Carmen Ferreira Boo

m.fboo@udc.es

Universidade Santiago de Compostela/ANILIJ-ELOS

Mociño González, I. (coord.) (2019). *Libro-Obxecto e Xénero: Estudos ao redor do libro infantil como artefacto.* Vigo: Universidade de Vigo, 243 pp.

ISBN: 978-84-8158-825-5.

La profesora e investigadora de la Universidad de Vigo Isabel Mociño González aúna en este volumen monográfico distintos estudios que se centran en analizar la materialidad del libro infantil desde la perspectiva de género, un objeto de estudio que últimamente interesa a estudiosos e investigadores relacionados con la Literatura Infantil y Juvenil y la mediación lectora, como demuestran otras publicaciones que lo preceden, por ejemplo *Aproximações ao livro-objeto: das potencialidades criativas às propostas de leitura* (2017), coordinado por la investigadora portuguesa Ana Margarida Ramos y más recientemente *El objeto libro en el universo infantil: la materialidad en la construcción del discurso* (2019), editado por la docente Rosa Tabernero.

En esta ocasión, se reúnen catorce estudios, realizados en su mayor parte por estudiosas de la Península Ibérica y de Brasil, escritos en diferentes lenguas (gallego, castellano y portugués), que analizan el denominado libro-objeto desde distintas ópticas, incidiendo en sus posibilidades didácticas como "artefacto", debido a su materialidad, al ser en muchas ocasiones el primer contacto que tiene la infancia con el libro, subrayando su función de imán para crear hábito lector. Se trata de un producto editorial en continua evolución, conformado por un amplio abanico de tipologías y en el que confluyen otras expresiones artísticas, de forma que en el proceso de lectura no solo interviene el sentido de la vista sino otros sentidos, provocando lecturas sinestésicas o multisensoriales. Además, los distintos artículos que configuran el volumen asocian, dentro de los estudios de género, el libro-objeto con todo tipo de mujeres creadoras (escritoras, editoras, ilustradoras, traductoras...) y analizan la representación que se hacen de la feminidad, tanto a nivel textual como visual, uniendo dos centros de interés (libro-objeto y feminismo) hasta hace poco olvidados en la investigación y que ahora se constituyen como verdaderos campos de estudio susceptibles de ser ampliados para analizar y comprender qué se entiende por libro-objeto, qué posibilidades tiene para jugar, crear y emocionar y qué imagen transmite de los roles de género, el sexismo y la identidad personal y cultural. De forma que se constata que este producto editorial, que da importancia a la materialidad, puede funcionar como instrumento fundamental para el lector/observador/manipulador a la hora de crear representaciones simbólicas.

Así en el primer estudio, "Os libros-objeto de Emma Giuliani: aspetos da criação artística no feminino", Ana Margarida Ramos cuestiona acertadamente el desafío y dificultades que supone para los investigadores el definir el concepto "libro-objeto", incluso la propia denominación en distintas lenguas, y las difusas fronteras que existen entre tipos y formatos. Presta atención a los estudios que se han centrado en la génesis y evolución desde la perspectiva histórica, repasando diferentes intentos

de definición que demuestran la falta de consenso, en cuanto a su denominación, a la clasificación en distintas tipologías y a la gran diversidad de características y potencialidades que presenta. Estas dificultades, según Ramos, contrastan con la realidad actual en cuanto a su imparable crecimiento dentro de la producción editorial y a la valoración de la fisicidad. Sin embargo, la estudiosa repara en la necesidad que los creadores se formen en diseño gráfico, ilustración e incluso en ingeniería de papel. Y, como ejemplo de la tendencia contemporánea de la edición infantil como objeto artístico, realiza un análisis muy interesante de tres libros-objeto: *Vir ao Mundo, Bolas de Sabão* e *Les Robes de la Reine* de Emma Giuliani, destacando su influencia en el libro animado y su carácter singular como "artefactos únicos e irrepetíveis", que expresan las emociones del yo interior. Así comenta el formato, los temas, motivos y registros empleados en el lenguaje verbal y visual, el carácter sensorial y la importancia de la acción física del lector y, por último, se detiene en la cuestión del género, que es la que más polémica genera, proponiendo la necesidad de catalogar las obras en función del género de lectores y autores. Finalmente, el artículo se completa con una valiosa entrevista en la que la creadora francesa rebela los secretos de su trabajo y describe su particular visión de este tipo de libros.

