

HACIA UNA DEFINICIÓN DE ÁLBUM

Emma Bosch Andreu

Universidad de Barcelona

emmabosch@ub.edu

Resumen

El objetivo de este trabajo es proponer una nueva definición para los libros que se conocen como *álbumes*. Para ello, se llevará a cabo un registro y clasificación de las definiciones y comentarios que reconocidos especialistas y autores han realizado hasta el momento. Al mismo tiempo se estudiarán los trabajos teóricos que varios expertos han realizado en torno al cómic, ya que esta nueva definición se basa en la idea de que álbum y cómic comparten los mismos fundamentos conceptuales; ambos son arte secuencial de imágenes fijas e impresas.

Palabras clave: libro ilustrado, cómic, arte secuencial.

Abstract

The aim of this work is to propose a new definition for the books that are known as *picturebooks*. I will collect and classify the definitions and commentaries that specialists and authors have made until now. At the same time I will analyze the theoretical studies about comic since my definition is based on the idea that picturebook and comic share the same conceptual foundations; both are sequential art of fixed and printed images.

Key words: picture book, comic, sequential art.

Nuestro afán por definir el cómic es un proceso que no tiene por qué alcanzar una conclusión definitiva. Estoy seguro de que una nueva generación rechazará lo que la nuestra haya decidido aceptar e intentará una vez más reinventar el cómic. (McCloud, 1993:23)

El objetivo de este trabajo es buscar una definición «neutral¹» de álbum; una definición genérica que pudiera incluirse en un diccionario no especializado. Como bien señala Silva-Díaz (2006:24) «*todavía no existe acuerdo en dar nombre, definir y establecer la genealogía de este producto editorial*» llamado álbum². La inquietud por redefinir este objeto radica en que, si bien comparto muchas de las proposiciones de los diferentes especialistas, creo que ninguna de las definiciones encontradas caracterizan suficientemente bien su naturaleza. De todos modos, esta propuesta no deja de ser una contribución a un estudio que debería estar en continua evolución como lo está el álbum mismo. Un buen ejemplo de esta postura se obtiene si se substituye la palabra «cómic» por «álbum» en la cita que encabeza este escrito.

Consciente de que quizás esta pequeña aportación no tenga mucha utilidad en la práctica de creación de buenos álbumes —que se seguirán dando independientemente de que se formule una nueva definición— soy de la opinión de Schulevitz (1980:132) cuando en referencia al libro ilustrado y al álbum afirma que «*comprender la diferencia entre ambos y aplicarla inteligentemente puede ser de considerable ayuda en la elaboración de mejores libro-álbum o de cuentos*». Más allá de este planteamiento práctico, perfilar una definición de álbum ayudará también a comprender el lugar que ocupa este objeto como medio transmisor de información dentro de los procesos comunicativos de esta sociedad llamada de la Comunicación y de la Imagen³.

¹ Este término hace hincapié en la pretendida objetividad e imparcialidad de la definición. Además reproduce el adjetivo usado por McCloud (2005) cuando en su obra *Entender el cómic. El arte invisible* anuncia que desea buscar una definición «neutral» de cómic «*en cuanto a estilo, calidad o temática*».

² En América Latina se usa el término «libro-álbum» y hay quien prefiere denominarlo «álbum ilustrado».

³ Ver SÁNCHEZ, Lydia. (en prensa). «El fenómeno de la comunicación» en *Las industrias de la comunicación audiovisual*. Barcelona: Comunicación Activa, UB.

El presente artículo es un resumen de un estudio más extenso⁴ en el que se han analizado textos⁵ de diferentes autores (especialistas, profesores/as universitarios/as, bibliotecarios/as, críticos/as, autores e ilustradores/as) sobre álbum y cómic. Consta de tres partes; en la primera se presenta una posible clasificación de dichos textos; en la segunda se comenta y analiza dicho material; y por último, se propone una nueva definición de álbum a partir de las conclusiones extraídas de los dos primeros apartados.

Parte 1: Catalogación del material

No es fácil encontrar definiciones de álbum entendidas en el sentido estricto del término. El objetivo de la mayoría de autores no es el de definir este concepto; generalmente sus escritos se centran en algún aspecto determinado de este tipo de libros —ya sea temático o formal— o bien presentan una clasificación, comentan un corpus de obras determinado, o se interesan por algunos autores o libros concretos. De ahí que se ampliara el registro de definiciones en la recogida de información con otras citas que pudieran aportar datos significativos.

La clasificación de las citas de la literatura consultada formaba parte del proceso de investigación y no fue nunca un fin en sí mismo. La categorización del material encontrado facilitaba su manejo, su análisis y mejor aprehensión. Cabe señalar que dichas categorías podrían ser reflejo de actitudes y posicionamientos en torno al álbum y que evidencian los centros de interés de los especialistas pudiendo ser puertas que se abren a diversos campos de investigación. Las categorías de clasificación se originaron a partir de la información recabada y no a la inversa. El hecho de encontrar un cita para la cual no existía todavía una sección permitía abrir al instante un nuevo grupo. Cuando se construyeron las categorías y se fragmentaron los párrafos extraídos de las distintas fuentes no se pretendía de ningún modo categorizar ni encasillar a sus autores. Cuando se desmenuzaron los diferentes fragmentos en frases, sólo se pretendía ordenarlos en categorías cuya única función era la de clarificar las ideas. Si frases de un mismo autor eran clasificadas en grupos diferentes no hay que interpretar de ninguna manera que éste se contradiga, o que su opinión

⁴ Trabajos que dirige Teresa Durán (Universidad de Barcelona) y formarán parte de mi proyecto de tesis doctoral.

