
Vo.Bo.Asesor

Re-fractarios

María Carolina Ramírez Álvarez

Director de Tesis: Nicolás Uribe

Bogotá D.C Noviembre de 2008

ÍNDICE

1	Introducción	7
2	Justificación	13
3	Objetivos	19
4	Marco Teórico	21
4.1	Historia del refrán	21
4.2	La interpretación y el estado actual del refrán popular	24
4.3	Semejanzas entre el Refrán Popular y la Ilustración	27
4.4	La literalidad dentro de las publicaciones sobre refranes populares	30
4.5	Referentes literarios	31
4.6	Mi proyecto libro álbum	41
4.6.1	Especificaciones formales	42
4.6.2	Referentes técnicos	46
5	Conclusión	59
6	Bibliografía	61

INTRODUCCIÓN

Este proyecto tiene lugar en la búsqueda por profundizar el valor sentimental que tienen los refranes populares para mí (originado a partir de un ambiente familiar sumamente refranero perturbado por su irreversible fosilización) y de igual manera, suplir una necesidad dentro del terreno de las publicaciones referentes a los refranes populares. Este campo estrecho y de aparente rigor disciplinario e informativo, se ciñe a dar a conocer un compendio de frases acuñadas por la experiencia popular; sin embargo ha dejado de lado la importancia de la riqueza semántica que se da dentro de las paremias, de forma concreta, dejando pasar inadvertidamente las oportunidades interpretativas que le ofrecen sus propias acepciones actuales. De la misma forma, ha obviado parcialmente el campo de la ilustración privando los refranes de manera constante ante las ventajas que ofrece la tecnología junto con los nuevos medios, por consiguiente, descartando la posibilidad de ahondar en los refranes más allá de darlos a conocer.

En relación a las características de este tipo de publicaciones, mi propuesta no pretende reformar un refranero popular en tanto estos ya tienen un campo de acción demarcado y conocido que ha sabido cumplir durante años con sus pretensiones. Esta propuesta busca dar lugar a estos aspectos ausentes dentro de los refraneros y tomar distancia ante este tipo de textos, con una intención distinta, donde el carácter no sea ex-

clusivamente informativo. Se apropiará de algunos de estos refranes para crear un amplio espectro, dando lugar a imágenes mediante elementos como los juegos lingüísticos, o las acepciones contemporáneas contenidas en la paremia, cargadas de polisemias¹. Partirá de una selección pequeña de refranes para poner a prueba su vigencia y su veracidad, extrayendo su esencia literaria y creando un campo visual donde no sólo habrá una libertad interpretativa en términos de imagen, sino una posibilidad de redefinir sus límites, aquello que alguna vez estuvo tallado en piedra. Del mismo modo, al llevar los refranes a la ilustración conviene exponer las relaciones existentes entre la ilustración y los refranes populares, donde tienen lugar aspectos como su incursión en la tecnología y la similitud que aparece dentro de sus concepciones.

Con este aparte se intenta proveer un breve esbozo de los límites de la intención del libro en términos técnicos, y a la vez, una presentación de las ideas principales a desarrollar plenamente en el documento, mediante las cuales se busca argumentar mi interés hacia una herramienta con arcaísmos lingüísticos, cada vez más en desuso, y su aplicación en una época de desarrollos tecnológicos y cada vez más vertiginosa, en la que evidentemente queda menos cabida para lo rural. Sin embargo, una época donde no es menos atractivo observar el ajuste temporal de los refranes en relación a este momento, la forma en que los dos se funden y su tipo de adaptación. Por otro lado se contempla la posibilidad de engrosar el

¹ “..Una palabra puede adquirir un nuevo sentido, veintenas de sentidos nuevos, sin perder su significado original...” Pág. 220

Semántica. Introducción a la ciencia del significado, Stephen Ullmann, Edición Española, Ed. Aguilar S.A 1972

espectro de dichos elementos antiguos, y tan abundantes en sentido, a través de juegos conceptuales que confluyan en una imagen bidimensional; imagen que se verá favorecida en términos visuales, aludiendo a dicho progreso tecnológico.

Aunque es sabido que esta era no sólo se limita a los aspectos tecnológicos, es necesario subrayar que dentro del documento se hará énfasis únicamente en esta perspectiva, en la medida en que la tecnología como elemento inherente y cada vez más endémico de nuestra cultura nos permite dar respuesta a las inquietudes o a los asuntos que anteriormente representaron un obstáculo dentro de la época precedente. (Un ejemplo concreto sería el difícil acceso a la información que hace unos cuantos años sólo lograba dilatar los procesos, pero hoy en día con el acceso a Internet resulta cada vez más sencillo investigar o tener acceso a cualquier tema.)

La tecnología se aplicará por medio de elementos específicos tales como la reproducción o la manipulación de imágenes en busca de favorecer el lado vigente del paralelo, ampliando el contraste entre una época rural en la que la vida cotidiana de la gente giraba en torno a los aspectos agrarios, dando como resultado, los refranes populares y por el otro lado, nuestra época actual, aquella que comprende la mayor cantidad de avances tecnológicos que en este caso se orientarán a complementar por medio de las herramientas digitales, el proceso de abstracción de significado literal de las paremias, buscando lograr imágenes afines a la era actual.

El proyecto estaría dando lugar a una retroalimentación que permite, de manera equivalente, hacer uso de los elementos culturales y beneficiar, tanto refrán como ilustración. En tanto la época pasada legó componentes culturales tan valiosos como los refranes populares, y esta época no sólo

cuenta con estos elementos dados sino también está en la facultad de abandonar su concepción estática para re-significarlos o sintetizar su mensaje por medio de la imagen, ofreciéndoles las posibilidades técnicas y automáticamente, apartándolos de ser sepultados.

Por otro lado, con base en el campo brindado por disciplinas como la lingüística (cambios semánticos) se pondrá a prueba la factibilidad de las múltiples interpretaciones de los refranes que se presentan en esta época, gracias al cambio que ejerce la sociedad sobre el lenguaje. Conforme a esta disciplina, y por medio de la ilustración, se busca dar con situaciones actuales y/o consecuentes con esta época, donde las expresiones rurales contenidas en el refrán puedan suplirse por frecuentes asociaciones semánticas o expresiones propias reconocibles por las generaciones actuales. Esta modificación será posible construyendo las imágenes a partir de los juegos lingüísticos a los que se presta el refrán original, dando como resultado imágenes con sentido figurado o en otros casos lejanas a la concepción clásica del refrán donde se tuvo inicio.

