

“ZOOM”. UNA LECTURA DEL LIBRO-ÁLBUM DESDE SU POTENCIALIDAD TRANSMEDIA

Felli, María Susana

susanafelli@gmail.com;

msfelli@fibertel.com.ar

FPyCS – UNLP

Eje de trabajo: Comunicación y Arte; Comunicación y TICs

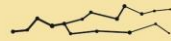
Palabras claves: libro-álbum – transmedia- escrituras personales

PARA COMENZAR

El presente trabajo es parte de las búsquedas que venimos realizando en el marco del Doctorado en Comunicación, FPyCS, UNLP. Partimos de articulaciones que tienden a delinear cuáles son las vinculaciones, cruces y/o transversalidades entre prácticas del lenguaje y comunicación. En particular, trabajamos desde la formación docente en el Profesorado en Comunicación, el Profesorado en Letras de la UNLP y/o Profesorados de Lengua y Literatura de Institutos de Formación Docente pertenecientes a la DGCyE de la Prov. de Buenos Aires.

RESUMEN

En esta oportunidad, queremos presentar indagaciones acerca del libro-álbum que centren su lectura en el fuerte anclaje de las imágenes, pero también en la complementariedad

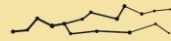
articuladora de la palabra. Creemos que el soporte, con formato e-book o gráfico, contribuye a renovar las historias, incluso las literarias tradicionales.

Particularmente, vamos a analizar, entre otros, el libro-álbum "Zoom" desde diversos ángulos de mirada: lecturas de jóvenes, lecturas de futuros profesores, lecturas en el marco de teorías sobre transmedia. Desde ese lugar, proponemos el libro-álbum como respuesta y como potencial a una visión de la "cultura transmedia" que no es consumista y/o hegemónica sino que vincula arte/educación/literatura/TICs.

El trabajo está organizado según ejes motivadores de pesquisa de este tema, tal como ha surgido del Seminario "Narrativas del espacio audiovisual Transmedia: del algoritmo al mercado o entre la teoría y la práctica". El seminario fue dictado por el Dr. Eliseo Colón, de Puerto Rico, entre el 15 y el 19 de junio de 2015 en el Doctorado en Comunicación de la UNLP. Se abordaron en los encuentros reflexiones en torno a dar cuenta de algunas de las pistas o tensiones que la comunicación transmedia trabaja desde distintos puntos de vista. La invitación es a "recorrer el caos", a transitar los caminos múltiples por los que lleva esta nueva manera de comunicación.

EL LIBRO-ÁLBUM Y LA NUEVA TEXTUALIDAD

Hablamos de nuevos espacios de escritura para pensar la "cultura transmedia" (Robin, Régine, 2012:491). Se trata de una nueva textualidad a partir de los usos en Internet. La nueva textualidad es el hipertexto que vincula lo cotidiano con lo múltiple, lo fragmentario, lo mutable, lo inestable, lo diverso. Según John Clement (Robin, 2012: 493), el hipertexto es "un conjunto constituido de "documentos" no jerarquizados relacionados entre sí por "lazos" que el lector puede activar y que permiten un acceso rápido a cada uno de los elementos constitutivos del conjunto". Ted Nelson (Robin, ídem) asegura: "Por hipertexto entiendo simplemente la escritura secuencial".

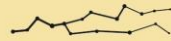
A partir del hipertexto, tanto el lector como el escritor modifican sus habilidades en una trama compleja, adaptando sus prácticas y las potenciales elecciones que hay que tener en cuenta para leer y escribir en esta red. Robin enumera una serie de premisas para comparar el soporte libro y la hipertextualidad. Entre estas premisas se encuentran:

- La materialidad del libro y su fácil manipulación frente al soporte inmaterial del hipertexto.
- La infinitud de lo virtual frente a la finitud del libro.
- La no linealidad de lo hipertextualidad frente a un modo lineal de producción.
- El hipertexto es rizomático frente a toda concepción enciclopédica de la narratividad.
- El libro tiene un comienzo y un fin. El hipertexto permite la "entrada y salida" en cualquier momento y permanentemente.

Según el ilustrador Istvan Schritter, para aproximarse aún más a la lectura del texto hay que leer por separado las ilustraciones. De ese modo, se observa los aportes, los contrastes, las sumatorias de las ilustraciones al anclaje del texto o viceversa. Además, permite ver cómo se aproxima a la historia el lector potencialmente.