⁵ Artículos y libros originariamente escritos en castellano o catalán, o traducidos a estas lenguas.

haya cambiado –aunque podría darse el caso si las citas son de distintas épocas–, simplemente puede significar que se centran en uno u otro aspecto para resaltar o ampliar su discurso. De hecho, las categorías creadas no son compartimentos estancos e independientes sino que la mayoría son complementarios. Además, hay que tener muy presente que no puede juzgarse a un autor a partir de un texto aislado y mucho menos de una sola cita. El centro de interés no se encontraba en estudiar los diferentes autores ni las evoluciones de sus deliberaciones ya que las citas se presentaron descontextualizadas de la obra, de la historia investigadora de sus autores, de la época o lugar en que se realizaron.

En referencia a la información recolectada, se descartaron muchas citas que consideraban el álbum como un tipo de libro exclusivo para el público infantil o que se centraban en el receptor. He preferido mantenerme al margen de la polémica sobre el destinatario del álbum, pues creo firmemente que estas obras no deben definirse por la edad de sus lectores.

Para cumplir con el objetivo principal de la investigación, el interés no se centró exclusivamente en recoger información sobre el álbum, sino que se amplió la atención a las definiciones y características del cómic. En este ámbito, los trabajos de Eisner (1990) y McCloud (1993), dos especialistas de prestigio en la materia, son las fuentes del estudio.

Debido a la imposibilidad de reproducir aquí el corpus completo del material recogido se presentará el esquema de ordenación que ayudó a la comprensión de la información ejemplificando cada apartado con una sola cita representativa que funciona a modo de ejemplo.

1.1 Clasificación de la información sobre álbum

Alb 1: el álbum es un libro

El álbum es un libro: En este apartado se recogen aquellas citas que recuerdan que el álbum es un libro que sabe sacar partido de todas sus características físicas (formato, encuadernación, cubiertas...).

Una de las características importantes del álbum es su voluntad de impacto bibliófilo, ya sea a través del formato, del tipo de encuadernación, de las cubiertas, del papel o de la impresión, en lo concerniente a su presentación física. (Duran, 2000:15)

Pero no es un libro ilustrado: El *libro ilustrado* nace a partir de un texto escrito (que puede funcionar de manera independiente) siendo las ilustraciones un elemento de apoyo.

El libro ilustrado tradicional, leído en voz alta, hace énfasis en las palabras, aunque su diseño sea concebido en términos visuales. Las ilustraciones son casi siempre congruentes con el texto, iluminándolo, amplificándolo, ejemplificándolo y extendiéndolo. (Doonan, 1999:35)

Y no es un formato de libro: Para los editores el álbum es simplemente un formato de publicación con unas características físicas determinadas. Los especialistas tienen una opinión diferente.

En el mundo editorial, el álbum se considera a partir de sus características de formato. Por lo que cuando se habla de álbum, se hace referencia a un producto (usualmente de 24 ó 32 páginas) en el cual la gran mayoría (casi siempre todas las dobles páginas) contienen ilustraciones. (Silva-Díaz, 2005:32)

A.1.1 El álbum es un libro con contenidos: Entendiendo el libro como un medio de comunicación, los contenidos del álbum abarcan desde la anécdota cotidiana y banal a conceptos trascendentales.

Los mejores libros-álbum pueden y de hecho logran mostrar lo intangible y lo invisible, ideas y conceptos como el amor, la responsabilidad, una verdad que trasciende al individuo, ideas que escapan a definiciones sencillas. (Moebius, 1990:104)

Narrativo siempre: En este grupo se hallan las citas que definen el álbum como transmisor de una narración –en el sentido de que cuentan una historia–.

Un álbum ilustrado es un libro de imágenes que nos cuenta historias. (Solé Vendrell, 2006:166)

No siempre narrativo: Por el contrario, aquí se agrupan las citas que además de los libros narrativos también consideran bajo el concepto *álbum* los catálogos, listados, alfabetos, libros de contar...

(...) novedades temáticas de los álbumes actuales. Se trata de una opción que, en muchos casos, rehuye las formas narrativas para adoptar las propias de los catálogos o listados. (Colomer, 2006:49)

A.1.2 El álbum y sus formas

Características formales: El álbum utiliza los recursos propios de los libros ilustrados (línea, forma, composición, color, materiales, técnica, estilo, tipografía, maquetación, paginación, secuenciación, soportes, tamaños...) al servicio del significado y la expresión.