En el segundo estudio, titulado "Elogio del límite: Suzy Lee y el libro como espacio de representación", Rosa Tabernero, tomando como base referentes teóricos fundamentales del estudio de la materialidad del libro, como Kümmerling-Meibaner (2015), afirma que el espacio físico del libro se está recuperando en las literaturas gráficas. Para demostrarlo estudia el universo que crea Suzy Lee en la trilogía del límite, compuesta por *La ola* (2008), *El espejo* (2008) y *Sombras* (2010), destacando el juego de fronteras entre realidad e ilusión, ya que la autora emplea el límite material del libro como un espacio con discurso propio que distingue lo real de la ficción y otorga el papel de espectador al lector, usando el recurso de la teatralidad. También utiliza la metaficcionalidad y la intertextualidad autorreferencial en la elección de una protagonista que, al atravesar el espejo, funciona como disfraz de su yo adulto.

Cláudia Sousa Pereira incide también en la importancia del libro en el goce de la lectura a la hora de apelar a generar sensaciones y emociones en el lector. En su estudio "Escolham os vestidos porque agora é que são elas! Livro-objeto, vestuário e identidade de género" se centra en la construcción de la identidad de género a través del vestuario y las características corporales en cuatro obras: *Todos Fazemos Tudo*, de Madalena Matoso, *Le Corps Enchanté*, de Aine Bastard, un libro de muñecas recortables y *Os vestidos do Tiago*, de Joana Estrela. Se centra en analizar la materialidad y las posibilidades de juego que provocan estas obras, al emplear solapas que descubren distintas combinaciones divertidas de figuras humanas con objetos. Además, con la selección de este corpus, destaca las diferencias y semejanzas de los géneros, cómo se representan a través del vestuario y su construcción social, permitiendo la reflexión y crítica de una realidad cambiante que ofrece nuevos arquetipos.

En el "Libro-obxecto: do artefacto ás infinitas lecturas", Eulalia Agrelo Costas e Isabel Mociño inciden en la revolución tecnológica y el cambio que supuso en los soportes de producción y en el consumo cultural, en el lenguaje y en la lectura, con la creación de un nuevo lector. Por eso, las autoras consideran fundamental la elección de obras adecuadas para fomentar la lectura literaria en la infancia y juventud, basadas no solo en la calidad literaria sino también en el formato material, diseño y soporte, ya que ayudan a la comprensión e interpretación del discurso, porque apelan a un lector interactivo, al juego y a la estimulación de nuevas experiencias, apoyándose en autores de referencia y asumiendo el concepto de prosumidor de Quain (2002). Las estudiosas, sirviéndose de la teoría del "Huevo Kinder" (chocolate-sorpresa-juego) de Jean Perraut (1999), abogan por fomentar

la lectura literaria en estos nuevos lectores como demuestran a través del álbum *Artefactes* (2003), de J. A. Portillo, del que describen el proceso artístico que incluye una exposición, una obra de teatro y el álbum resultante que se acompaña de un estuche. Apuntan sus potencialidades en cuanto a los paratextos, el carácter rupturista del texto narrativo y la lectura visual como "metáfora da biblioteca de infinitas lecturas", haciendo uso de estrategias como la transmedialidad y la transliteratura que permiten una nueva forma de leer y de contactar con la literatura por medio de múltiples versiones y lecturas.

Una propuesta también muy interesante que se adentra en un clásico de la Literatura Infantil de todos los tiempos es "O Capuchinho Vermelho e os seus múltiplos papéis: para uma leitura de alguns livros-obxecto", en la que Sara Reis da Silva e Blanca-Ana Roig Rechou abordan un corpus textual conformado por un conjunto de volúmenes situados en los denominados libros-objeto de tipo formativo-literario o artístico que parten de ese célebre cuento clásico, ofreciendo un breve pero aclaratorio acercamiento a su origen y expansión, al que le suman distintas estrategias gráficas para crear nuevas versiones artísticas, basadas en el juego intertextual. Muy interesante es la categorización que ofrecen en trece modalidades de libros-objeto que juegan con el tiempo, el espacio y la caracterización de los personajes, por medio de pop-up, lift-the-flap, libros acordeón, troquelados, libros túnel, libros carrusel, libros teatro, libros juguete, libros sonoros, libros con texturas, libros muñeco, libro silueta y libro objeto con técnica mixta. De cada una de las trece categorías, ofrecen su definición, para después comentar las obras seleccionadas, que conforman un abanico amplio de reinterpretaciones y nuevas lecturas de Caperucita Roja, lecturas que renuevan esta historia, sirviéndose de la sensorialidad y la interactividad, y que demuestran la pervivencia y eficacia receptiva de este hipotexto ejemplar.

