

Fuente: /elpais/sites/default/files/2014/10/libros-digitales-convocatoria.jpg

Las pesquisas comenzaron en Baker Street (2010) es una obra que devela una madurez del autor en el campo intuitivo que proporciona al lector una historia de sorpresa y drama, donde se desmitifica el rol del detective del cine por la realidad investigativa que tiene el hombre por naturaleza y es trabajo de estos pensadores ocultos, son cuentos como *Los crímenes de la calle Morgue*, de Edgar Allan Poe, junto el instinto las verdaderas herramientas para la labor del detective.

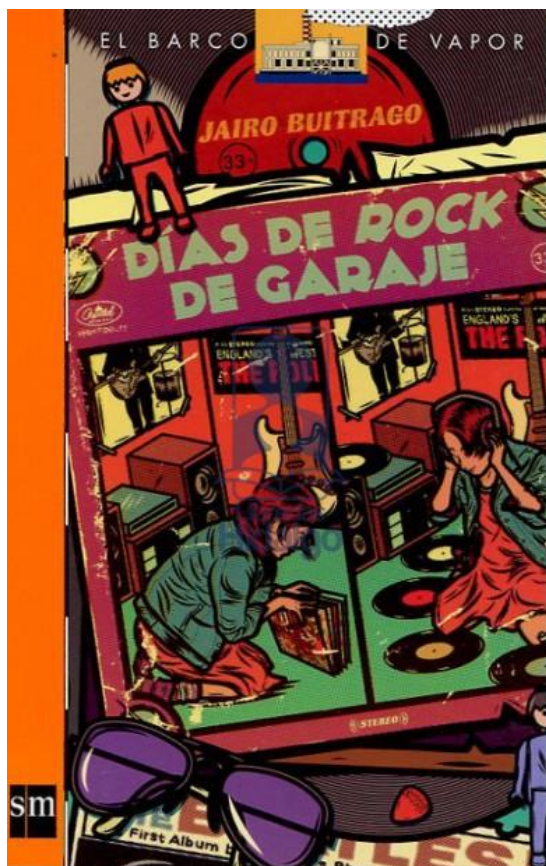

Imagen 23. *Días de rock de garaje*

Fuente: <http://www.libreriaashidalgo.com.mx>

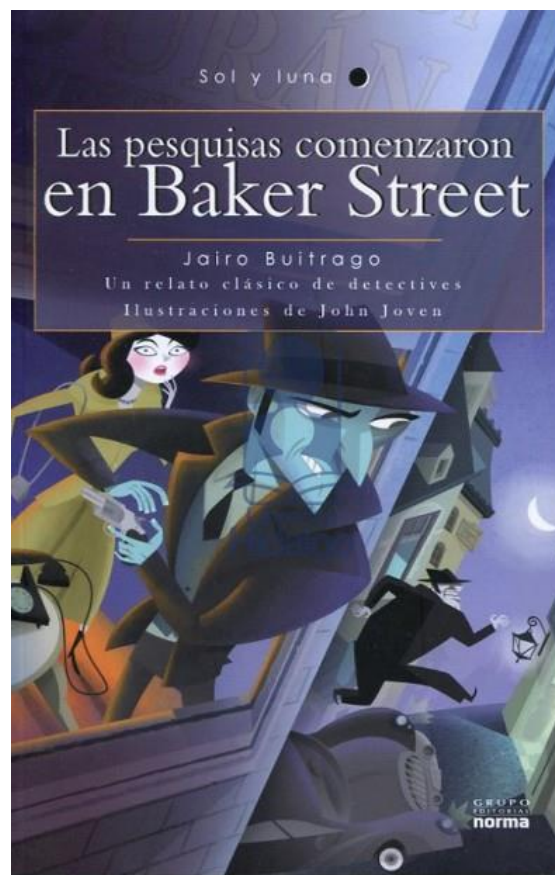

Imagen 24

Las pesquisas comenzaron en Baker Street

Fuente: www.libreriaashidalgo.com.mx

Días de rock de garaje lleva en la esencia la imagen *punk* que tiene Buitrago en su vida y retrata en sus obras. Es una historia donde la música hace parte icónica en la vida del personaje quien a través de su gusto y la pasión por la música experimenta cambios en su vida, con dibujos alternativos y un tono comic hacen de este libro un gusto visual y narrativo con ritmo rockero.

Uno se nutre de muchas cosas. Yo, particularmente, de los libros, pero no solamente de literatura. Cómic, cine y rock de alguna manera completaron mi aprendizaje. *Días de rock de garaje* lo quise hacer basado en experiencias propias, casi de infancia o adolescencia. Resultó una novela que tiene muchos elementos autobiográficos. Creo que los Libros Álbum son subversivos. (Buitrago, s.f.)

Rafael Yockteng también ha compartido las letras y los libros con grandes de la literatura infantil. Es su capacidad creadora y visión estética lo que resalta la genialidad estética del ilustrador peruano, que a pesar de compartir un vínculo laboral y afectivo con Buitrago ha hecho parte de proyectos infantiles donde su arte resalta y de muestra versatilidad e individualidad en las propuestas a lo largo de su carrera. *El secreto de los ángeles* y *El tarot de los ángeles* fueron encargo de la casa editorial El Tiempo. Para realizarlo tuvo que investigar para la creación de cada ángel, que implicaba también construir un personaje con muchos detalles visuales como las alas, los elementos y los símbolos.

Imagen 25. *El secreto de los ángeles* y *El tarot de los ángeles*

Fuente: <https://laurajuliana.wordpress.com/>

CAPÍTULO 5

ANÁLISIS DE *CAMINO A CASA* DE JAIRO BUITRAGO Y RAFAEL YOCKTENG

En este capítulo nos ocuparemos de analizar la obra objeto de estudio desarrollando el tratamiento del conflicto infantil que este trabaja, bajo la composición del Libro álbum y su composición física - narrativa que está presente en la historia de *Camino a casa*. El estudio busca develar el contenido literario de la obra del autor Jairo Buitrago y explicitar cómo aborda temas emocionales, psicológicos y políticos desde la estética infantil, propiciando al infante una visión crítica de la realidad forjada desde el conocimiento y la madurez emocional. Además, la investigación estará complementada por los aspectos editoriales del libro para el análisis completo de la obra desde su composición cognitiva y física de la obra *Camino a casa*.