Las elecciones (de los ilustradores) no solamente deberían ser hechas tomando en cuenta elementos de diseño (línea, forma, textura, y valor) y los principios de composición (balance, unidad, variedad y ritmo) en una página o en las sucesivas, también los artistas pueden hacer elecciones técnicas con respecto a materiales originales, tipo de letra y arreglo del texto impreso, papel, cubierta y pie de página, orientación espacial y contenido pictórico. Además, los convencionalismos históricos o culturales de representación son elecciones adicionales para el ilustrador. Finalmente, estas propiedades sintácticas o literales pueden también ser consideradas por sus cualidades semánticas o expresivas. (Kiefer, 1988:68)

Formas que hacen álbum: Citas que hacen referencia al carácter experimental del álbum estimando que sus creadores tienen más interés en cómo se transmite el mensaje que en el contenido del mismo.

El álbum es un tipo de libro que solamente se podía empezar a producir a partir de los años sesenta. El álbum acaba con la dicotomía académica de la oposición del texto y la ilustración. El álbum es heterodoxo, no sólo por lo que dice, si no sobre todo por cómo lo dice, y también por quién lo dice y a quién lo dice. El álbum rompe inercias tanto dentro de la práctica editorial como dentro de la práctica lectora. Un buen álbum no deja indiferente al lector⁶. (Duran, 1999)

Alb 2: el álbum es texto e imagen

Uno + 1: Estas citas centran su atención en que son dos los pilares fundamentales del álbum: el texto (palabras, elementos verbales, formas de significado verbal, iconos verbales, escritura, texto escrito...) y la imagen (ilustración, elementos gráficos, formas de significado pictórico o icónico, iconos visuales...).

La característica fundamental de este tipo de obras es que se construyen a través del diálogo entre el texto y la ilustración. (Cencerrado Malmierca, 2003:8)

⁶ La traducción es mía.

Uno + 1 = Uno: Citas que declaran que texto e imagen conforman una unidad.

El libro-álbum requiere de maestría coordinada porque fusiona elementos verbales y gráficos que crean eso que Sendak llama la obra de arte «sin costura». El libro-álbum requiere además que el artista haga de ambos elementos una unidad en el desarrollo de la obra. Ninguno puede dominar al otro; ambos deben contribuir al significado total. (Jones, 1989:149)

Uno + 1 = Tres: Citas que exponen que el álbum es mucho más que la suma de texto e imagen.

(palabras e imágenes) «al colocarlos en relación mutua, es inevitable que cambie el significado de ambos, de manera que un buen álbum ilustrado como unidad conforma una experiencia más rica que la simple suma de sus partes». (Nodelman, 1988:50-51)

Cero + 1 = Uno: Citas que consideran la posibilidad de que existan álbumes sin palabras.

(...) bien sin palabras, bien con pocas palabras. (Cañas Cortázar, 2006:170-171)

Uno < 1: Citas que sostienen que la imagen predomina sobre el texto.

En un verdadero libro-álbum, las palabras no pueden existir independientemente. Sin las ilustraciones el significado no quedaría claro. Éstas proporcionan la información que no dan las palabras. (...) tanto las palabras como las imágenes son leídas. (...) no sería posible leerle a los niños un álbum a través de la radio porque no sería comprendido. (Schulevitz, 1980:131-132)

Relaciones de pareja (Uno / 1): Citas que tratan los diferentes vínculos entre texto e imagen.

Cuando observamos un libro-álbum tendemos a leer tanto las ilustraciones como las palabras. Ambos actúan el uno sobre el otro, de manera que leemos las ilustraciones a través de las palabras y las palabras a través de las ilustraciones. (Lewis, 1990:85-86)

Uno + Uno + ...: Un álbum es la suma de texto e imagen y otros elementos (tipografía, composición, maquetación, formato, papel...)

La idea de un buen álbum es que todos los elementos del libro se pongan en juego al servicio de la historia. El texto y la ilustración (...) pero también el for-

mato, el fondo de la página, la disposición de los elementos en ella, la tipografía, etc. Por eso se dice que «en el álbum todo cuenta» y esto es cierto en las dos acepciones de «contar». (*Silva-Díaz y Corchete*, 2002:20)

El álbum es literatura: Puesto que los álbumes contienen texto se los considera creaciones literarias.

Es un género literario: El álbum es un género literario específico.

Uno de los géneros literarios más ricos afectivamente, y por tanto más emocionante, es el de los álbumes ilustrados. (*García Sobrino*, 2006:54)

Es literatura infantil: Preferentemente el álbum se dirige a un público infantil.

Uno de los ingredientes más importantes para estimular y dirigir la imaginación infantil es el libro-álbum. Pues es allí donde el niño tendrá su primer encuentro con una fantasía estructurada, reflejada en su propia imaginación y animada por sus propios sentimientos. Es donde, con la mediación de un lector adulto, descubrirá la relación entre el lenguaje visual y el verbal. (*Lionni*, 1984:136)

Alb 3: el álbum es secuencia

El álbum es secuencia: El álbum es una encadenación de imágenes.

(...) planificar un libro ilustrado es como planificar una película y, así, lo primero que hago es componer un storyboard. (*Browne*, 2006:124)

La página: unidad de secuencia: La secuencia se crea a partir de la fragmentación del libro en páginas.