Por su parte, Eva Mejuto une literatura y compromiso social al analizar el proyecto editorial de Gita Wolf en "Máis que un obxecto: Tara Books, libros que axudan a combater a pobreza", con el que quiere dar voz a las periferias, concretamente a las castas más bajas de la India, convirtiendo la labor editorial en un acto político y el libro en objeto de reivindicación cultural. Como ejemplo analiza tres álbumes ilustrados, publicados en castellano por Libros del Zorro Rojo: *La esperanza es una niña que vende fruta* (2014), de Amrita Das; *Los colores de Dulari* (2011), de Dulari Deva y *Dibujo de una ciudad* (2012), de Tejubehan. Estas obras, elaboradas de modo artesanal, representan la voz de las mujeres que emplean el arte para contar sus historias de vida y que se sirven del estilo pictórico denominado Mithila, con fuerte carga identitaria. Con ellas, se demuestra el compromiso social de la editorial que, además de abogar por formas de lectura anticapitalistas y descentralizadas, se aproxima a otras realidades, culturas y creatividades desde el propio proceso de selección del papel.

El estudio de Eliane Debus y Maria Laura Pozzobon Spengler, "Livros que se (des)dobram em (outras) leituras: para além do texto", busca verificar como se articulan la materialidad física, el lenguaje verbal y el visual en cuatro obras brasileñas: *Olhos de espiar, boca de contar* (2011), de Maria Helena Bazzo; *Livro de brinquedo* (2016), de Sig Schaitel; *Se eu fosse um Cíclope* (2017), de Peter O'Sagae y *Se eu abrir esta porta agora* (2018), de Alexandre Rampazo. Las autoras inciden en que es necesario un lector (inter)activo y participativo capaz de decodificar la parte textual, que incluye palabra e imagen, además de la interpretación de todos los elementos físicos que amplían las formas de leer, generando un nuevo modo de leer.

Lourdes Sánchez Vera se centra en el género poético en el libro-objeto en "Tres mujeres ponen el punto sobre la I", al analizar *Con el ojo de la i. Poemas para ir en tren* (2013), escrito por Mar Benegas, ilustrado por Olga Capdevila y editado por Arianna Squilloni, de las que ofrece unas breves notas en

las que apunta las características de sus creaciones. Analiza la materialidad de la edición, comentando elementos paratextuales como la cubierta, el título, las guardas, los iconos y elementos extra; la textualidad que hace uso de juegos textuales gráficos y visuales; y los elementos visuales, como el grafismo y las ilustraciones. Comenta que se trata de un libro-juego singular en el que confluyen lo visual, lo textual y lo material; y que requiere de la complicidad del lector activo que debe implicarse en la lectura, como si fuese un personaje que puede formar parte de los juegos y sorpresas que le aporta este viaje en tren por textos en verso.

En "Literatura para jovens leitores: uma leitura multimodal do livro-objeto", Diana Navas entiende este tipo de libro como un medio necesario para el difícil reto de acercar la lectura a la juventud y afianzar el hábito lector y reivindica la importancia del diseño en el libro-objeto juvenil, apoyándose en estudios teóricos históricos y discusiones sobre el libro ilustrado y su definición. Como ejemplo de libro objeto de calidad estética, analiza *Zubair e os labirintos* (2007), de Roger Mello, una obra en la que existe una fuerte interdependencia entre texto, imagen y diseño, consiguiendo la multimodalidad para atraer lectores adolescentes y fomentar el hábito lector en esa edad.