5.1 Consideraciones sobre aspectos editoriales

Camino a casa es una obra escrita por el escritor colombiano Jairo Buitrago e ilustrada por Rafael Yockteng, publicada por la editorial Fondo de Cultura Económica. Fue ganadora del décimo primer concurso *A la orilla del viento*, donde Anthony Browne participó como jurado. En un artículo de *La Jornada* el autor Jairo Buitrago dice: “es una historia citadina que retrata un fenómeno universal, la ausencia del padre, pero que en Latinoamérica se relaciona con aspectos sociales y políticos, como la violencia y migración” (*Jornada*, pág. 2)

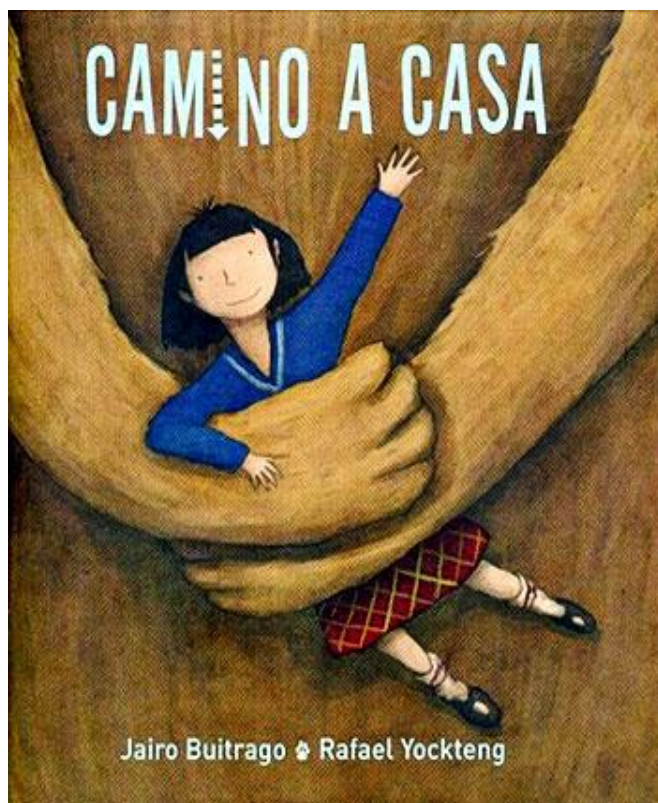

Imagen 26. *Camino a casa* (2008)

Fuente: www.otraparte.org

Como dice Jairo Buitrago, la obra trata en un primer lugar un tema universal, motivo fundamental para elegirla objeto de estudio y así poder dar una visión general del conflicto. *Camino a casa* relata la historia de una niña que ha tenido que adaptarse a un ritmo de vida no idóneo para su edad. La protagonista, una niña que al salir de la escuela se encuentra con un enorme león, al que pide le acompañe de regreso a casa; en ese recorrido el León es el compañero de todas las tareas y responsabilidades que desempeña, a pesar de ser una niña deseosa

de jugar.

En cuanto a su formato el cuento es cuadrado, con unas medidas de 23 x 23 cm; tamaño mediano, que se ajusta a una cómoda manipulación y presentación en una lectura en voz alta. La portada y contraportada (página simple) se presentan en un cartón grueso, garantizando su durabilidad y confianza al manejo de los niños y niñas. El contenido tiene un total de 32 páginas en papel plastificado, las ilustraciones se presentan en su totalidad a doble página, ocupando todo el espacio, sin demarcaciones, caja de texto o el uso de un fondo específico. La utilización de esta técnica tiene la intención de plasmar un panorama completo, que transmita de manera más verosímil los sentimientos del personaje y de la sociedad cómplice de sus vivencias.

La portada, además de presentarnos el título y sus autores, está ocupada por una imagen sugerente al contenido. Cubre en su totalidad, la parte torácica de lo que parece un animal, quien lleva en sus brazos a una pequeña con gesto de ir saludando con seguridad. De esa manera presenta los personajes de la narración. Si nos preguntamos por el título *Camino a casa*, la manera de relacionarlo, es que la historia sucede durante el recorrido que hace la niña protagonista desde la escuela a su casa acompañada de su peludo amigo. La letra i de camino además de representar una ruta señala la niña.

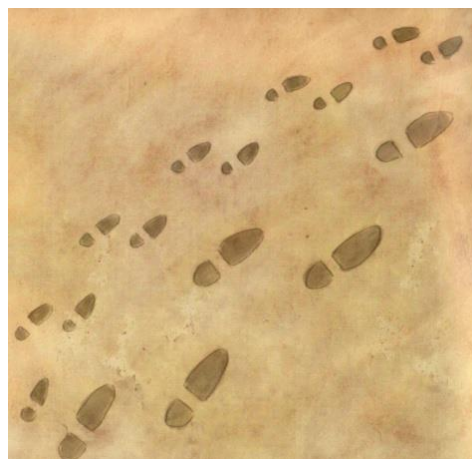
Así mismo la contraportada está ocupada por la imagen de la niña que descansa sobre, lo que a la lectura sabemos, es un león. La posición de la niña refleja la tranquilidad y satisfacción que representa la compañía del león. Por consiguiente, portada y contraportada presentan por medio de la imagen indicios de lo que narra la historia.

Imagen 27. *Camino a casa* (2008)

Fuente: <http://es.slideshare.net/eyramire1425/camino-a-casa-jairo-buitrago-rafael-yockteng>

Las guardas: páginas que cubren los reversos de la portada y contraportada, ambas inicial y final se presentan a doble página dando indicios de lo que pasa en la narración, vista desde la inocencia e imaginación de la niña.

Imagen 1**Imagen 2**Imagen 28 *Camino a casa* (2008)

Fuente: <http://es.slideshare.net/eyramire1425/camino-a-casa-jairo-buitrago-rafael-yockteng>

En las guardas iniciales (imagen1) fondo café, símbolo de camino, las huellas de unos zapatos pequeños, correspondientes a la niña van junto a las huellas dejadas por el león. En la cantidad y tamaño de las huellas, se puede inferir el gran tamaño del león en proporción a la niña. Con la ubicación espacial de ambas huellas se percibe la cercanía entre ambos. Se puede pensar inverosímil, por la condición de animal salvaje que lo caracteriza, pero como ya sabemos el animal es la representación simbólica de la figura paterna, ausente en la niña. De ese modo estas guardas cumplen la función de anticipar tal relación.

Las guardas finales (imagen 2) con el mismo fondo, presenta las mismas huellas de la niña, a diferencia de las huellas del gran león que han cambiado por las de unos zapatos de adulto, a saber, por el tamaño. En ambas guardas las huellas muestran un mismo recorrido, sin embargo, al leer la obra podemos notar que estas huellas no pueden representar el camino de padre e hija juntos, sigue estando ausente. El padre idealizado por la niña, aunque ausente, tiene un papel protagónico al igual que ella.