(...) articulando texto e imagen y secuenciándolo básicamente a través de la fragmentación en páginas. (*González y Zaparáin*, 2005:8)

Elipsis: La secuencia se crea cuando el lector «llena» el «vacío» existente entre las imágenes para construir una realidad.

Por otra parte, entre una ilustración y la que le sigue, puede haber un espacio o una acción que no se representa, aunque el lector pueda reconstruirla mentalmente. (*Silva-Díaz y Corchete*, 2002:20)

Un lector activo: El lector controla la recepción del mensaje que el autor desea transmitir.

En el libro, el escritor controla el orden en el que se revelan los hechos, pero el lector controla la velocidad a la que se reciben. (...) Los pasajes pueden leerse y releerse hasta que se comprendan, o simplemente por el placer de saborear las palabras. Este control que tiene el lector sobre el libro se hace más importante en el caso del libro-álbum. (*McKee*, 1992:143)

Alb 4: el álbum y el arte

El álbum es arte: El álbum es una obra de arte.

(...) el álbum ilustrado abre el espíritu con su lenguaje simbólico, siendo el Arte su modo de comunicación. (*Forestier*, 2006:159)

El álbum es un puente del niño/a al arte: El álbum es el primer contacto del niño/a con el arte.

(...) las ilustraciones ofrecen habitualmente al niño un primer contacto con el arte, con los dibujos y los cuadros. Al mismo tiempo introducen al niño en la Literatura y las Bellas Artes. (*Gaudasinska*, 2006:142)

El álbum y el arte editorial:

(...) triunfo del libro-álbum como una forma elevada del arte editorial. (*Jones*, 1989:162)

... y la pintura:

La unión entre la pintura y la ilustración se ha hecho posible en el álbum ilustrado». (*Wildsmith*, 1998)

... y el teatro:

Al representar visiblemente, en vez de hacerlo con palabras (describiendo), un libro-álbum se transforma naturalmente en una experiencia teatral: directa, inmediata, activa y conmovedora. Uno puede percibir la importancia de leer en voz alta el texto del libro-álbum: es más importante el efecto de las palabras al ser escuchadas que al ser leídas. (*Schulevitz*, 1980:132)

... y el cine:

(...) crear un libro-álbum se parece a dirigir una película, con elementos como el ritmo y el suspense. (*Salisbury*, 2004:74)

... y el cómic:

Los recursos expresivos considerados habituales en el cómic, o historieta, tienen una presencia importante en el álbum dirigido a primeros lectores, debido a que por lo general los álbumes también comportan una narración gráfica. Algunos álbumes incluso poseen un aspecto muy aproximado al de un tebeo normal. (*Gutiérrez García, 2005:31*)

Alb 5: análisis y clasificación de álbumes

Aunque el objetivo no era analizar las vías de investigación en el álbum, esta sección recoge algunas referencias al respecto.

Distingo al menos dos vías hacia el estudio y la crítica del álbum ilustrado, ninguna de ellas nueva, y ambas consideran el enfoque sobre textos individuales con el ánimo de adecuar la diversidad y la diferencia. Una vía implica escuchar, con cuidado y paciencia, lo que los niños dicen mientras leen; la otra, una descripción por igual paciente y cuidadosa de libros individuales. (*Lewis, 1996*)

Sobre críticos y especialistas: Referencias a la falta de especialistas en análisis visual.

Me preocupa, no sólo a mí, sino a muchos, la ausencia de críticos, analistas y especialistas en las artes visuales aplicadas al libro infantil. Parece ser (y no estoy personalmente de acuerdo con ello) que las pautas analíticas de la didáctica de la lengua bastan para analizar el texto y recomendar o refutar el libro que lo contiene, mientras que las pautas de didáctica de la plástica son totalmente insuficientes para atreverse a comentar o analizar la propuesta gráfica de un libro. (...) libro hay que sale a la calle con unas faltas de sintaxis visual que tumban de espaldas. (*Duran, 2006:103*)

Alb 6: definiciones de álbum*Según el diccionario:* Definiciones de diferentes diccionarios.

Libro en blanco, comúnmente apaisado, y encuadernado con más o menos lujo, cuyas hojas se llenan con breves composiciones literarias, sentencias, máximas, piezas de música, firmas, retratos, etc. / Libro en blanco de hojas dobles, con una o más aberturas de forma regular, a manera de marcos, para colocar en ellas fotografías, acuarelas, grabados, etc. / Estuche o carpeta con uno o más discos sonoros. (Diccionario de la Lengua Española. Edición 22. Real Academia Española).

Indefinido e indefinible: Definiciones que explicitan su condición de concepto indefinible.

El aspecto lúdico y juguetón que Lyotard reivindica como propio y distintivo de la postmodernidad es también específico del objeto álbum, una forma lúdica de libro. Y también una forma no definida, en la medida que aquello que la define es su indefinición, su no pertenencia a categorías establecidas⁷. (*Duran, 2007:209*)

Definiciones completas: Colección de definiciones sin descomponer.