Los aspectos formales del libro álbum, como el método tomado para la solución de las ilustraciones y el argumento con el que se plantea la disposición de los textos dentro del libro, pretenden ser justificados a partir de la teoría de los signos de Charles Sanders Pierce, quien señala que las palabras constituyen símbolos y en esta medida son susceptibles de entenderse desde múltiples perspectivas mientras esta visión constituya una actualización de la idea relacionada con la palabra; en este orden de ideas, subraya que la conexión entre el objeto y el símbolo (palabras) únicamente es factible en virtud de la idea de la mente que emplea el símbolo. Así mismo también da a conocer el concepto de las palabras indicativas, que sirven como apuntador en busca de manifestar algo acerca de un objeto.

Del mismo modo y por medio de los procedimientos utilizados para desarrollar las ilustraciones nombradas anteriormente, se intentará evitar la literalidad del refrán, permitiendo diferentes connotaciones de cada espectador acerca de las imágenes, sin encontrarse circunscritos únicamente al ámbito de los refranes, pero no estando exentos de reconocerlos en algunos casos. Por esta razón, este libro permitirá suscitar la memoria colectiva acerca de los refranes populares, pero es necesario insistir que no pretende ser un refranero tradicional ilustrado, sino básicamente servirse en gran medida de esta herramienta, el refrán auténtico, como punto de partida en el proceso de creación, haciendo un ejercicio donde se demuestre que aun es posible emplear los refranes populares, tan sólo asignándoles una adaptación en términos de imagen y sintetizándolos. Dado que el uso de los refranes no está condicionado, este proyecto no estaría implicando violentarlos; más bien estaría trayendo a colación estos elementos cada vez más extintos, y no sólo ampliando su rango de posibilidades por medio de técnicas que resultan más afines con la época actual, sino también dándoles cabida en ésta, hecho que favorecería su recordación y posiblemente su conocimiento.

JUSTIFICACIÓN

El gusto por la ilustración surge como respuesta a una inquietud ante el dibujo. Al entrar a la carrera de Artes visuales en la Universidad Javeriana, el dibujo era la única herramienta con la que contaba y era un campo donde tenía algo de confianza y aptitud, de modo que decidí escoger el énfasis gráfico; este énfasis se ocupó de revelarme el campo bidimensional, y de fortalecer mi dibujo - un dibujo de trazo fino y cuidadoso por lo general realizado con grafito. Aunque eran evidentes los avances en cada uno de los niveles de la asignatura, mis inquietudes fueron cambiando y de este modo, el dibujo a lápiz empezó a verse remoto, haciéndose latente la necesidad de un complemento para dar respuesta a las necesidades que empecé a presentar como dar lugar a la mancha procurando un equilibrio ante la rigidez de mi trazo, o la carencia del color, que ya no podía ser sustituida ni por la más amplia gama de grises. En ese mismo momento, entre tercer y cuarto semestre, comenzaba a verme involucrada en una cantidad de posibilidades técnicas que abrumaban, tales como el grabado, la pintura, inclusive la fotografía, no obstante fui confirmando con el paso del tiempo cómo estos medios no me ofrecerían la sutileza ni la satisfacción que encontraba en los trazos finos y ligeros que podía brindarme el lápiz. Sólo un rato después apareció la ilustración como la herramienta técnica que posibilitó mis inquietudes y reavivó el dibujo en tanto que desplegó

una nueva gama de posibilidades que podían llegar a ser complementadas y se hallaban bajo el nombre de técnica mixta. La “técnica mixta” agrupaba todo tipo de materiales, tales como recortes, pintura, pigmentos, crayolas, aguadas entre muchos más materiales que estaban ahora a mi disposición. La pintura, el collage y las herramientas digitales también estaban contempladas dentro de la ilustración; sin embargo, y para mi conveniencia, el dibujo podría continuar ocupando el papel central dentro de esa novedosa composición.

Resultó complejo abandonar el carácter estrictamente formal de concebir el dibujo pero al ver que en conjunto la mancha y la línea se complementaban, fue difícil no apreciar el cambio dentro de mis imágenes; las posibilidades que ahora me permitía la ilustración lograron darle una atmósfera a mis dibujos permitiéndoles trascender la monocromía,

incluso, las ventajas que trajo la incursión en la ilustración no fueron sólo dentro del campo del dibujo. También involucró conocer su aplicación dentro de la publicidad y por otro lado, la intervención de la ilustración en el ámbito literario, donde la imagen se encarga de complementar el texto para dar como resultado una unidad. Con respecto a la relación de la

ilustración con los textos, no sobra resaltar que existía un tipo de prevención, puesto que concebí en algún momento y de manera errada, que las imágenes tendrían que ser una reiteración de aquello que estaba escrito, de modo que todo el valor que adquiriría una imagen de manera independiente, con la ilustración tan sólo se marginaría a ser una compañía de carácter ameno para el texto, perdiendo cualquier posibilidad de intervenir. Fue reconfortante descubrir que se buscaba todo lo contrario, y que la ilustración se pensaba muy distinta a mis sospechas, en la medida en que dotaría de cualidades interpretativas las imágenes a pesar de estar ligadas a un texto, de manera que las imágenes no buscarían ser literales y estarían posibilitadas a proponer desde su apreciación cómo complementar aquello que estaba dicho en palabras.

Al ver que la ilustración tenía la respuesta a mis carencias originadas en el dibujo quise apropiarme de este nuevo medio en donde entró a jugar un papel importante la temática recurrente dentro de mi carrera como artista visual. Este elemento de índole temático, se vio favorecido por medio de la ilustración, y se reiteró como una constante a lo largo de los trabajos - el gusto particular por lo anecdótico, entendido como aquello que busca dar testimonio de un suceso o un evento circunstancial, se nutrió de los materiales que brindaba la ilustración para ser explotado al máximo como temática definitiva y para convertirse en lo que hoy resulta ser mi tesis.