Las ilustraciones ocupan todo el espacio de la doble página y el texto se ubica entre ellas fortaleciendo la narración. Esa ubicación permite que el lector haga una lectura explícita y visual, ya que la información visual y textual no se encuentra cortada como sería el caso de la página simple, donde presentaría por un lado la información visual y por otro la explícita textual. No se interrumpe la información.

5.2 Análisis de los códigos propios del Libro Álbum

5.2.1 Intertextualidad

Un referente intertextual del mismo género es la obra *Gorila* de Anthony Browne, trata por medio de la fantasía una misma temática, la ausencia paterna desde diferentes motivos. En *Gorila* Ana la niña protagonista siente la ausencia de su padre que, aunque vive con ella, la mayoría de su tiempo lo ocupa en su oficio laboral. Sería el caso de la madre en *Camino a casa*. Igualmente se encuentra intertextualidad de contextos sígnicos, ambas obras esconden en sus fondos el rigor que se maneja en la cotidianidad de una sociedad dura y violentada.

En cuanto al título encontramos coincidencia con el Libro Álbum también publicado en el año 2008 de Oliver Jeffers *De vuelta a casa*. Son títulos que hacen alusión al regreso a casa de los niños protagonistas, ambos sumergidos en la imaginación, aunque las historias desarrolladas son totalmente diferentes.

La intertextualidad más imperiosa en el texto está implícita en la *desaparición*, visible en los objetos que arropan el contexto de *Camino a casa*, la desaparición es uno de los temas auge del Libro Álbum exponiendo con sutileza indicios de una sociedad atrapada en el conflicto y sus repercusiones en la familia, la desaparición aparece en los postes, en los periódicos, en los gestos de los personajes. Es un componente que invita la lectura crítica para este Libro Álbum, además de ser una obra narrativa nostálgica muestra la valentía de la infancia, la tragedia ante la desaparición de un ser querido y su permanencia en la memoria.

5.2.2 Diseño gráfico

Las ilustraciones manejan toda una gama cromática en colores pasteles y oscuros generando un ambiente pesado y rutinario que respalda el argumento de la obra. La niña es representada durante toda la historia, con un vestido de color azul y rojo oscuro, el azul simboliza algo frío, ese sentimiento profundo de la pequeña que extraña a su padre; el rojo de su falda simboliza el amor oprimido que siente, fraccionado por líneas que forman cuadros de color verde, el mismo

color que lleva su madre, el color de la esperanza, quizá de recuperar al padre y esposo, de lograr un futuro mejor.

Cada color elegido, cada elemento, detalle y decorado conducen el hilo de la narración. Las sombras, desgastes, grietas y accidentes son elementos sugerentes que ayudan a recrear el ambiente y sentimiento de la protagonista, como de la obra en su totalidad. Es importante reconocer que cada elemento, de los mencionados anteriormente, es necesario en la construcción de la obra, por su carga significativa que contribuye a la creación del sentido y comprensión de la historia.

Es fascinante el tratamiento que la Literatura Infantil da desde el Libro Álbum a los temas difíciles que los niños y niñas deben asumir. Buitrago y Rafael Yockteng logran contar una realidad menos cruda, que no se podría expresar sin este lenguaje propio para los niños.

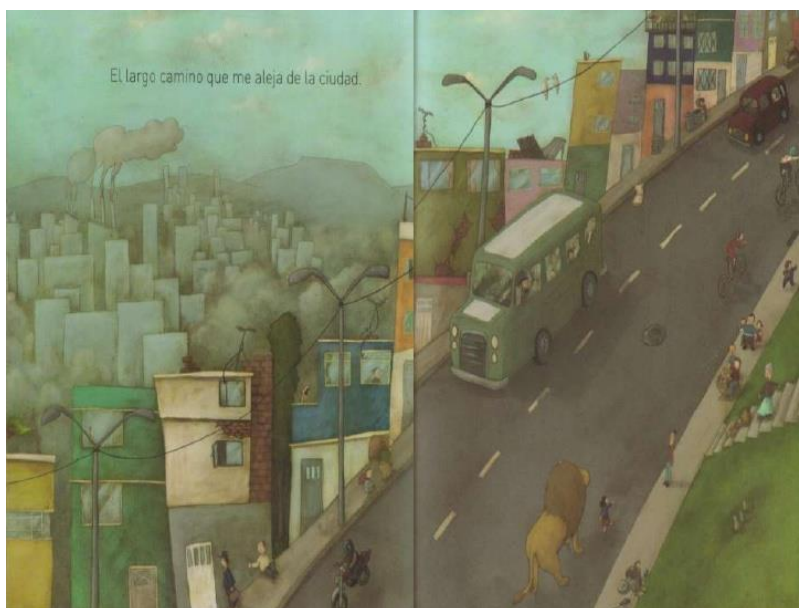

Imagen 29. *Camino a casa* (2008)

Fuente: <http://es.slideshare.net/eyramire1425/camino-a-casa-jairo-buitrago-rafael-yockteng>

Rafael Yockteng logra con su trabajo iconográfico sobrepasar la intención de mostrar un fondo al desarrollo de la historia, permitiendo, al igual que la niña, hacer un recorrido de la vida adulta que facilita comprender el trasfondo socio-cultural de la obra. Si volvemos a la imagen, después de ver una niña que causa revuelo por ir en compañía de un león, la ilustración que sirve de fondo nos deja ver un primer momento que la seguridad de la niña da color a su alrededor a diferencia de la ciudad que presente al fondo en color gris, *Camino a casa* es símbolo de los recorridos que hacemos sumergidos en la cotidianidad.

5.3 Rastreo del tópico de la niñez abandonada en *Camino a casa*.

Camino a casa es una narración simple y concisa, la cual, sin las ilustraciones, no se podría comprender el relato y sin duda, no lograría cumplir con el objetivo propuesto por el autor:

Uno narra a través de las imágenes y a través de la palabra, y es mucho más fácil si hacen las dos cosas a la vez. Y cuando el autor de un Libro Álbum imagina la historia, la imagina en palabras y en imágenes, mientras que un escritor común solo lo imagina a través de palabras (Parte, pág. 2)

En un tramo significativo de la vida de la niña, aparecen situaciones donde se ve expuesta a las peripecias diarias del colombiano, de una persona de escasos recursos que para no caer en el llanto y la miseria hace brotar un imaginario que la protege y le da fuerzas. El trayecto de la niña y el león son excusa para introducir un pensamiento y visión política de los autores, quienes entregan un contexto de pobreza como en su Libro Álbum *Jimmy el más grande*, con la promesa de acentuar en el lector una visión crítica del contenido narrativo expuesto en *Camino a casa*, siendo este texto una herramienta para la comprensión de contextos hostiles que son superados por la esperanza y el trabajo.