El álbum sería una forma de expresión que presenta una interacción entre textos (que pueden ser subyacentes) e imágenes (especialmente preponderantes) en el seno de un soporte libro, caracterizado por su libre organización de la doble página, la diversidad de sus realizaciones materiales y la sucesión fluida y coherente de sus páginas. (*Van der Linden, 2006*)

Definiciones en concursos: Encontradas en las bases de concursos de álbum y libro ilustrado.

(álbum ilustrado) un libro en el que la historia se cuente a través de imágenes y textos breves de tal manera que éstos se complementen. Asimismo se aceptarán historias narradas sólo con imágenes. (*XI Concurso de álbum ilustrado a la orilla del viento*. Fondo Cultura Económica. Cuarta base del concurso 2007).

*1.2 Clasificación de la información sobre cómic***C1 El cómic es una publicación**

Las limitaciones comerciales de reproducción condicionan la creación del cómic.

El arte secuencial está pensado, sobre todo en cuanto a los cómics se refiere, para su reproducción. (*Eisner, 1990:149*).

El cómic es comunicación: El cómic es un medio de comunicación.

(...) un arte de comunicación. (*Eisner, 1990:8*)

⁷ La traducción es mía.

C2 El cómic es dibujos y palabras

1 + Uno: Los dibujos (o imagen) y las palabras son los dos ingredientes para formar un cómic.

La combinación de palabras y dibujos no es exactamente mi definición de lo que es el cómic, pero dicha combinación ha tenido una tremenda influencia en su desarrollo. En los tebeos pueden plasmarse experiencias humanas, tanto mediante la palabra como mediante el dibujo. Como resultado –y al margen de sus otras posibilidades– el cómic se ha identificado firmemente con el arte de la narración. Y, en efecto, palabras y dibujos tienen un tremendo poder a la hora de contar historias, cuando sus creadores explotan todos sus recursos. (*McCloud*, 1993:152)

1 + Uno = Uno: Dibujos y palabras se mezclan en un todo unificado.

En la práctica, el creador, una vez concebida la idea, se dispone a desarrollarla con palabras e imágenes en un todo unificado. (*Eisner*, 1990:129)

Relaciones de pareja (1 / Uno): Posibles combinaciones de dibujos y palabras.

En los cómics buenos, las palabras y los dibujos son como parejas que bailan y que se turnan para llevarse. (*McCloud*, 1993:156)

Uno = 1: Las palabras se tornan imágenes gracias al tratamiento gráfico de éstas (rotulación).

(palabra e imagen) se las trata como disciplinas independientes. En realidad, son derivados de un mismo origen. (*Eisner*, 1990:15)

C3 El cómic es secuencia

El cómic es secuencia: El cómic es el vehículo más conocido del arte secuencial.

(...) la tira diaria de los periódicos, y más recientemente el cómic book, suponen el grueso de la producción de arte secuencial. (*Eisner*, 1990:9)

La viñeta: unidad de secuencia: La secuencia se crea a partir de la yuxtaposición de viñetas.

La viñeta actúa como una suerte de indicador que nos informa de que el tiempo y el espacio están siendo divididos. La duración de ese tiempo y las dimensiones de

ese espacio se definen más por el contenido de la viñeta que por la misma viñeta. Ahora bien, la forma de las viñetas varía considerablemente, y aunque la diferencia en la forma no afecta al «significado» específico de las viñetas respecto al tiempo, si pueden afectar a la experiencia del lector. Lo que nos lleva a la extraña relación entre el tiempo representado en el cómic y el tiempo como lo percibe el lector. (*McCloud*, 1993: 99)

La página: La página es un elemento importante en la secuencia.

(...) planificar el desglose de la trama y acción en páginas se convierte en la primera tarea. Las páginas son una constante en la narración de los cómics. (...) Conviene tener en cuenta que cuando el lector pasa la página, se produce una pausa. Esto permite un cambio de tiempo, un salto de escenario, una oportunidad para controlar la atención del lector. Aquí se juega con la retención tanto como con la atención. La página, al igual que la viñeta, debe montarse como una unidad de contención, aunque en el fondo no sea más que una parte del todo que forma la historia. (*Eisner*, 1990:65)

Clausura: (Sinónimo de elipsis) La secuencia se crea cuando el lector «llena» el «vacío» existente entre las viñetas para construir una realidad.

El fenómeno de ver las partes, pero percibir el todo, tiene un nombre. Se llama clausura. (...) Si la iconografía visual es el vocabulario de los cómics, la clausura es su gramática. Y como nuestra definición de los tebeos depende de la disposición de sus elementos... puede decirse que, en realidad, ¡el cómic es la clausura! (*McCloud*, 1993:63-67)

Un lector colaborador: El lector colabora en la construcción del mensaje que el autor desea transmitir.

(cómic) no requiere del lector tanto su capacidad para analizar algo como para reconocerlo. (...) que el lector pueda completar los acontecimientos interpuestos por medio de la propia experiencia. (*Eisner*, 1990:40)

C4 El cómic y el arte

¿El cómic no es arte?: Infravaloración del cómic respecto a otras artes.