En la medida en que me fui familiarizando con los materiales, descubrí las herramientas digitales y cómo estas también estaban en la capacidad de aportarle elementos al dibujo así que opté por tomar colores y texturas de papeles digitales dentro de mis ilustraciones logrando hacer reversibles las decisiones, conservando de manera

análoga el dibujo y algunas manchas sueltas o texturas de materiales sobre el papel. De esta forma, tanto la ilustración como el aspecto anecdótico de mis imágenes, se han venido desarrollando de manera conjunta, y harán parte del proceso de desarrollo de mi temática sobre los refranes populares, un elemento que mas allá de lo anecdótico es el resultado de la condensación de experiencia de una cultura que nos antecede.

Posteriormente, este énfasis y en particular el gusto desarrollado por la ilustración, abrió el espectro de las publicaciones, en la medida en que facilitó el acercamiento al mundo editorial; trajo consigo los libros ilustrados, el libro arte y de forma concreta el libro álbum, un libro que reúne características formales y editoriales que resultan encantadoras y donde la ilustración cuenta con un campo enorme e ilimitado. Todos estos factores se fueron madurando para verlos hoy como la estructura central de mi

proyecto final donde estarán contenidos estos intereses pertenecientes al campo de la gráfica, como lo es el libro álbum, la ilustración combinada con medios digitales, y por último la temática anecdótica, materializada en los refranes populares.

OBJETIVO GENERAL

Tomar distancia de la literalidad que caracteriza las publicaciones de los refraneros tradicionales, con el propósito de crear un libro álbum que dé lugar a los aspectos ausentes dentro de dichas publicaciones poniendo a prueba, dentro del contexto actual, la factibilidad de una reinterpretación de las paremias escogidas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

* Partir de los refranes populares para dar lugar a imágenes sugestivas que tengan la posibilidad de estar vinculadas con este mismo. Sin embargo, se procurará que las imágenes puedan fluctuar dentro de un espectro más amplio y menos reiterativo, donde se permita especular y desvincularse de lo que los refranes populares implican. De esta forma permitir que los refranes no condicionen la percepción de las imágenes sino que al contrario puedan llegar a ser secundarios ante la percepción de un sentido alterno.

- * Aprovechar las ventajas que ofrecen los nuevos medios y los procedimientos modernos dentro de las ilustraciones, con el fin de complementar las técnicas clásicas.
- * Desvincular los refranes de su asociación recurrente, a partir de cambios semánticos que habitan en cada paremia; de esta forma la preocupación por su identificación o reconocimiento pasa a un segundo plano, en la medida en que el objetivo es extraer la esencia literaria de cada uno de los refranes contenidos en el libro álbum, para llevarlos a la ilustración, de manera que, en ese proceso de redefinición es muy probable que se pierdan muchos elementos anecdóticos que permitirían su reconocimiento.
- * Orientar al espectador dentro del recorrido del libro por medio de frases cortas o párrafos breves relacionados con los aspectos claves contenidos dentro de la imagen, con el objetivo de darle al espectador elementos orientadores. Sin embargo para evitar obstruir el libre planteamiento, o convertir estas frases en un lastre dentro de la libertad interpretativa del espectador, se mantendrá una posición de ruptura con respecto al texto y a la imagen, procurando en la disposición del texto, tomar distancia de las imágenes. Los textos y las imágenes no estarán enfrentados a lo largo de texto, y el espacio que existirá entre ellos buscará romper o pausar la lectura.

MARCO TEORICO

4.1 Historia del refrán

“El refrán capta el sentido global de una situación de diálogo, la resume o la reduce a su mínima expresión por medio de rápido proceso de abstracción, la simboliza y luego la compara con una situación ya encapsulada en el refrán!”

Es importante comenzar aclarando con este fragmento que los refranes, ante todo, son elementos formales atemporales capaces de interpretar las situaciones, abstraerlas y reducirlas, siendo tan antiguos como la Biblia y posteriormente teniendo un desarrollo durante el Medioevo. De manera más concreta, su rastro comienza a ser documentado en la historia a partir del momento en que la palabra “Refranh”, originaria del sur de Francia, se empieza a utilizar, pero es un hecho que aunque existían mucho antes, no se denominaban de esta forma. En la Edad Media se denominaron por mucho tiempo las frases sentenciosas de formas tales como: Anaxir, Consejo, Brocárdico, Estriptura, Fable, Proverbio, enxiemplo, y la mayoría de estas palabras se vieron relegadas con la llegada de la palabra refrán, la cual llega con una clara connotación de “estribillo”. Frecuentemente el estribillo abarcaba los versos que cerraban las canciones medievales con una sentencia o consejo, con el paso del tiempo logró el significado que todos

¹ Palabras de Herón Pérez Martínez, Pág. 19, *Pocas palabras bastan. Vida e interculturalidad del refrán*, Sevilla Muñoz, Julia y Jesús Cantera Ortiz de Urbina (2002), Salamanca: Centro de Cultura Tradicional Ángel Carril. ISBN 84-87339-66-2.

conocemos hoy en día, y por ejemplo en la gran conquista de ultramar de inicios del siglo XIV ya aparece con su significado actual. Sin embargo, durará todo el siglo XIV empleándose como “estribillo” y sólo hasta finales de dicho siglo se verá una mínima variación de su significado a cargo de Villasandino, en el que pasa de ser estribillo a ser, “Composición Poética”. De esta forma, lenta, consigue llegar a cabalidad después de mucho tiempo, hacia finales del siglo XVI a la lengua castellana.

El refrán popular conforma el conjunto más numeroso de paremias, refiriéndose a aquellos enunciados sentenciosos cortos, memorizados por las personas, sin embargo existen otras paremias tales como las frases proverbiales, las máximas o los aforismos los cuales no cuentan con semejante popularidad. Los refranes que predominan son aquellos de temáticas frecuentes y sencillas, su estructura por lo general está compuesta por dos partes y algunos elementos que facilitan su memorización. En la mayoría de oportunidades estas paremias contienen un sentido metafórico.

Las frases proverbiales se hayan dentro de un campo indefinido en tanto existen varias formas de contemplarlas, y aunque carezcan de ritmo y estructura bimembre aún existe una brecha que delimite de forma exacta el campo de estas frases con los refranes, ya que algunos estudiosos aducen que la frase proverbial es también un refrán, de estructura unimembre y otros por su parte, opinan que se halla fuera del mundo proverbial, luego que la ubican entre la locución y el refrán, en tanto se caracteriza por la ausencia parcial de la función sentenciosa y por el hecho de caer fácilmente en el olvido. Debido a esta falta de precisión en la que las frases proverbiales pueden encontrarse acuñadas bajo el término refrán, se tendrán contempladas dentro del grupo de paremias a seleccionar, que servirá como punto de partida de la imagen. Un ejemplo concreto vendría siendo, *nadie le quita lo bailado y las apariencias engañan*.