En los libros- álbum, el ilustrador toma el texto y no sólo lo lee sino que lo analiza, lo interpreta, expande la imagen y la multiplica a partir de esa lectura. La primera lectura no es igual a la segunda y, como expresa Teresa Colomer (Schritter, 2005), la ilustraciones que acompañan un texto "vuelan solas" y dan información extra a veces no estrictamente necesaria. La lectura del ilustrador es una mostración de sentidos paralela a la del escritor, por lo tanto el lector leer ambas y suma sentidos.

Los lenguajes en el libro-álbum son imposibles de leer separadamente. Forman un conjunto de un género que todavía se está conformando. Oscila entre la imagen que habla y la

multiplicación de la lectura. Uri Shulevitz (Schritter, 2005:48) pone en perspectiva cómo reconocer un libro-álbum: "El significado de las palabras en un libro-álbum no está claro o queda incompleto sin las ilustraciones. Po ejemplo, no es posible leerle a los niños un libro-álbum a través de la radio, porque no sería comprendido".

El corpus de libros que entran en las características de álbumes es enorme. Ha llegado, a comienzo de este año, una selección a través del Ministerio de Educación de la Nación, más que interesante. Llegó a las escuelas primarias argentinas como insumo para bibliotecarios, maestros y profesores.

Robert Logan (Scolari, 2009: 16) se pliega al anuncio de una nueva funcionalidad del libro en pantalla, cada vez más legible, hasta alcanzar nuevas formas. "En lugar de predecir el fin del libro, sugiero la llegada de una nueva era para el libro: de mayor funcionalidad, posibilidades de utilización y más popular; y el surgimiento de nuevas formas". En las conceptualizaciones de Mac Luhan: "Ningún medio existe o significa en soledad, sino en el constante interactuar con otros medios" (Mac Luhan citado por Scolari, 1964: 39)

Por otra parte, en la evolución del libro consideramos un amplio abanico de posibilidades que pueden ser consideradas libros: de un autor, de varios, una publicación sobre un tema o diversos, una revista científica puede ser libro. Esta caracterización tiene que ver con la distribución en cantidades de material impreso. Pero hoy puede considerarse libro a los distribuidos en formato digital, como e-books o todas las formas de archivo de texto con acceso desde Internet.

Según esta lógica transmedia, "El hipertexto es ciertamente un entorno nuevo y único. Los artistas que trabajan en ese entorno deben ser leídos ahí. Y probablemente serán juzgados en ese entorno: la crítica, al igual que la ficción, se está moviendo fuera de la página (off the page) para irse al online, donde es susceptible de continuos cambios textuales y de estado. Fluidez, contingencia, indeterminación, pluralismo, discontinuidad son las claves

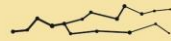
del hipertexto, y se están convirtiendo rápidamente en principios, de la misma manera que la relatividad hace no tanto tiempo desplazó a la manzana cayéndose" (Coover citado por Scolari, 1992).

Para que un texto esa transmedia trabaja múltiples historias ambientadas en un universo único (o story world) con distintas historias, que son articuladas a través de distintos medios. En el caso de "Zoom", asistimos a un abanico de posibilidades narrativas, en forma de red de redes abierta a múltiples posibilidades de elecciones. Cada lector seleccionará una posibilidad, de acuerdo con el anclaje de las imágenes. El libro abre y cierra de un modo: el detalle de la cresta del gallo (que podemos pensarla como montañas, una sierra, otro animal, etc.) y, por último, un punto en el cosmos. La lectura que requiere este libro es la del lector de la web, que "entra y sale" de manera no lineal, fragmentaria, procesando cada "nodo" de manera particular.

El anclaje, tal como lo definió Barthes, define una relación entre texto/imagen que contribuye a una "buena lectura" de la imagen. Esta relación tiene formas variadas: la suspensión, la alusión y el contrapunto. En referencia al libro "Zoom", la función que lo define es la suspensión, porque en este caso no remite tanto a la imagen que representa la palabra sino a imágenes que están por venir o que hay que imaginar. Lo que hay presente es una elipsis de texto que reponemos por la suspensión de la imagen que enlaza la historia.

DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE "TRANSMEDIA"

Estas nuevas rutinas transmedia tienen un impacto social, cultural que genera nuevas actitudes y relaciones sociales o personales. Hay una reconfiguración de las actitudes y relaciones sociales. Hablamos, entonces, de nuevas relaciones personales e interpersonales, como una nueva configuración de lo político.