El pensamiento tradicional sostiene que las verdaderas obras de la pintura y de la literatura son sólo posibles en la medida en que ambas se mantengan a prudente

distancia. Palabras e imágenes juntas se consideran, en el mejor de los casos un entretenimiento para las masas; en el peor de ellos, un producto de burdo comercialismo. (McCloud, 1993:140)

El cómic y el teatro:

(...) el guionista de cómics se encuentra más cerca del autor dramático. (Eisner, 1990:90)

... y la ilustración:

(lo visual contra la ilustración) En los cómics, los dibujos son visuales. En los libros de texto, son ilustraciones. Lo visual substituye al texto... La ilustración se limita sencillamente a repetir o ampliar, a decorar o a crear una atmósfera. Recuerda tu cometido como dibujante y no de ilustrador. (Eisner, 1990:155)

C5 Definiciones de cómic

Según el diccionario: Definiciones de diversos diccionarios.

Serie o secuencia de viñetas con desarrollo narrativo. / Libro o revista que contiene éstas. (Diccionario de la Lengua Española. Edición 22. Real Academia Española).

Definiciones completas: Definiciones sin descomponer.

Cómic: ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector. (McCloud, 1993:9)

Parte 2: Análisis de la información

En el siguiente cuadro se concentra de manera sintética el material recogido y analizado sobre álbum y cómic, así como algunas observaciones sobre el mismo.

ÁLBUM	CÓMIC	COMENTARIOS
<ul style="list-style-type: none"> • el álbum es un libro. 	<ul style="list-style-type: none"> • el cómic es una publicación. 	<ul style="list-style-type: none"> • muchas definiciones que se encontraron eran tan generales y ambiguas que podían olvidar este dato. Definiciones del tipo «suma de imagen y texto» podrían referirse, por ejemplo, a un cartel publicitario.
<ul style="list-style-type: none"> • el álbum no es mejor ni peor que un libro ilustrado. 		<ul style="list-style-type: none"> • ni todos los álbumes son «buenos» por el mero hecho de ser álbumes.
<ul style="list-style-type: none"> • el álbum no puede ser definido ni por su aspecto físico, ni por los temas que trata, ni por ser o no narrativo. ...es el tratamiento del contenido el que determina que un libro pertenece a la categoría álbum. ...el álbum utiliza todos los recursos que le ofrece el medio bibliográfico (con los que suele experimentar). 	<ul style="list-style-type: none"> • el cómic no puede ser definido ni por su aspecto físico, ni por los temas que trata, ni por ser o no narrativo. 	<ul style="list-style-type: none"> • un buen autor sabrá aprovechar todos los recursos y posibilidades que el medio le ofrezca. Los álbumes metaficticiales son solamente un tipo de álbum.
<ul style="list-style-type: none"> • el álbum es la suma de texto e imagen. 	<ul style="list-style-type: none"> • el cómic es la suma de dibujos y palabras. 	<ul style="list-style-type: none"> • generalmente los autores citados suelen hablar de texto e imagen, en este orden. Hay quien denomina «texto» a la fusión de ambos, término que considero desafortunado. El texto siempre es presente en las definiciones de álbum y se le otorga una gran importancia. Razón de ello sea, quizás, considerar el libro ilustrado como origen del álbum (donde el texto es imprescindible y la ilustración opcional).
<ul style="list-style-type: none"> • La imagen en el álbum es predominante. 	<ul style="list-style-type: none"> • el texto en el cómic se torna imagen. 	<ul style="list-style-type: none"> • no hay álbum sin imágenes, pero sí que los hay sin texto. No es que la imagen en el álbum sea predominante, es primordial.

ÁLBUM	CÓMIC	COMENTARIOS
<ul style="list-style-type: none"> • el álbum es un género literario nacido a partir de la literatura infantil. 	<ul style="list-style-type: none"> • el cómic es un medio literario y artístico 	<ul style="list-style-type: none"> • el texto puede ser presente o ausente, pudiendo ser perfectamente prescindible. Quienes consideran el álbum como un libro producto de la metamorfosis de los cuentos ilustrados suelen basarse en el principio de que habiendo texto en el álbum, éste se convierte en una obra literaria. Independientemente de que aceptemos que algunos álbumes puedan ser obras literarias, no consideramos la presencia de «texto» razón suficiente para considerarlo «literatura». También hay texto —e imágenes— en el folleto de instrucciones de un lavavajillas y no por ello es literatura.
<ul style="list-style-type: none"> • el álbum es secuencia de imágenes fragmentadas en páginas. 	<ul style="list-style-type: none"> • el cómic es secuencia de imágenes fragmentadas en viñetas. 	
<ul style="list-style-type: none"> • el lector de álbum debe construir el mensaje a partir de lo que ve y lo que no ve (elipsis). 	<ul style="list-style-type: none"> • el lector de cómic debe construir el mensaje a partir de lo que ve y lo que no ve (clausura). 	<ul style="list-style-type: none"> • el lector alcanzará diferentes niveles de comprensión del mensaje según la edad y/o competencias para leer lo que se ve y lo que no se ve.
<ul style="list-style-type: none"> • el álbum es un arte infravalorado (asociado a «cosas de niños») 	<ul style="list-style-type: none"> • el cómic es un arte infravalorado (asociado a la «cultura popular») 	
<ul style="list-style-type: none"> • el álbum puede compararse con la pintura, el teatro, el cine y el cómic. 	<ul style="list-style-type: none"> • el cómic puede compararse con la pintura, el teatro y el cine. 	<ul style="list-style-type: none"> • queremos remarcar que álbum, cómic y cine se fundamentan en la misma base: el arte secuencial.