Algunos de los refranes que aún se usan, provienen de la traducción al latín vulgar de la Biblia (la “vulgata”, texto que después sería instituido como lengua oficial de la Iglesia católica) posteriormente siendo transcritos y continuando intactos en por lo menos 6 idiomas distintos. Un ejemplo bastante célebre y uno de los más antiguos, que hoy se utiliza de forma abreviada, es el refrán que se encuentra en Éxodo 21; 24 que enseña cómo reaccionar frente a una acometida: *“ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, fuego por fuego, herida por herida, contusión por contusión”*. Con esto, no queda la menor duda que los refranes son frases sentenciosas supremamente añejas, sin embargo acertadas, debido a que son el resultado de experiencia acumulada, o en términos más técnicos, acción y reacción.

Se estaría hablando de acción y reacción dentro de los refranes como leyes físicas aplicadas a la vida, en esta medida sería un aspecto técnico de los refranes debido a su relación con los actos y sus consecuencias. De manera más concreta, dentro de la estructura bimembre de la mayoría de los refranes, están especificadas (al igual que en las leyes físicas,) la acción y la reacción; dispuestos de esta manera: en la frase inicial, un acto y en la frase final, lo que habría de pasar si no tenemos delicadeza al actuar, por consiguiente, se está describiendo una estructura que busca aconsejar, en tanto deja claro que ante la búsqueda de un resultado específico, se articule la acción que le precede.

Hoy en día, la mayoría de los refranes específicos, como en el caso de los estrictamente relacionados con el campo, ya no tienen cabida en la urbe, sin embargo la conducta de los seres humanos básicamente se repite, y las situaciones que se presentan tienden a ser muy similares; es por

esta razón que los refranes morales aún se emplean, y muchos otros, aunque muy específicos, perduran gracias a su sentido metafórico, dado que en nuestra época sirven a modo de ironía o sarcasmo. Sin embargo, estas son sólo unas cuantas funciones de los refranes si tenemos en cuenta la aparente infalibilidad con la que aun cuentan cada una de estas breves frases sentenciosas y su intento por persistir, no ha sido en vano este intento si nos acordamos por un instante de la cantidad de refranes que se han configurado acorde a la época. Con el día a día vemos nuevas adaptaciones de cada uno de ellos y continuamos considerándolos una opción a la hora de hablar. (Es el caso de *amor de lejos... felices los cuatro*, o *el que ríe de último... no entendió el chiste*, entre otros.) Por otro lado se destaca la practicidad con la que nos prestan solución en una conversación, sirviendo en algunas ocasiones como un punto final. Todas estas características demuestran una vez más la inherencia de los refranes a la cultura.

4.2 La interpretación y el estado actual del refrán popular

Dentro de la naturaleza del refrán existe un elemento que se ha visto cohesionado por la época - es el caso de la interpretación del refrán. Las distintas formas de captar de manera distinta una misma frase dentro de la paremia, denotan cambios radicales en la percepción del sentido. Un ejemplo preciso vendría siendo *barriga llena, corazón contento* donde son posibles dos lecturas distintas - la primera, la clásica connotación que se refiere al hecho de que el comer genera satisfacción, y un segundo sentido particularmente distinto sería, el de una mujer embarazada y la dicha de convertirse en madre cuando así lo ha deseado.

“La lengua se mueve a lo largo del tiempo en una corriente de su propia hechura. Tiene un curso...Nada es perfectamente estático. Toda palabra, todo elemento gramatical, toda locución, todo sonido y acento es una configuración lentamente cambiante, moldeada por el curso invisible e impersonal que es la vida de la lengua²”

El simple hecho de ver cómo aun es posible la adaptación de estos “dinosaurios” a un sentido actual resulta admirable, y casi contradictorio, si no olvidamos su procedencia y tenemos en cuenta que pertenecen a un mundo antiguo; son el reflejo de una sociedad particularmente rural que vio su conclusión en la industrialización, una sociedad, que dio lugar a la cultura globalizada hoy distante del pasado. No obstante, y gracias a la multiplicidad de acepciones a las que se prestan los refranes, continúan siendo prácticos hoy en día. Dichas significaciones actuales son posibles gracias al perpetuo fluir del lenguaje, a los constantes cambios que resultan de la relación lenguaje-sociedad, y donde se da lugar a fenómenos lingüísticos tales como la polisemia. Este cambio semántico se refiere a la posibilidad de las palabras de adquirir nuevos sentidos sin perder su significado original. Por consiguiente, cabe decir que esta multiplicidad de significaciones está a su favor, en tanto que parece actuar de forma espontánea, por un lado ensanchando la gama de posibles aplicaciones de un mismo refrán a distintas circunstancias, y por otro lado, operando como un mecanismo de conservación. Es decir que su supervivencia se debe a la multiplicidad de sentidos que habitan en él, y a través de los múltiples matices que le facilita la interpretación a cada refrán, éste deja

2 Concepto Lingüístico introducido por Edward Sapir. Fragmento extraído del libro, *Semántica introducción a la ciencia del significado*, Capítulo 8 *Cambio del significado*. Stephen Ullmann, Ed. Española Aguilar S.A 1972.

de ser estático, logrando así abandonar la rigidez de un periodo particular, y como resultado, permitiendo redefinirse y mutar acorde con el momento actual.

El acople de estos elementos con la era tecnológica, también es posible en términos técnicos, donde se hace palpable el desplazamiento de una cultura rural hacia una era globalizada, dotada de avances tecnológicos que han dado como resultado un lenguaje visual saturado y complejo, con una riqueza que alimentará al refrán alejándolo de ser sepultado. No cabe la menor duda que esta época le brindará mayores opciones en términos visuales a los refranes, en tanto que el paso del tiempo ha implicado progreso y sofisticación de las técnicas; este tipo de progreso se considerara positivo dentro de la imagen, en la medida en que estos medios tecnológicos sean destinados a contribuir en el desarrollo de ilustraciones francas, despojadas de empecinamientos con las herramientas digitales, donde se distinga un uso apropiado de estas nuevas técnicas y donde se dificulte distinguir el proceso desarrollado contrario a imágenes en donde salte a la vista un proceso sorprendente saturado por millones de efectos. Se vuelve atractivo observar el resultado de la combinación entre estos dos elementos - la acumulación de experiencia y sabiduría añeja (los refranes), y los medios y técnicas que ofrecen estos tiempos tecnológicos evidentemente distantes del origen del refrán, pero de los que no queda duda que dotarán de nuevos significados las ilustraciones, favoreciéndolas y nutriéndolas con un enfoque contemporáneo que se aleje de un libro de refranes tradicional.