Para atenuar el principio de soledad y de incertidumbre de nuestra contemporaneidad, las personas recurren a muchas formaciones y narrativas que fomentan la “seguridad” ontológica y llegan a cobrar una importancia enorme en sus vidas (Colón, 2015). Tal es el caso de las redes sociales, en particular Facebook o Twitter, que junto a Instagram son los más utilizados por los jóvenes en nuestro país.

Estas narrativas y formaciones discursivas estructuran y conforman el repertorio actual de contenidos que circulan a través de las industrias culturales contemporáneas. La narrativa transmedia tiene como eje de funcionamiento un “enigma”, en el sentido clásico que le otorga Todorov.

Es interesante la lectura de Benjamin en “La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica”. Ya en los primeros párrafos, Benjamin plantea que el avance de la estructura se da a una velocidad que la superestructura tarda en incorporar. Esto significa para la década del 20 la lentitud para incorporar las transformaciones que se daban aceleradamente. Benjamin habla del “nuevo sensorium”, que incluye un nuevo sentido de lo cotidiano, unas narrativas multimedia e hipertextuales. Estas relaciones de tiempo y espacio que se van reconfigurando en relación con estábamos acostumbrados, casi como brechas generacionales que se suceden, son nuevas formas de sentir: el “nuevo sensorio”. Nuestras actividades son cada vez más mediadas digitalmente. El nuevo sensorio incluye un nuevo sentido de lo cotidiano, unas narrativas multimedia e hipertextuales.

El acceso a los contenidos culturales es mediatizado por dispositivos electrónicos. Cada vez utilizamos objetos digitales con más frecuencia. Los avances tecnológicos se incorporan a la vida cotidiana con un ritmo acelerado de versiones y nuevas prácticas. Pensar la idea de la convergencia desde el sensorio y nuevas rutinas de trabajo implica nuevas formas de mirada, desde ámbitos como la escuela, la casa, nuevas formas de hacer y ver mediadas por

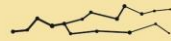

tecnologías electrónicas cuya interfaz, concepto complejo, constituye el soporte ontológico de nuevos sentidos e identidades.

En la narrativa y los narradores transmedia, ¿cuáles son sus matices conceptuales? ¿Cuándo naturalizamos estas prácticas transmedia? Según la mirada de Barthes, naturalizar se da cuando a nivel connotativo y denotativo confluyen en un plano. Lo connotado se estabiliza, es el sentido común.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de narradores y narrativas transmedia? Marsha Kinder (1991) llama transmedia cuando estamos hablando de unos sistemas intertextuales (paying with power movies, television and video games). La categoría utilizada por esta autora, desde años antes que es escribiera el famoso best seller de Jenkins, es la de “sistemas intertextuales transmedia”. El trabajo de esta autora es tan importante para pensar la transmedialidad como “capacidad de expansión de todo narrador en su diseño y en su producción”, a la vez que genera experiencias transmediales de recepción. Esto nos coloca en ámbitos de lo semiótico, lo narratológico y lo antropológico. Jenkins, el padre de la lógica transmedia, en su “Culture convergence” (2006), se posiciona dentro del mundo de los productores y de los grandes productores.

No toda recepción se hace en un plano transmedia. El “prosumidor”, productor-consumidor es una de las experiencias transmedia. La capacidad de expansión es la característica fundamental de la transmedialidad. En el prosumidor hay algo de copia y original que le confiere lo paródico como particularidad de estas experiencias culturales. Son narrativas de una lógica neoliberal pura, pero esto no significa que todas las experiencias transmedia estén vinculadas al capitalismo como forma de producción y dentro de las industrias culturales.

Si pensamos en el libro-álbum, la transmedialidad es una forma intertextual, de dialogismo en términos literarios. Cada obra tiene una semiosis ilimitada, en el sentido peirceano, como capacidad de expansión. Se queda con un par de sentidos pero no con todos. Esta “era de la convergencia” ha producido nuevas formas, nuevos tipos de narrativas. Aparecen relatos e historias con distintos soportes y lenguajes. Con los nuevos soportes los relatos se transforman de lo escrito a lo visual. Estos lenguajes o gramáticas se leen desde el punto de vista cultural.