Roberto Cabrera en su tesis doctoral *El (muy) nuevo traje del emperador: El Libro Álbum en la LIJ actual*, conecta la obra con el renombrado momento histórico de Colombia sucedido en 1948, llamado *El bogotazo*. Si tomamos ese camino, el tema central sería la separación, de alguna manera forzada, víctima del conflicto armado. Es una alusión al acontecimiento, pero la obra no obliga a ser interpretada desde esa perspectiva, más allá de las insinuaciones políticas que se ve en ciertas imágenes, existe una ausencia definida como la figura paterna, que puede estar ausente por motivos laborales, de salud, de divorcio, madresolterismo, entre otros motivos que causan el alejamiento o ausencia de los miembros del principal núcleo familiar.

La ausencia de los padres de familia es uno de los temas que denominamos para este trabajo, como uno de los conflictos que presenta dificultades a los niños y niñas a la hora de afrontarlos. De ese modo, la obra aborda la ausencia no solo de la figura paterna, desarrollada desde la inocencia y el poder imaginativo de la pequeña, sino, la de su madre quien toma el rol de padre y madre para responder por su hogar, dedicando más tiempo al trabajo que a su familia compuesta por dos menores.

La niña expresa la carencia del padre, trayendo a la realidad la protección del rey de la selva por grande y temeroso, de quien recibe el afecto y la valentía de llevar un excelente día, a pesar de lo que vive es una niña optimista “feliz” en medio de la adversidad. La niña renuncia a ese afecto protector despidiendo al león y dando paso a la realidad, cuando está en compañía de su madre.

De manera que la obra más allá de la fantasía, revela los sentimientos de nostalgia que padecen tanto los niños como las niñas que se enfrenta a situaciones de “abandono”.

Mis libros pueden ser interpretados como una alegoría política, pero también tienen una lectura intimista. *Camino a casa* es una historia emotiva, que no renuncia a la fantasía, pero que tampoco renuncia a mostrar realidades a los niños. Son historias sin tabúes ni prejuicios”, dice Buitrago. “Muchas de mis temáticas pueden pensarse adultas: la nostalgia, la crítica social, el mismo marco social en el que pongo a vivir a mis personajes. Son niños adultos, porque son ellos los que compran los libros y porque yo también soy adulto”. (<http://diario.latercera.com> Jairo Buitrago: “Mis libros son alegorías políticas”)

5.3.1 *El rey de la selva*

El león es una representación simbólica del poder y la fuerza como ha sido calificado antes *El rey de la selva*. El león pertenece al colectivo imaginario constituyendo una figura de fuerza gigantesca, protectora y valiente; es un animal que todos los niños quisieran conocer e incluso ser por la grandeza de sus rugidos, melena y fuerza de sus patas. En el Libro Álbum *Camino a casa* la construcción del padre por medio del felino Rey de los animales evoca la historia del *Rey León*. El dota al león de cualidades humanas creando el vínculo afectivo con el animal y su representación; ante la ausencia del padre, el león protege y proclama su fuerza con amor y valentía al lector. El león es el padre de la niña, su visión simbólica lo transforma en su protección y da motivo de vida, todo lo que se experimenta en la historia de *Camino a casa* es producto del imaginario de la niña y su contexto, la verbalización entre lo real y lo imaginario.

Con palabras del mismo autor ejemplificamos el poder que tiene el Libro Álbum como género nuevo, se sirve de temáticas consideradas de difícil tratamiento para los niños para poder reve-

lar realidades en las que se pueden o no identificar pero que no son otra fantasía, son una problemática social que afecta y sigue afectando a niños y familias.

5.3.2 Figuras paternas

“Vayamos más rápido que todos”, es lo que le dice la niña al león, en su afán por recoger a su hermanito, ir a la tienda a comprar la comida, cocinar y, luego, esperar a mamá que llegue de trabajar. Los roles que deben asumir los niños y niñas como las labores propias de los adultos: cocinar cuando ni siquiera alcanzan la mesa de la cocina, ir a la tienda a pedir que les fíen la comida, cuidadores de sus hermanos pequeños, etc. son situaciones que se ve en nuestra sociedad actual y que aparece claramente en la obra, por ejemplo, cuando la niña debe recoger a su hermano bebé en la “guardería” (termino que hoy en día ya no está permitido usar para las instituciones u hogares comunitarios donde van los niños de la primera infancia), cuando va donde el señor de la tienda a que le fíen o cuando debe poner unos ladrillos para poder cocinar.

Ante la ausencia el padre y situaciones de desigualdad social, aflora la necesidad de crecer rápido y sumir quehaceres adultos para la supervivencia humana; la niña tiene como objetivo cuidar a su hermano menor, asumiendo la posición de madre y padre ante la desaparición de la figura paterna y el ausentismo de la madre por cuestiones laborales, tomando decisiones y posturas adultas, la niña sobrevive a su contexto, de manera trágica la niña entrega su niñez para la adquisición de una madurez intelectual y emocional, con el objetivo de ayudar a su hermano en la construcción de un futuro menos truculento como el vivido. Un cuestionamiento al mundo

adulto se da por medio del juego con la fantasía donde los adultos se alteran al paso del león mientras que los niños se ríen, toman fotos o quieren ir a su encuentro.