4.3 Semejanzas entre el Refrán Popular y la Ilustración

En la medida en que cada época realiza un ajuste, o una modificación, los refranes han adaptado modificaciones acorde con la sociedad tecnológica en la que nos encontramos, en esta medida, es preciso dar cuenta de su similitud con respecto a la ilustración, en tanto ambos han presentado adaptaciones para prevalecer y ser más favorables a esta época. En el caso de la ilustración, con la llegada de los medios y la tecnología fue necesaria una modificación a este campo de intervención, donde se encontraban preestablecidos todos los métodos y los medios para llevar a cabo ilustraciones. Aunque no en su totalidad, era claro que dentro del campo de la ilustración se venían desarrollando una gran cantidad de imágenes literales o realistas en textos y/o elementos publicitarios. Este tipo de narrativa con la incursión de la tecnología y los nuevos medios se vio superflua puesto que estas herramientas por naturaleza, tenían la posibilidad de generar imágenes veraces y fieles a la realidad (video, fotografía, computador entre otros). Aunque esta modificación no depende únicamente de los medios técnicos, esta razón si incidió en que la ilustración hoy en día está menos sujeta a la literalidad o el virtuosismo a la hora de plasmar una situación. Este tipo de ilustración literal o fiel a la realidad, aunque no se ha extinguido por completo está siendo reemplazada en su mayoría por imágenes alegóricas, sugerente o figuradas en pro de conceptos abstractos dentro de un contexto determinado. De esta forma se adopta el cambio a esta época dentro de la ilustración, donde ahora coexisten una diversidad de estilos propios – aun son válidas tanto las técnicas tradicionales como los múltiples estilos que aparecieron a partir de los nuevos medios, cada uno de estos teniendo un tiempo de

vida promedio, constantemente cambiando y reinventándose, usando la misma tecnología como una plataforma que potencia y contribuye en su propósito. De manera que, aunque la ilustración es un medio y los refranes una temática, se presenta una relación similar entre ambos con respecto a la tecnología - los dos, en busca de acrecentarse dentro de esta época, llevaron a cabo modificaciones y se reinventaron; adoptando cambios para mantenerse en uso, como veíamos anteriormente en el caso de la ilustración, y en definitiva, los refranes tienen un territorio al que resulta muy sencillo recurrir. La lengua al no ser un elemento fijo e inmutable, le concede a las palabras cambios de sentido con el paso del tiempo. En esta medida permanecerán en circulación los refranes, mientras acudan a los múltiples sentidos atribuidos por la polisemia; este cambio de tipo semántico permitirá que surja una relación actual. Por otro lado en casos muy específicos donde el refrán toca temas de tipo rural³, se puede hacer uso de otra herramienta semántica, como lo es la metáfora.

De igual forma se presenta otra semejanza entre los conceptos ilustración-refrán popular, al intentar precisar mi concepción de la ilustración. Antes de entrar en las especificaciones formales de mi proyecto es necesario esclarecer dicha noción, citando ante esta necesidad, un fragmento de la entrevista realizada a Cristoph Neumann, sobre el futuro de la ilustración, contenida en *Illustration Now Vol. 2* donde se refiere al hecho de ser ilustrador con una metáfora:

3 El campo ennegrece, empobrece y embrutece,
El pez grande se come al más pequeño,
El que se quede atrás que arrée,

“...Como ilustrador siento que vivo en una tienda de dulces visual compuesta por arte antiguo y moderno, cultura pop, arte folk, publicidad, comics, iconografía religiosa, simplemente todo. La ilustración toma todas estas imágenes maravillosas y las reinterpreta, las reorganiza, las reinventa y a veces hasta se burla de ellas⁴...”

De esta cita se desprenden varias nociones ante la relación Ilustración - refranes populares. En primera medida considero que tanto los refranes como la ilustración comparten un fin muy parecido, buscando llegar a la esencia de las cosas, intentando reducir y sintetizar las situaciones hasta su mínima expresión, haciendo uso de su capacidad de proponer.

Este par de conceptos, tanto la ilustración como los refranes populares se vinculan ante el hecho de graficar ambos el contexto en el que se desarrollan, teniendo la capacidad de encarnar de manera profunda su punto de vista por medio de una re-significación de los hechos, contando incluso con la destreza de exponer dentro de su representación, elementos captados tanto directa como indirectamente.

Por otro lado me identifico con la concepción de Neumann sobre la ilustración, y acerca del oficio del ilustrador, en tanto la ilustración debe convertirse en el producto de una reinterpretación. Debe tomar los aspectos esenciales para convertirlos en imagen. Esta simplificación sólo es posible en la medida en que se aleje de la literalidad, o por medio de la reinención de las situaciones como dice Neumann, apropiándose de ellas.

4 Pequeño aparte de la entrevista titulada, *On the state of the art (and Craft) and future of illustration now* realizada a Cristoph Niemann dentro de la introducción del libro *Illustration Now* Vol. 2. Wiedemann, Julius (ED), ISBN: 978-3-8228-3016-1.

“...As an illustrator I feel I live in a visual candy store that consists of ancient and modern art, pop culture, folk art, advertising, comics, religious iconography, simply everything. Illustration takes all these wonderful images and reinterprets, rearranges, reinvents and sometimes makes fun of them...”

Por último, esta cita deja claro que la ilustración debe valerse de los elementos dados; en el caso de mi proyecto (mi tienda de dulces visual), estará compuesto por elementos tan antiguos como los refranes populares, donde el reto consistirá en lograr sintetizarlos, para llegar a la esencia de estos por medio de analogías y abstracciones de sentido que tengan lugar en la actualidad.