Juan Senís, en "El verso es el formato: la desautomatización objetual en *Postales para un año*" primeramente relaciona la poesía infantil con la desautomatización y después analiza este álbumpoemario escrito por Giusi Quarenghi, ilustrado por Anna Castagnoli y traducido al español por Cristina Falcón Maldonado, que sufre una triple desautomatización en cuanto al texto, la ilustración y la metalepsis objetual. Esta obra ofrece, desde el punto de vista material, un significado y una forma de lectura diferente a la convencional, como se puede observar en la colocación u orden de ilustraciones y texto, que modifica el ritmo y la forma de lectura. Además de las características literarias intrínsecas, existe un fin material o utilitario al entender las postales como realizadas con la finalidad de ser enviadas y, por consiguiente, la metalepsis matérica adquiere importancia en este poemario ilustrado, proponiendo una lectura distinta.

En "Do livro-objeto de Manuela Bacelar: o caso de *Bublina* e as cores", Carina Rodrigues analiza la colección "Bublina" realizada por la ilustradora portuguesa Manuela Bacelar, que incluye libros de actividades como propuestas para estimular la creatividad y la sensorialidad a través del arte y de otros elementos como los colores, los números o las formas. Más que un análisis profundo, la autora quiere demostrar la diversidad de lecturas que ofrecen las obras de la colección con potencialidades narrativas y lúdico-manipulativas que requieren una interpretación dual ficcional y experimental.

Carmen Franco-Vázquez y Marta Neira Rodríguez en "Las ilustraciones escultóricas de Květa Pacovská" enmarcan a esta artista checa dentro de la Historia del Arte, ofreciendo una aproximación a su vida y obra, para después analizar las características e influencias en la obra de Pacovska. Señalan que la creadora entiende el libro como una forma de expresión arquitectónica y realizan un interesante trabajo comparativo a nivel plástico con otras artistas eslavas constructivistas como Lyubov Popova, Aleksandra Ekster, Olga Rózanova e Varvara Stepánova, concluyendo que Pacovska ofrece obras muy atractivas y modernas, que se caracterizan por la innovación, el ludismo y el experimentalismo.

Virginia Calvo Valios ofrece un estudio de caso en "ABCD de Mairon Bataille: El objeto libro en el proceso de inmersión de un grupo de madres inmigrantes" relacionando el objeto libro con la inclusión. Analiza la realidad material de este abecedario como objeto lúdico, estético y artístico en el proceso de inmersión de un grupo de inmigrantes árabes, destacando su función de diversión, de fomento del arte, de adquisición de conocimiento, de interacción y de inmersión en la cultura y lengua de acogida, a través del juego oral o la escritura creativa.

Por último, Olalla Cortizas Varela y Estella Freire Pérez en "Libros Voadores. Artefactos Téxtiles. Construción de libros-obxecto con materiais téxtiles" ofrecen la contextualización, formulación, propuesta y resultados de un interesante e innovador taller creativo con perspectiva de género, realizado con alumnado de los Grados de Maestro en Educación Infantil y Primaria. Siguiendo los conceptos de lo femenino y el papel de la costura en el arte, analizan cuentos clásicos con perspectiva de género y se proponen crear una nueva historia con collage textil.

Como se ha podido observar, los distintos estudios que se ofrecen en este volumen permiten reflexionar sobre la importancia que tiene el libro-objeto y su materialidad en el ámbito editorial, en la rehabilitación e integración de las clases sociales más desfavorecidas, en el fomento del hábito de la lectura, además de acercar la obra de artistas pioneros y contemporáneos que muestran diferentes formas de entender el libro como creador de distintas realidades y generador de sensaciones y emociones que motiven e impliquen al lector en la lectura, entendida como un juego lleno de imaginación. Se trata, pues, de un artefacto con posibilidades infinitas que sobrepasan su valor literario en la formación y captación de nuevos lectores.

Es un trabajo crítico que ofrece una panorámica amplia de perspectivas y da un paso más allá en la definición, caracterización y dignificación de este tipo de libros. Resulta una monografía muy necesaria para la información y formación de los mediadores entre el libro y el lector que constata la realidad compleja que vive el libro infantil y juvenil actual, con la aparición de nuevas modalidades y tipologías con distintas funcionalidades que se sirven de la observación, manipulación, gamificación e interpretación de los elementos que rodean al texto como recursos fundamentales para la comprensión global del lector.