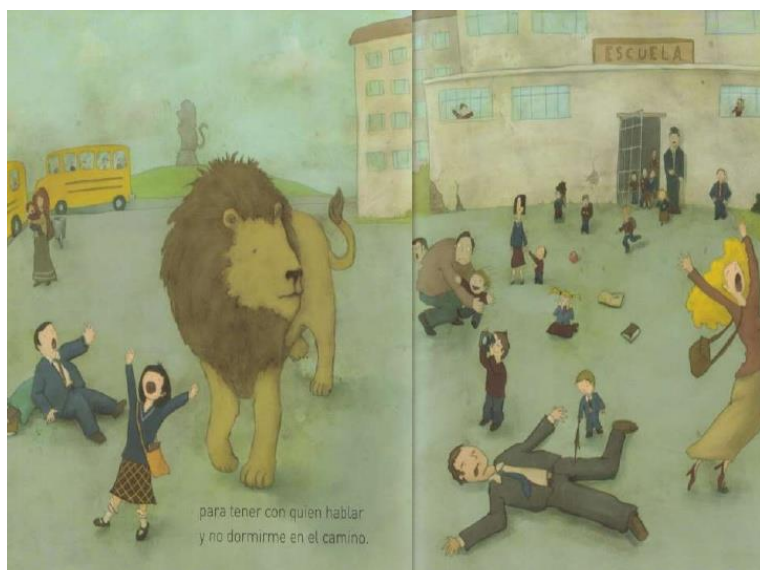

Imagen 30: *Camino a casa* (2008)

Fuente: <http://pt.slideshare.net/eyramire1425/camino-a-casa-jairo-buitrago-rafael-yockteng/2>

La niña, a diferencia de los adultos que reflejan cansancio, tristeza, impotencia; muestra gestos de alegría, agrado, responsabilidad y confianza. El camino a casa es la meta simbólica que la protagonista determina para la ejecución de acciones que repercutan en su crecimiento emocional determinando la necesidad de acompañar y ser ejemplo para su hermano. La protagonista construye un imaginario capaz de transformar su realidad con la intención de conseguir las herramientas necesarias donde el hermano no se sienta solo, como lo habría experimentado ella y forjando temple para asumir su contexto y las dificultades materiales y emocionales, reflejo de la sociedad colombiana. Con nostalgia y gallardía la niña puede hacer frente a las necesidades materiales, convirtiendo su realidad en momentos donde la felicidad prima por encima de sus seres queridos, propiciando la necesidad del hombre a la supervivencia en su contexto y realidad inmediata, bajo la premisa de un futuro forjado por la entrega, el amor y la madurez.

La niña no está llena de prejuicios o condiciones que se establecen en la sociedad y podemos decir que cumple con la responsabilidad de la manera más ingenua, pero con la protección que ha buscado en el león. Nosotros como adultos podemos decir que es agotador para una niña remplazar a su madre en labores que no le corresponden, como las de cuidar el niño y preparar la comida, pero ella lo hace a gusto obviamente sintiéndose protegida.

5.4 Rastreo de la otra gran intertextualidad: la violencia política en Colombia

Jairo Buitrago y Rafael Yockteng hacen de *Camino a casa* una obra estética cargada con temática político-social desde un aspecto infantil que permite reconocer las huellas que ha acarreado la violencia en Colombia afectado desde los más pequeños de una familia a comunidades enteras.

Con el relato de una niña que extraña a su padre y se ve en la necesidad de buscar protección, Jairo Buitrago y Rafael Yockteng hacen uso de la fantasía para lograr de estética con el encuentro de la niña y un león, el león brinda confianza y hace que la niña actúe sin temor y sea el foco de atención a su pasar.

Esa es la violencia que nos rodea, y nos vuelve indolentes, ciegos y desapercibidos frente a los demás, víctimas de nuestros propios conflictos e indiferencia. Durante el feliz recorrido que hace la niña junto al león, las imágenes nos muestran la decadencia social e histórica que se

vive a raíz de la guerra y la desigualdad: pobreza, abandono, desgaste, desplazamiento entre otros, que producen sufrimientos internos. Han existido épocas donde la violencia ha tenido un mayor auge, en los años ochenta muchos de los vejámenes de la historia se cometieron bajo el azote del narcotráfico y su auge, por una década domino a Colombia y mantuvo en tiempos de incertidumbre y guerras civiles.

5.4.1 La realidad de muchas familias

La desaparición de un familiar y su transcendencia emocional y económica compromete al núcleo familiar a cambiar, alterando el orden cotidiano a las tareas en el hogar, sus necesidades y acciones; *Camino a casa* retrata con estética y crudeza la situación de muchas familias que experimentan estos episodios que propician la desintegración familiar y los roles asumidos por cada uno de los miembros.

La niña construye un imaginario capaz suplir la ausencia del padre, sintiéndose protegida y acogida emocionalmente además de construir una figura materna para su hermano, se puede distinguir entonces el impacto y los cambios propiciados por la desaparición de un familiar, junto los aportes que este otorga a la estabilidad emocional y jerárquica del hogar. Retrata la precariedad y drama de las comunidades que sufren desigualdad social, enseñando los roles en la familia y su importancia, devela la importancia de un actor quien provea de bienes a la familia al igual la existencia de quien los administre, ya sea hombre o mujer, padre o madre, deben señalar sus funciones para el orden en su hogar, no solo se trata de la adquisición material sino

el acompañamiento sentimental en la familia como resultado de la unión. Como se puede apreciar en Camino a Casa.

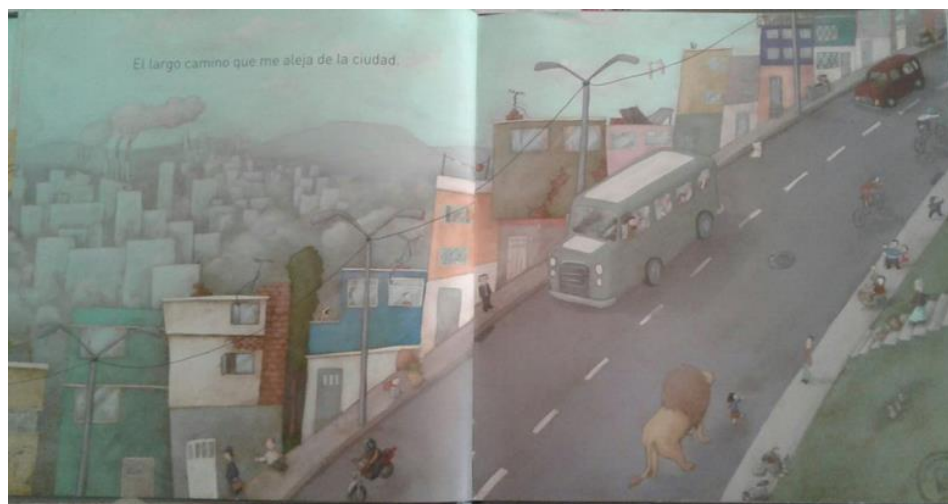

Imagen 31. *Camino a casa* (2008).
Fuente: propia.

En la anterior imagen podemos apreciar que el barrio por donde hace el recorrido la niña, está a las afueras de la ciudad, con las consecuencias propias del abandono y la violencia en nuestro país como son las casas agrietadas, techos caídos, roedores, desempleo, vendedores ambulantes, recicladores, la señora con su pequeño en condición de desplazamiento y un niño buscando en la basura.