4.4 La literalidad dentro de las publicaciones sobre refranes populares

Antes de entrar en el campo formal del libro y dentro de la explicación de los planteamientos técnicos a llevar a cabo, es necesario introducir el concepto de literalidad, en tanto constituye la principal problemática dentro de las publicaciones sobre refranes populares encontradas hoy en día, y sólo parece inclinarse a ir en detrimento de la ilustración y sus propósitos, al dar lugar a imágenes decorativas⁵ que reducen notablemente las posibilidades del espectador para descubrir conexiones que no están implícitas dentro del texto por ser evocadas. Por otro lado, estas imágenes, entorpecen el surgimiento de nuevas formas de percepción que permitan complementar y dar profundidad al texto; por tanto, son un señalamiento exacto de lo que está dicho en palabras.

La literalidad es, entonces, un tipo de relación que se establece entre el texto y la ilustración, que consiste en plasmar de forma exacta el mensaje contenido. Las imágenes no tienen la posibilidad de proponer mas allá de lo que esta explícito dentro del texto y no revelan ningún tipo de relación distinta a lo manifiesto. El ilustrador únicamente se limita a demostrar por medio de imágenes lo que está puesto en letras sin intervenir de forma figurada ni profunda.

5 **Decorativo.** Con apariencia de ser importante sin serlo. *Un título decorativo.*

La interpretación literal del texto puede obstruir la noción del ilustrador enunciada por Neumann donde se busca dar como resultado imágenes que contengan una reinterpretación del texto, en la que se exponen los aspectos relevantes contenidos, en conjunto con una clara apropiación propuesta por el ilustrador. A esto se debe mi inconformidad con las publicaciones sobre refranes populares, las cuales carecen de la noción del ilustrador propuesta por Neumann, ya que se halla únicamente rigor en cuanto a la forma de exponer los refranes textualmente, mientras las imágenes que acompañan estos textos están faltas de pretensiones, y no cumplen ninguna función esencial, convirtiéndose en un relleno.

4.5 Referentes Literarios

Del mismo modo fue necesario buscar qué tipo de libros se encontraban acerca de refranes populares. Resultó complejo registrar este tema e inevitable mencionar que existen muchos libros que contienen un repertorio extenso de paremias⁶, pero pocos que logren documentar este tema y resulta aun más precaria la búsqueda si se pretende encontrar ilustraciones que nos permitan concebir los refranes de una forma más amplia y menos anclada en la literalidad. Debido a la escasez de referentes es necesario citar ejemplos concretos: en primera medida, aquello de lo que pretendo apartarme y por último, anticipar un par de mis referentes, que son convenientes (dentro de esta instancia del escrito y de manera puntual dentro del tema de la literalidad,) puesto que nutren en gran medida mi concepción acerca de la ilustración.

6 **paremia.** I. f. Refrán, proverbio, adagio, sentencia.

Es el caso de dos libros que ilustran refranes, como lo son **Refranes Populares** (Colección Alcancía, 2, Editorial Edelvives) o **500 Refranes Escogidos** (Ediciones Fénix Bogotá D.C) hay una similitud evidente en el papel que juegan las imágenes en ambas publicaciones, convirtiéndose en ilustraciones extremadamente literales o triviales, donde las imágenes dejan de tener un papel fundamental en el texto, volviéndose redundantes.

En el caso de las imágenes extremadamente literales, que aparecen en la publicación **Refranes Populares**, parecen tener como objetivo un público poco profundo, al que no se le invita a interpretar, al que se le anula la posibilidad de análisis o especulación propia. Incluso a partir de las ilustraciones literales es posible prescindir de la lectura puesto que las imágenes son la reiteración de lo que está dicho en palabras. Las ilustraciones en este caso no están jugando un papel indispensable y en el caso del lector, no hay muchas posibilidades de sorprenderse.

A las diez, en la cama estés

Este refrán recomienda acostarse pronto pues es bueno para la salud y para nuestra fama. Es un refrán antiguo, de cuando se creía que la noche era el tiempo de los fantasmas, los ladrones y los maleantes. Y por eso, la sabiduría popular aconsejaba estar entre las sábanas cuando todos esos peligros acechaban en las sombras nocturnas. También se dice: A LAS DIEZ, EN LA CAMA ESTÉS; Y SI SE PUEDE, A LAS NUEVE. Y otro sugería: A LAS DIEZ, DEJA LA CALLE PARA QUIEN ES: LOS RINCONES PARA LOS GATOS Y LAS ESQUINAS PARA LOS GUAPOS. Los «guapos» era como se llamaba a los mozos que estaban todo el día de jolgorio.

A lo hecho, pecho

Significa que las personas han de ser responsables de sus actos y que deben asumir las consecuencias de lo que hacen. Es decir: cuando se realiza alguna acción, sobre todo si hace daño a otros, hay que asumir nuestra acción y cargar con la responsabilidad. El valor y el coraje, desde muy antiguo, se decía, se estaban en el pecho.

A palabras necias, oídos sordos

Es uno de los refranes más populares y conocidos. Aconseja no hacer caso de los insultos o de las ofensas que otros quieran hacernos. Porque los necios, los tontos y los fanfarrones siempre están buscando motivos para enfados y peleas; y no vale la pena discutir con estas personas, mejores dejarlo pasar. Otro refrán advierte: MÁS VALE CALLAR QUE CON NECIOS ALTERCAR. Y aún otro: A PALABRAS NECIAS, OÍDOS DE MERCADER, porque los mercaderes antiguos no querían discutir sobre sus productos, sino venderlos.

No es muy distinto lo que sucede con **500 Refranes Escogidos**, donde lo que acompaña al texto son gráficas triviales y no ilustraciones. Me refiero a gráficas triviales como el tipo de imágenes digitales predeterminadas, donde no aparece una intervención voluntaria ni creativa por parte del ilustrador; más allá de arrastrar estas graficas al texto. Estas imágenes provienen de la gráfica popular; imágenes que se identifican fácilmente porque se utilizan en muchos medios gracias a su sencillez, tienen técnicas similares (imágenes vectoriales), situaciones y características recurrentes, normalmente provenientes de los bancos de imágenes que se encuentran en los programas de computador al alcance de las masas (power point) o que tienen fácil acceso vía internet denominadas

clip art. Sin embargo, el uso de imágenes digitales no supone una equivocación en tanto sea intencional y reflexionada, de lo contrario será erróneo y ambiguo su empleo, causando que las imágenes sean superfluas y desvinculadas. En el caso específico de **500 refranes escogidos**, el texto pretende con sólo una gráfica como viñeta abarcar cuatro refranes completamente distintos por página, evidenciando la falta de sutileza con respecto a la ilustración en relación al trato que recibe el texto, relegando las imágenes básicamente a amenizar la lectura de los 500 refranes procurándole un ritmo agradable.