EXPERIENCIAS DE LECTURA: ACERCA DE “ZOOM”

El análisis de las experiencias de lectura resultó de relatos en forma de “narrativas de lectura”, por parte de estudiantes del Profesorado en Educación Primaria, de primer año. Este análisis permitió inferir algunas constantes o ejes temáticos para pensar la lectura de los libros-álbum, y del libro “Zoom” en particular:

- 1) **Mueve a cambiar el punto de vista.** “Llama mucho mi atención ya que son de gran importancia las percepciones de cada una de las personas para visualizarlo. A medida que van pasando las páginas, las imágenes van siendo partes de otras, lo que lleva a que la interpretación varíe constantemente. Lo que en un comienzo uno puede pensar o imaginar que era, luego se ve “obligado” a cambiar su forma de ver, su mirada; se pasa a tener una concepción más amplia de lo observado”. Luisina
- 2) **Desarrolla la imaginación. Libro-álbum para adultos.** “Asimismo, me he dado cuenta que pone en juego la imaginación, no sólo de los niños sino también de los adultos. A conocer este libro, decidí mostrárselo a familiares cercanos obteniendo a cambio un gran interés y sorpresa al pasar las páginas. No hay una edad específica para apreciarlo.” Luisina
- 3) **Va de lo simple a lo complejo.** “El hecho de recortar las imágenes en cosas simples que pueden resultar algo más complejo se nota en este cuento. Por eso entiendo que

- se titule así. (...) Una misma imagen proviene de otra y otra. Una historia cuenta otra y así sucesivamente". María Emilia
- 4) **Es una reflexión del mundo.** "Es un libro que hace reflexionar sobre las distintas dimensiones del mundo, que al fin y al cabo es chiquito. (...) A pesar de que este libro no tiene una historia escrita, con las imágenes cuenta muchísimo." Liliana
 - 5) **Da sentido a la lectura del mundo.** "Me sorprendió como una imagen nos lleva a otro nivel para darnos distintos mensajes visuales que nos muestran cómo un entorno está dentro de otro, dándonos el sentido de todo lo que nos rodea." Javier
 - 6) **"Dice" sin palabras.** "El libro "Zoom" muestra diversas ilustraciones en secuencias que sin escribir una palabra muestran tanto a la vez. (...) Estas ilustraciones empiezan de lo particular a lo general, comienzan con la cresta de un gallo y terminan con el planeta Tierra." Brenda
 - 7) **Fascinación de la imagen.** "El libro me pareció fascinante, este autor convierte la imagen en un relato en el que todo puede suceder y prolongar a límites infinitos el placer de mirar, observar y describir. Cada vuelta de página implica una sorpresa, cada página es una historia que no se acaba." Brenda
 - 8) **Intriga.** "(...) generó intriga en mis compañeros y en mí, debido a que, como teníamos que enfocarnos en un punto para poder relacionar, estábamos todos interesados en ver la siguiente página para saber de qué se trataba. Al ver las imágenes, cada uno daba su opinión de lo que le parecía que era." Paula
 - 9) **"Espacio" que genera atención.** "Considero que es un libro recomendable para usar con los alumnos, debido a que crea un espacio de atención y concentración que quizá otros textos no generarían. (...) Es increíble como de una imagen se va haciendo un enfoque más cercano y van apareciendo cosas que a simple vista no las vemos". Paula
 - 10) **Relato metonímico.** "Es interesante, ya que nos deja ver cómo de un aspecto singular se va formando otro más amplio, y cómo a su vez están implicados con otros". Magalí