Hemos mencionado la relación que guarda la obra con momentos que han marcado la historia de Colombia. Al inicio de la obra hay una escultura con la fecha de “1948”, fecha en la que dan muerte a Jorge Eliécer Gaitán. Muy apropiado iniciar con esta referencia pues Gaitán era el anhelado dirigente de las clases media y baja, urgidos de igualdad social. Por una parte, muere la

esperanza y por el lado de la niña vive con la flor color amarillo símbolo de esperanza que ella ofrece al león.

Así mismo al finalizar la historia nos presenta la fotografía de la familia de la niña, en la que está su padre y al frente la flor que regaló al león, al lado resalta la ausencia del padre con la pila de periódicos que aluden a otro de los sucesos violentos del país “Familias de desaparecidos en 1985”. Representación de la típica familia colombiana que ha sufrido cambios en su organización familiar a causa de la violencia y las cargas laborales que obligan a los niños y niñas tomar roles diferentes a los de la infancia feliz y tranquila de su edad. Sabemos que el padre de la niña está ausente, podemos relacionarlo con la impunidad imperante en Colombia, una muestra de la desigualdad social que repercute en la convivencia familiar y su composición.

5.4.2 La desaparición

Camino a casa es la visión de una realidad vivencial Latinoamericana a consecuencia del abuso del poder, las guerras y la corrupción, un ambiente adornado de pobreza, desigualdad social que propician maltrato, delincuencia y la descomposición familiar. Es una historia cruda y sutil que devela el contexto social de las clases menos favorecidas económicamente, esta visión planteada por los autores, refleja la necesidad de construir historias bajo contextos hostiles para su análisis crítico y ser portavoz de las sociedades afligidas por la corrupción, la desigualdad y la pobreza.

Un ambiente difícil como el de *Camino a casa* propicia la violencia, el crimen y el secuestro, aquello es el medio reflexivo que alude los autores para la comprensión de una realidad, no ajena nosotros, buscando por medio de la Literatura infantil propiciar una visión crítica a los infantes lectores para la superación de problemáticos contextos. Es una necesidad humana trascender intelectual y emocionalmente para la supervivencia y la creación de un mejor futuro para los más pequeños aún.

5.4.3 Antes y después

Camino a casa muestra una faceta de la vida con estética y veracidad, podemos entender con las imágenes los cambios que experimenta una familia ante la pérdida de uno de sus miembros, a través de la historia saltan indicios de estos cambios, es al final cuando entendemos la relevancia de la ausencia del padre y su consecuencia en la composición familiar económica y emocional; en la fotografía final vemos la familia unida, además en un estado socioeconómico mejor, es decir, que a partir de la desaparición del padre la familia ha experimentado cambios obligando a la niña madurez emocional.

La desaparición de un familiar no solo representa la ausencia física sino la repercusión que conlleva esa ausencia, la lucha se libra ante la aceptación de la ausencia y la entrega a los seres queridos que aún conforman la familia con valentía y amor. *Camino a casa* apela a la madurez e inteligencia de sus lectores infantes para la consolidación entre lo escrito y la vida diaria, la valentía de la infancia enaltecen el esfuerzo de la vida y la promesa de un futuro, los infantes la construyen con rigor y creatividad es la muestra de la infancia convertida en adulta, adultos

reflexivos y conscientes, es necesaria la magia, la esperanza y el amor para la evolución humana, la adultez es resultado de la experiencia conciliadora de las acciones ejecutadas en la infancia que propiciaron el futuro. *Camino a casa* entrega inteligencia y ánimo a la juventud menos favorecida para que entiendan su contexto y sobre pasen aquellas vivencias hostiles, los héroes existen cuando se desafía el contexto y el destino.

5.5 Recepción de *Camino a casa* en maestros y estudiantes

No es necesario que el niño sepa leer el código escrito para realizar la recepción de un cuento, es en esa edad donde el niño aún no ha aprendido a leer las grafías donde se hace necesario el Libro Álbum, los niños y niñas realizan la lectura a través de las imágenes. Éstas despiertan su interés, sin ellas no sería posible la recepción del cuento. El niño interpreta la información visual y va creando la historia en su imaginación, es así como entre el código escrito que les lee la maestra y el código visual que interpreta el alumno puede complementarse la lectura de estas obras tan interesantes para los niños, niñas y maestras.

Creemos que una manera de descubrir lo que hace un pequeño lector cuando participa en un acto de lectura es tomar en cuenta sus reacciones, sus opiniones y comentarios acerca de lo que se le lee. Obviamente en este proceso suponemos la participación del hogar, la escuela u otro contexto social que acerque a los niños a la literatura y propicie encuentros y experiencias significativas con la lectura de obras literarias. (Sciel, pág. 2)

El Libro Álbum ayuda que los niños y niñas realicen un ejercicio cognitivo ya que la imagen les llama la atención y buscan interpretarla. Al leer el Libro Álbum *Camino a casa* a un grupo de niños y niñas de 4 a 5 años del Centro de desarrollo infantil Misión Paz, ubicado al oriente de la ciudad de Cali y que hace parte de la estrategia de Cero a siempre, rápidamente entraron en

contacto con las imágenes de Rafael Yockteng. Como dice Galia Ospina: “La incorporación del libro álbum en las practicas pedagógicas reta al maestro y a los estudiantes a revisar sus propias concepciones...” (Ospina, 2010, p. 63). Antes de iniciar la lectura, los niños y niñas se organizaron en círculo en medio del salón, después se les presentó el cuento *Camino a casa* invitándolos desde la portada a contar lo que les llamaba la atención. Todas las imágenes del cuento llamaron su atención.

Imagen 32 Lectura del cuento *Camino a casa* a un grupo de niños y niñas de 4 a 5 años
Fuente: propia.

Durante la lectura los niños fueron interpretando las ilustraciones, después de su interpretación la maestra les leía el texto. Una de las niñas interpretó la portada como un monstruo que tiene la niña y quiere hacerle daño, realizan la descripción de la ciudad con cada uno de sus elementos: las antenas para la señal del televisor, el humo, los ratones que por su diminuto tamaño les cuesta trabajo reconocer, el estrellón de los carros y muchos de los aspectos con los cuales se sienten identificados en su barrio.