Recapitulando; muchas de las definiciones sobre álbum obviaron que se trataba de un libro, solían constreñirlo por su aspecto exterior, los temas que trataba, por su narratividad o el uso de los recursos metaficcionales. La mayoría hacía referencia a la

esencia bipolar de texto e imagen y se centraban en los tipos de relaciones que se daban entre ellos. Muchos remarcaban el carácter predominante de la ilustración pero se insistía en tratarlo como un género literario. En las definiciones se declaraba que también el formato, papel, tipografía, etc. eran elementos significativos. Algunos señalaban que el álbum se construía gracias a la secuencia de imágenes (y por consiguiente hacían referencia al fenómeno de la elipsis). Y por último se recordaba la infravaloración de este objeto cultural y se comparaba con el arte, la pintura, el teatro, el cine y el cómic.

Parte 3: Propuesta de definición de álbum

La definición de álbum que se propone en este trabajo se basa fundamentalmente en considerarlo una forma de arte secuencial. El álbum, el cómic y el cine pueden ser explicados como manifestaciones de arte visual de imágenes secuenciadas. El cine se separaría del álbum y el cómic al ser explicado como la animación de imágenes secuenciadas en el tiempo y sobrepuestas en el espacio, lo que también se conoce como arte secuencial en movimiento. Así mismo, álbum y cómic podrían definirse como arte visual de imágenes secuenciales fijas e impresas. Álbum y cómic comparten muchas propiedades y sería interesante realizar un estudio comparativo de ambos. Pero centrándonos ahora en el álbum podría decirse que:

ÁLBUM es arte visual de imágenes secuenciales fijas e impresas afianzado en la estructura de libro, cuya unidad es la página, la ilustración es primordial y el texto puede ser subyacente.

A continuación se comentará brevemente cada uno de los términos empleados:

arte visual: en la acepción que el objeto (álbum) es un medio de expresión con el propósito de obtener una respuesta estética en el receptor a través del sentido de la vista.

de imágenes secuenciales: las imágenes se presentan en una sucesión ordenada deliberadamente.

fijas: en referencia a la condición estática de las imágenes (con lo que queda excluido el cine).

e impresas: con este término se remarca el carácter inherente de la reproductividad del objeto.

afianzado en la estructura de libro: explotando todos los elementos y posibilidades que éste ofrece (portada, guardas, portadilla, páginas, tipo de papel, tintas, plegados, troqueles...)

cuya unidad es la página: la página simple es la unidad de fragmentación de la secuencia, pero es esencial tanto en la concepción como en la recepción de la misma el diseño de la doble página.

la ilustración es primordial: elemento fundamental del álbum, contiene información de capital importancia para la comprensión del mensaje y obliga a una lectura minuciosa.

y el texto puede ser subyacente: esta referencia al final de la definición, advirtiendo que puede incluso desaparecer, pretende colocar al texto en el lugar que le corresponde dentro del álbum, o sea, un elemento más, como la tipografía, la maquetación, etc.

4 Comentario final

Resumiendo; la mayoría de caracterizaciones sobre álbum se centran en la relación texto e imagen y se proponen desde una perspectiva literaria. Esta definición se diferencia de las anteriores en que potencia la función secuencial de la imagen. Esta propuesta se aproxima bastante a nuestro concepto de álbum. Sin embargo, seguimos pensando que la definición definitiva aun está por lograrse. Sería conveniente un estudio exhaustivo de la literatura existente y un análisis en profundidad de los términos que componen dicha definición para poder validarla⁸.

Referencias bibliográficas

- BROWNE, Anthony. (2006). "Entrevistamos a Anthony Browne". *Peonza*, 75/76, 123-133
- CENCERRADO MALMIERCA, Luis Miguel. (2003). "Imaginario de la violencia en el álbum para niños". *Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil CLIJ*, 160, 7-16

⁸ Agradezco a Teresa Duran su guía y dirección y a Lydia Sánchez sus comentarios en versiones anteriores a este trabajo.