- 11) **Dinámica particular.** “(...) cómo por ejemplo la cresta del gallo forma parte de una historia, la cual se desarrolla en una casita que se encuentra en una granja, en ella se encuentran dos nenes observando el gallo, a su vez esta aldea es creada por una nena que forma parte de la portada de una revista, que un joven tiene en su mano, mientras descansa en una piscina ubicada en un barco. Así transcurre la dinámica del cuento.” Magalí
- 12) **Valor didáctico.** “Este tipo de libro crea una expectativa, al observarlo, e inquietud de saber qué es la imagen, dónde se encuentra; a su vez, los valores son llamativos, y forman parte del interesante cuento. (...) Personalmente, creo que sería muy bueno, interesante y útil que este tipo de cuento sea más difundido entre los niños, para que vean algo innovador y muy creativo.” Micaela
- 13) **Obliga a “pensar”.** “Es un relato para pensar, para ver cómo en una parte del mundo se esconden cosas tan pequeñas que pasan desapercibidas perdiéndose en el mundo.” Teresa
- 14) **Expansión.** “El libro “Zoom” muestra una serie de imágenes secuenciadas. Comienza con un cuadro mostrando la cresta de un gallo, se va expandiendo, lo vemos al animal completo, se sigue abriendo el plano se ve a dos niños, mirando por una ventana y así siguen las imágenes. Está muy bien hecho cómo nos va trasladando las imágenes, a medida que se van expandiendo dichas imágenes, nos lleva cada vez más allá. Está muy bien hecho, muy bueno el título que te lleva a verlo, y la experiencia al mirarlo es muy linda (...)”. Rosa
- 15) **Interpreta la realidad.** “Esta obra nos plantea que la realidad está conformada por múltiples sistemas, unos dentro de otros, y que cada uno particularmente puede formar una realidad y a su vez un todo que los incluya”. Ángeles
- 16) **Metonimia de los detalles.** “Los gráficos de esta obra van de lo pequeño, como el detalle de la cresta de un gallo a lo más grande, que incluye las demás situaciones. Así se muestra un pasaje de escalas, enseñándonos que en la vida nos podemos detener en cosas pequeñas y en detalles como a su vez en generalidades y que

nuestro mundo está construido de esa manera y nosotros vamos haciendo un zoom constante de lo particular a lo general y viceversa". María Ángeles

A MODO DE CONCLUSIÓN

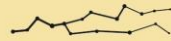
Desde lo que atañe a pensar el libro- álbum como potencial transmediático, lo vinculamos estrechamente a lo artístico y la industria del libro en competencia con la tecnología y la digitalización de lo textual. De hecho, las experiencias narrativas pueden servir para expansiones logradas no necesariamente en empresas del neoliberalismo actual sino en experiencias “alternativas”.

Uno de los debates abiertos de este género es si sólo son libros destinados para niños. El libro, más allá de sus destinatarios, constituye un todo entre ilustrador, diseñador y escritor. En algunos casos, conforman un equipo para lograr que los lenguajes funcionen a la par, característica propia del género. Según la mirada de Schritter, el libro-álbum es un verdadero "proyecto gráfico" más allá del sólo diseño. Es decir, es una mirada que abarca cada una de las partes del libro desde lo conceptual que genera conjuntamente nuevos sentidos fundando nuevas lecturas.

Dejamos planteado aquí la posibilidad de leer, pensar y trabajar una historia, una gráfica, un soporte y un formato como el de “Zoom”, en particular, y los libros-álbum, en general, por su potencialidad transmedia. Es decir, como recurso cercano a la caracterización de la transmedialidad y como insumo en varios medios simultáneamente.

BIBLIOGRAFÍA

Banyai, Istvan (1995) Zoom. México, Fondo de Cultura Económica.

Benjamin, Walter. (1991). "El narrador". Orig. Pub. 1936. Para una crítica de la violencia y otros ensayos, Iluminaciones IV. Madrid, Taurus.

Carlón, Mario y Scolari, Carlos (ed.) (2009) El fin de los medios masivos. El comienzo de un debate. Buenos Aires, Ediciones La Crujía.

Hanán Díaz, Fanuel (2007) Leer y mirar el libro-álbum. Buenos Aires, Editorial Norma.

Hutcheon, Linda. (1991). "The Politics of Postmodern Parody". Heinrich F. Plett, Ed., Intertextuality. Berlín-Nueva York: Walter de Gruyter, pp. 225-236. Hay versión en español. "La política de la parodia posmoderna". (1993). Criterios. Julio 1993. 187-203.

Joly, Martine (2012). Introducción al análisis de la imagen. Buenos Aires, La Marca Editora.

Petit, Michéle (2015). Leer el mundo. Experiencias actuales de transmisión cultural. CABA, Fondo de cultura económica.

Rabasa, Mariel y Ramírez, Marcela (2012) Desbordes, Una mirada sobre el libro-álbum. Bahía Blanca, Editorial de la Universidad Nacional del Sur.

Robin, Regine.(2012) La memoria saturada. Buenos Aires, Waldhuter Editores.

Scolari, Carlos. (2013). Narrativas Transmedia. Cuando todos los medios cuentan. Barcelona, Deusto.

Schritter, Istvan. (2005) La otra lectura. La ilustración en los libros para niños. Buenos Aires, Lugar Editorial.