En la ilustración de la tienda interpretaron que el león estaba gritando para que el tendero dé comida a la niña porque él es amigo de ella. Identificaron a la mamá cansada, con frío, y algunos la relacionaron con su mamá o abuela cuando llega del trabajo. Compararon la melena del papá que aparece en la foto familiar con la del león. Finalmente dijeron que la niña quería tener un papá como el león porque el propio padre estaba trabajando lejos y por eso no podía venir a dormir con ellos.

La lectura de cuentos como *Camino a casa* ayuda a las maestras a acercarse a los niños y niñas frente a temas que para ellos son difíciles como es, la violencia y otros temas de los cuales hemos venido hablando a lo largo del trabajo. El tratamiento que se le dan a esos temas difíciles también ayuda al niño a enfrentarse al entorno que los rodea y comprender de una manera menos dura su realidad:

Entonces con el tema del cuento puede ayudar al niño a entender de mejor manera su entorno, que conozca otro tipo de realidades o vea de mejor manera su realidad, dependiendo de la situación del niño. Además, al ser un libro con ilustraciones potencia a que el niño interprete la información visual, además de su texto en sí. “Las habilidades visuales son esenciales para impulsar una interpretación activa e incluso crítica de la información visual y textual” (Arizpe, E. & Styles, M, 2004)

La lectura del Libro Álbum *Camino a casa* en el aula se ha convertido en una herramienta muy útil para las maestras ya que, la mayoría de los niños y niñas que llegan a las instituciones son afectados por la ausencia de los padres. La lectura de la obra ayuda a acercarse a los niños y sus familias y, como lo hemos mencionado antes, ayuda al niño a enfrentar su situación.

6. CONCLUSIÓN

La definición de infancia y los rasgos que la definen ha sido a través de la historia un campo de estudio de poco interés, al que solo se dedicaron especialistas en la materia como pedagogos y pediatras. Gracias a las nuevas propuestas en literatura infantil, como es el caso del Libro Álbum, la infancia y el infante cobran vital importancia para la construcción de una sociedad pensante, sensible y justa. Son los avances en el estudio infantil los que muestran la infancia como un momento en donde el niño construye su pensamiento y habilidades adultas, que depende del conocimiento como su forma de pensar en aquella instancia el comportamiento a futuro.

El Libro Álbum como género dedicado al público infantil, ha tomado gran relevancia dentro del conjunto literario, gracias a su gran capacidad de asombro, estética y crítica social. Genera gusto e investigación la literatura presentada desde el Libro Álbum motivando otros sentidos como el gusto y la visión para la interpretación de textos con una intertextualidad abundante para la asociación de mundos sectarios o pertenecientes a la memoria colectiva.

Los elementos mencionados hacen del Libro Álbum un instrumento capaz de atrapar a todo público en el que se puede más que conocer una historia particular con problemáticas que aquejan una comunidad y el comportamiento que se toma frente a ellos. Se han convertido en una herramienta eficaz para propiciar la madurez cognitiva y emocional del lector, promoviendo la confrontación del libro desde variadas perspectivas.

Jairo Buitrago y Rafael Yockteng ofrecen a través de los problemas íntimos de sus personajes y de manera creativa una visión de un mundo lleno de dificultades y luchas incansables para cambiar. La técnica y creatividad con la que estos artistas transforman la realidad cruda en un cuento de niños permite ahondar en problemas serios donde el hombre se ve expuesto a peripecias e incluso vejámenes que solo se superan con la esperanza y valentía. Estos valores propios de la humanidad en la obra de estos autores es representada por niños, humildes, creativos e ingeniosos. Ellos son la clave y el motivo del futuro para la creación de su mundo literario reflejando en cada una de sus obras una visión de sus vidas y la posible forma de asumirlos. Aquí tenemos, por lo tanto, textos que entregan esperanza a niños sometidos al maltrato, a la desaparición de un ser querido.

La pobreza y la violencia se ven interrumpidas (al menos por unos instantes) con la esperanza y la imaginación. Es así como la fantasía cuestiona la realidad y la literatura puede devenir bálsamo que ayuda a curar las heridas.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BROWNE, Anthony. (1995). *El túnel*. México: Fondo de Cultura Económica.

BUITRAGO, Jairo & YOCKTENG, Rafael. (2008). *Camino a casa*. México: Fondo de Cultura Económica.

CASTAÑO-LORA, Alice y VALENCIA, Silvia. (2016). *Formas de violencia y estrategias para narrarla en la literatura infantil y juvenil colombiana*. Cali: Revista.UCLMes.

CAMPO, C. S. (2011). *Una lectura de Willy el soñador desde la poetica de la ficción*. Cali: Universidad del Valle.

CORTAZAR, Julio. (1975). *Papeles inesperados*. Buenos Aires: Alfaguara.

DARWIN, Charles. (1859). *El origen de las especies*. Reino Unido: Jhon Murray.

DIAZ, Fanuel Hanán. (2007). *Leer y mirar el libro álbum*. Bogota: Norma.

DOLORES, G. G. (2008). *Literatura infantil: necesidad de una caracterización*.

GARRALÓN, Ana. (2015). *Historia portatil de la literatura infantil*. Bogotá: Panamericana Editorial.

LONNA, I. (2015). *Narrativa contemporánea: El Libro Álbum*.

MAPPE, Y. F. (2017). *Lectura de una obra de Jairo Buitrago y Rafael Yockteng*. Cali: Univalle.

MARTINEZ, T. C. (2005). *El desenlace de los cuentos como ejemplo de las funciones de la literatura infantil y juvenil*. Barcelona: Revista de Educación.

MONTES, Graciela. (2001). *El corral de la infancia*. Mexico: Cultura Económica.

8. WEBGRAFÍA

- Fuente, F. I. (11 de Julio de 2011). Entrevista a Jairo Buitrago. Fundación La fuente. Recuperado el 12 de 1 de 2017, de <http://www.fundacionlafuente.cl/entrevista-a-jairo-buitrago/>
- Jornada, L. (s.f.). La Jornada. Recuperado el 16 de 01 de 2017, de <http://www.jornada.unam.mx/2008/12/21/index.php?section=cultura&article=a04n1cul>
- Pallas, S. A. (s.f.). *Literatura Infantil y Educación Literaria*. Recuperado el 5 de Enero de 2017, de <http://literaturainfantileduliteraria12.blogspot.com.co/2014/01/la-violencia-en-la-literatura-infantil.html>
- Parte, C. O. (s.f.). Corporación Otra Parte. Recuperado el 16 de 01 de 2017, de <http://www.otraparte.org/actividades/arte/jairo-buitrago.html>
- PSICOACTIVA. (s.f.). PSICOACTIVAmujerhoy.com. Recuperado el 5 de Enero de 2017, de <https://www.psicoactiva.com/blog/etapas-del-desarrollo-infantil/>
- Respetuosa, L. i. (25 de junio de 2015). *Literatura infantil respetuosa*. Recuperado el 12 de 1 de 2017, de http://literaturarespetuosa.blogspot.com.co/2015/07/resena-elois-y-los-bichos_29.html
- Sciel. (s.f.). Sciel. Recuperado el 16 de 01 de 2017, de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-49102008000300003
- Tylor, E. (2012). *Introducción a la antropología social y cultural*. Cantabria: Universidad de Cantabria.
- Varios, A. (2009). *La lectura y la escritura como procesos transversales en la escuela*. Bogota: Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP.
- Yataco, E. d. (s.f.). Amigos Protectores de las letras-Uruguay. Recuperado el 5 de Enero de 2017, de http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/sanchez_lihon_danilo/que_es_literatura_infantil.htm