- COLOMER, Teresa. (2006). "La protección de 'Buenas noches, luna' y otros valores actuales". *Peonza*, 75/76, 41-51
- CAÑAS CORTÁZAR, Alicia. (2006). "El arte en el álbum ilustrado". *Peonza*, 75/76, 170-171
- DOONAN, Jane. (1999). "El libro-álbum moderno" en VV.AA. *El libro-álbum: invención y evolución de un género para niños*, 35-57. Caracas: Banco del Libro.
- DURÁN, Teresa. (1999). "Pero, ¿qué es un álbum?" en VV.AA. *Literatura para cambiar el siglo*, Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
- DURÁN, Teresa. (2000). *¿Hay que ver! Una aproximación al libro ilustrado*. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
- _____ (2006). "En el ruedo de la ilustración". *Peonza*, 75/76, 91-103
- _____ (2007). *Álbums i altres lectures*. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.
- EISNER, Will. (1990). *Los cómics y el arte secuencial*. Barcelona: Norma Editorial. (2002). (Versión original en inglés: *Comics & Sequential Art*).
- FORESTIER, Isabelle. (2006). "El arte en el álbum ilustrado". *Peonza*, 75/76, 158-159
- GARCÍA SOBRINO, Javier. (2006). "Todos los cuentos". *Peonza*, 75/76, 53-66
- GAUDASINSKA, Elzbieta. (2006). "Alicia". *Peonza*, 75/76, 140-141
- GONZÁLEZ, Luis Daniel y ZAPARAÍN, Fernando. (2005). "Aproximaciones al lenguaje de los álbumes". *Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil CLIJ*, 178, 7-9
- GUTIÉRREZ GARCÍA, Francisco. (2005). "La metáfora visual en el álbum ilustrado". *Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil CLIJ*, 183, 30-36
- JONES, Raymond E. (1989). "Donde viven los monstruos de Maurice Sendak: la poesía del libro-álbum" en VV.AA. (1999). *El libro-álbum: invención y evolución de un género para niños*, 149-162, Caracas: Banco del Libro.

- KIEFER, Barbara. (1988). "Los libros-álbum como contextos para comprensiones literarias, estéticas y del mundo verdadero" en VV.AA. (1999). *El libro-álbum: invención y evolución de un género para niños*, 65-75, Caracas: Banco del Libro.
- LIONNI, Leo. (1984). "Ante las imágenes" en VV.AA. (1999). *El libro-álbum: invención y evolución de un género para niños*, 133-139, Caracas: Banco del Libro.
- LEWIS, David. (1990). "La constructividad del texto: El libro-álbum y la metaficción" en VV.AA. (1999) *El libro-álbum: invención y evolución de un género para niños*, 77-88, Caracas: Banco del Libro.
- _____ (1996), citado en Arizpe, Evelyn i Styles, Morag. (2003). *Lectura de imágenes. Los niños interpretan textos visuales*, p.54. México: Fondo de Cultura Económica. (2004). (Versión original en inglés: *Children Reading Pictures. Interpreting Visual Texts*).
- McCLOUD, Scott. (1993). *Entender el cómic. El arte invisible*. Bilbao: Astiberri Ediciones. (2005) (Versión original en inglés: *Understanding Comics: The Invisible Art*).
- McKEE, David. (1992). "El libro-álbum como medio" en VV.AA. (1999). *El libro-álbum: invención y evolución de un género para niños*, 141-147, Caracas: Banco del Libro.
- MOEBIUS, William. (1990). "Introducción a los códigos del libro-álbum" en VV.AA. (1999) *El libro-álbum: invención y evolución de un género para niños*, 99-114, Caracas: Banco del Libro.
- NODELMAN, Perry. (1988). *Words About Pictures*, comentado en Arizpe, Evelyn i Styles, Morag. (2003). *Lectura de imágenes. Los niños interpretan textos visuales*. México: Fondo de Cultura Económica. (2004). (Versión original en inglés: *Children Reading Pictures. Interpreting Visual Texts*).
- SALISBURY, Martin. (2004). *Ilustración de libros infantiles*. Barcelona: Acanto. (2005). (VO en inglés: *Illustrating Children's Books*).
- SCHULEVITZ, Uri. (1980). "¿Qué es un libro-álbum?" en VV.AA. (1999). *El libro-álbum: invención y evolución de un género para niños*, 129-132, Caracas: Banco del Libro.

- SILVA-DÍAZ, Cecilia y CORCHETE, Teresa. (2002). Cap.1: "Ver y leer: historias a través de dos códigos" en COLOMER, Teresa. (Dir.) et alt. *Siete llaves para valorar las historias infantiles*. Madrid: Fundación Sánchez Ruipérez.
- SILVA-DÍAZ, Cecilia. (2005). *Libros que enseñan a leer: álbumes metaficcionales y conocimiento literario*. Tesis de licenciatura del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura y de les Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona (inédito).
- _____ (2006). "La función de la imagen en el álbum". *Peonza*, 75/76, 23-33
- SOLÉ VENDRELL, Carme. (2006). "El arte en el álbum ilustrado". *Peonza*, 75/76, 166-167
- VAN DER LINDEN, Sophie. (2006) Lire l'album, Le Puy-en-Velay: L'atelier du poisson soluble, citado en Duran, Teresa (2007). "Efectos y afectos derivados de la lectura visual del álbum." Simposio *Nuevos impulsos en la investigación en el álbum ilustrado*. Barcelona, 27, 28, 29 septiembre. (Paper)
- WILDSMITH, Brian. (1998) "Catálogo conmemorativo de los XXV años de la editorial Bohem Press", citado en Morán, José. (2006) "Arte en los ilustradores para niños", *Peonza*, 75/76, 67-80.