Este corto análisis, pretende dar luces acerca de la escasez de material ilustrado sobre refranes, y permite hacernos una idea de lo que existe publicado sobre ellos, dejando al descubierto la monótona forma en la que operan estos libros, al hacer un informe juicioso, donde prima el texto por encima de la imagen y en el que se ve sometido al lector a una interpretación reiterativa, en la que son pocos los elementos que se pueden interpretar o que den la posibilidad de participar al espectador.

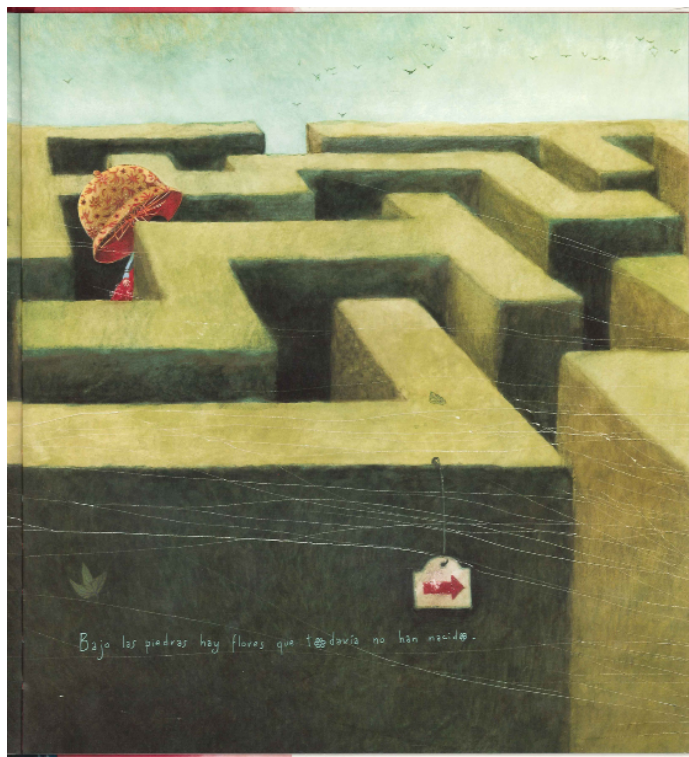
El fin tampoco radica en encontrar imágenes desvinculadas del texto, en donde no exista un hilo conductor de vuelta al contenido, o de lo contrario se dificultaría estar hablando de una relación entre el texto y la imagen. Por consiguiente, lejos del campo de ilustración acerca de refranes populares se encuentran múltiples casos que vale la pena citar por ser distantes de los parámetros de la ilustración literal. Es el caso de ilustraciones compuestas por imágenes sugestivas en función de complementar un texto, donde se han extraído los elementos fundamentales y a partir de estos se ha recreado la situación.

Estas imágenes son susceptibles de un sinfín de apreciaciones de sentido y contienen conexiones que subyacen a partir del concepto inicial. Este efecto es generado en virtud de la capacidad que tiene el ilustrador de proponer y

de plasmar aquellos aspectos relevantes del libro, ampliando su espectro, el libro resulta favorecido en tanto se expresa por la letra y la imagen como conjunto.

Es el caso de las ilustraciones realizadas por la ilustradora francesa Rébecca Dautremer, en el libro álbum ***Princesas Olvidadas o desconocidas***, se narran una serie de historias paralelas acerca de aquellas princesas que han caído en el olvido y que vale la pena recordar.

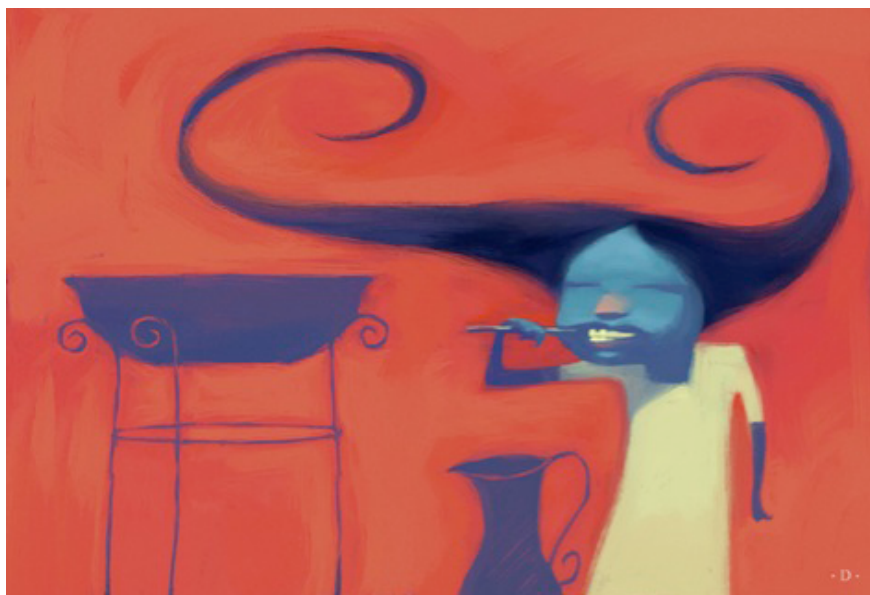

La historia va describiendo una a una las princesas en el anonimato, y al mismo tiempo va revelando todo acerca de sus vidas; los secretos, los relatos, las anécdotas y los parentescos. Este libro desenlaza una narración fantástica donde la ilustración es inherente a la historia y donde no se busca exponer cada uno de los elementos que el texto contiene, sino ir más allá dando a conocer la mayor cantidad de detalles acerca de la vida de cada uno de los personajes por medio de las interpretaciones del ilustrador.

Por otro lado, el libro busca crear relaciones entre sí, por medio de parentescos entre las princesas; este tipo de vínculos se destacan y adquieren todo el valor visual por medio de la ilustración, en donde no sólo se disponen imágenes de página completa sino que los textos van acompañados todo el tiempo de diminutas viñetas compuestas únicamente por línea, logrando un balance con el blanco de la página de texto.

En general, las imágenes de ***Princesas olvidadas o desconocidas***, aunque tienen una relación estrecha con el texto no caen en la literalidad, al contrario buscan dar a conocer aspectos deducibles del texto y juegan un papel fundamental dentro del libro transformando escenas por medio de su análisis.