9. ANEXO

JUANITO, UN EJERCICIO DE APROPIACIÓN DE CAMINO A CASA

La razón del encuentro con la lectura en personas que han sido violentadas, entrega herramientas al tutor o docente para su comprensión y trato. El lector desarrolla vínculos afectivos y psicológicos con los personajes quienes a pesar de los percances recurren a su ingenio, valentía y conocimiento para la superación de estos episodios, por lo que se crea un vínculo de similitud, propiciando un estado mental capaz de superar esos estadios de sufrimiento con madurez emocional, hay que conocer para no temer

(Mappe, 2017, pág. 10)

9.1 Juanito¹

Era el primer día de clase, algunos de los niños y niñas lloraban por ser su primer día, otros estaban felices de estar en esa bonita casa grande con puertas y rejas coloridas, muñecos, hojas, colores, plastilina, vinilos, caballitos de palo, carros, aviones y que decir de todos los niños y niñas con los que podían jugar y compartir.

Pero lo que llamó la atención de una de las maestras fue un niño de cabello rizado el cual reposaba sobre sus hombros, sus cejas fruncidas reflejaban el malestar que le causaba su llegada a ese lugar, sus ojitos de mirada triste parecían rebosantes de agua cristalina por contener las ganas de llorar, tan pequeño y delgado que con facilidad su maestra lo levanto y le dio un gran beso.

El niño muy enojado le contestó:

— Guácala,² no me gusta que me den besos. Se limpiaba la cara varias veces mirando la maestra con ojitos enojados.

En el salón inicio la presentación de los niños y niñas, al llegar el turno de aquel niño que estaba muy enojado porque su maestra le había dado un beso con tono fuerte contesto:

—Yo me llamo Juan Esteban, pero me gusta que me digan Juanito.

¹ Reproducimos aquí un cuento compuesto por una de nosotras como reacción a la experiencia de lectura de *Camino a casa* en el aula con niños y niñas de 4 a 5 años. Nos ha parecido interesante, como autoras de esta monografía, esta estrategia de responder a la literatura no sólo con análisis sino con creación.

² Guácala: Expresión de disgusto o repugnancia hacia algo o alguien.

— Ah, muy bien Juan Esteban —respondió la maestra —. De ahora en adelante serás Juanito ¡Bienvenido!

Él sabía que había llamado la atención de su maestra, por eso en varias ocasiones ella se sentó a su lado tratando de sacarle algunas palabritas que contaran sobre su enojo pero Juanito lo único que le conto fue que vivía con su mamá Teresa, su hermanita Emily y su papá. Después de eso no quiso hablar más, solo cruzaba los brazos y le sacaba la lengua.

Era un niño solitario, su mirada expresaba tristeza y malestar, lo único que lograba compartir con sus compañeros eran algunos golpes y mordiscos. Sus juegos consistían en súper héroes, villanos y princesas, a veces el súper héroe podía volar como Superman, otras veces iba a caballo como el de la cenicienta, pero otras estaba tan triste y deprimido como los enanitos cuando la bruja logró hacerle daño a Blanca Nieves.

Todos los días la maestra les leía un cuento que generalmente iniciaba con “había una vez...” y terminaba con “... colorín colorado este cuento se ha acabado”. Pero esperen que este cuento el de Juanito aún no ha terminado... En una de esas lecturas de villanos y princesas Juanito levantó la mano y dijo:

—Yo soy un súper héroe y voy a salvar a mi princesa Teresa de ese villano que quiere hacerle daño.

Todos los niños y niñas lo miraron asombrados ya sabían quién iba a salvarlos cuando se encontrarán en problemas. La maestra muy curiosa y preocupada le preguntó quién era ese villano, Juanito le contó que vivía en su casa al igual que la princesa. Todos los días peleaban, el villano vencía a la princesa y cuando su hermanita Emily y él trataban de salir a ayudarla también los atacaba. Sus ojitos nuevamente se ponían tristes y brillantes su maestra lo abrazó, le acarició su espalda mientras le dijo al oído:

—Tranquilo súper héroe Juanito no estás solo, conozco otros súper héroes que pueden ayudarte, lo único es que no son tan lindos y fuertes como tú pero estoy segura que te ayudaran a rescatar a tu princesa.

El niño sonrió y la abrazó muy fuerte, ella estaba muy emocionada era la primera vez que le demostraba cariño. La maestra sabía que los padres del niño tenían problemas y por eso Juanito había tenido que ir a vivir a un lugar donde había muchos niños y niñas como el, donde solo podía ver a su madre cuando ella iba a visitarlo. Él no quería volver allá y menos ahora que ya tenía una hermanita por eso luchaba como un súper héroe por rescatar a la princesa, no quería estar solo otra vez.

Una tarde, la maestra habló con la madre de Juanito y le ofreció su ayuda le contó lo que había pasado en el salón, le dijo que enviaría unos súper héroes para que la ayudaran, ella sonrió y le dijo que haría todo lo posible por estar feliz y tranquila con sus hijos.

Con el paso del tiempo, al llegar al salón Juanito buscaba a su maestra con ojitos desesperados y se lanzaba a sus brazos para que ella lo alzara y le diera un beso, aunque para la maestra ya no era tan fácil cargarlo ya que Juanito había crecido y subido de peso. El niño corría por el patio con su caballito de palo, otras veces con su capa de súper héroe, compartía juegos, colores, juguetes y sonrisas con sus compañeros y compañeras. Había vuelto a ser un niño feliz y adivinen ¿qué?

Ahora vive muy feliz en un nuevo castillo con la princesa y su hermanita Emily.

Y colorín colorado este cuento ahora si se ha terminado.