Un caso similar se presenta dentro de la obra del ilustrador italiano Gianni de Conno, quien por medio de la reinterpretación de muchos de los clásicos de la literatura demuestra una destreza para re-significar estas obras conocidas por el público, sacándolas de su imagen clásica. Al mismo tiempo, da a conocer su estilo, donde resalta el carácter escultórico de sus figuras y el alto contraste lumínico en las composiciones. Este ilustrador se apropia de cuentos como ***Caperucita Roja***, ***El Soldadito de Plomo***, reubicándolos fuera de la literalidad con que la mayoría conocimos estos cuentos en nuestra infancia. Los reinterpreta sin perder la fidelidad ante los datos y los contenidos característicos, pero ante todo ofrece un análisis personal sin intenciones de ser didáctico.

Tanto en *Caperucita Roja* como en *El Soldadito de Plomo*, las imágenes logran convertirse en una narración paralela donde se exponen aspectos que consiguen nutrir la historia, las ilustraciones ejecutan aquellos aspectos que la historia evoca o apenas esboza, actuando como elementos sugerentes al espectador, quien se enfrenta a una historia que no constituye una primicia.

De Conno logra introducirse en estas historias de manera profunda, dándonos percepciones desconocidas en relación al sinnúmero de ediciones que resultan banales y que sólo se repiten entre sí, quedándose enfrascadas en los títulos.

Este par de ejemplos intentan poner a prueba la posibilidad de generar ilustraciones distantes de la literalidad donde sea posible exponer concepciones con profundidad a partir del texto, en las que exista una posición clara por parte del ilustrador ante los contenidos. Es un hecho que no se busca imágenes que prescindan del texto, sino al contrario, imágenes que estén en la capacidad de ofrecer un análisis sin la necesidad de perder fidelidad con la historia o el referente.

4.6 Mi proyecto libro álbum

Cercano a los objetivos anteriores y con intereses similares se encuentra mi proyecto libro álbum, el cual busca recuperar el potencial con el que cuentan los refranes populares en materia de sentido para concederles una re-significación visual, originada en las distintas situaciones a las que evocan las paremias, donde el texto tendrá una participación pequeña e introductoria al objetivo central que pretende ser el resultado de la síntesis y las reinterpretaciones a las que se prestarán un grupo selecto de refranes populares. La mezcla entre las posibilidades de sentido actual que se encuentran contenidas en los refranes, y la forma de llevarlos a cabo por medio de la mezcla de la técnica clásica y de técnicas actuales donde habrá cierta intervención digital, busca dar como resultado imágenes sugerentes, que permitan al espectador moverse ante varias posibilidades de interpretación y no ser obstruido por la literalidad. En cuanto a la diferencia que respecta los libros mostrados en primera instancia acerca de refranes populares, y el planteamiento de mi propuesta, a simple vista los hace considerar textos de rigores muy distintos pero no lo son si tenemos en cuenta que ninguno anhela ser académico y lo que se está buscando finalmente es un campo donde colinde la cultura con lo sugerente. Es de esta forma como procuro empezar a sentar las bases de mis ilustraciones, a través de la negación de los formatos anteriores, y a su vez exponiendo mi proyecto, como un libro álbum, que busca crear un ritmo y ante todo dar libertad al espectador de moverse sin estar anclado a un texto, busca darle participación al público dejándolo intervenir y suponer, mediante la prolongación del concepto de cada refrán popular a su máxima expresión,

hecho que a su vez le ha permitido interactuar a las paremias dentro de situaciones actuales sin caer en lo recurrente, al mismo tiempo le ha posibilitado mutar.

No sobra insistir en la tentativa de apartar de la textualidad esta publicación, para potenciar la posible sorpresa del espectador al encontrarse en un libro sobre refranes populares, o de lo contrario no haberse dado por enterado sin echarlo de menos, recorriendo tan sólo un libro álbum sin una historia, pero sí con una cantidad de anécdotas distintas contenidas página a página, donde los elementos a juzgar son técnicos y el goce se halla en la multiplicidad de significaciones que una sola imagen puede llegar a suscitar. Se evade así una posición totalmente estática en la que los refranes sólo se conciben anclados a una imagen que no deja nada a la imaginación, y sólo logra obstruir visualmente al espectador.

4.6.1 Especificaciones formales

Dentro del campo de las especificaciones formales aún se encuentra por desarrollar una relación fundamental contenida en el libro álbum. Es el caso de la relación texto e imagen donde a partir de las concepciones que da a conocer Charles Sanders Peirce acerca de la naturaleza de los signos (exponiendo que al conocer el signo se nos da a conocer algo más) es posible crear un método para llevar a cabo las ilustraciones sobre los refranes populares, logrando evitar la literalidad a través de los símbolos contenidos y de la misma forma, plantear la disposición de las palabras indicativas de manera que sirvan como guía a lo largo del libro. De esta manera, en tanto la relación texto -imagen es la encargada de vaticinar el desenlace de las imágenes definitivas, es necesario puntualizarla.

“[...] palabras e imágenes son todas signos y pueden ser reducidas a tres tipos básicos: el ‘icónico’, el ‘simbólico’ y el ‘indicativo’. Las imágenes son icónicas en cuanto representan al objeto al que se refieren y, en consecuencia, parecen tener un vínculo cercano a la realidad. Las palabras – definidas por Peirce como ‘simbólicas’ – son más arbitrarias en su sonido o forma, y son sólo por convención relacionadas a su referente. Se refieren a lo que nombran, operando a manera de descripción, dependiendo de una bodega léxica compartida para una comprensión mutua. Finalmente, el signo ‘indicador’ lo describe Peirce como teniendo una conexión directamente casual o existencial al referente, como es el caso de un dedo que apunta o un trazo físico que conecta el símbolo directamente con el cuerpo del creador⁷.”

Esta cita permite adentrarnos a dicha relación, en tanto presenta lo que según Sanders constituye el carácter de cada uno de los tres “signos” posibles. De esta forma fue factible tipificar los signos establecidos dentro del libro álbum, hallando dos tipos de signos concretos, los “simbólicos” y los “indicativos”.

7 Fragmento traducido al Español tomado del libro, “Writing on the Wall, Word and Image in Modern Art” Simon Morley, Thames and Hudson, 2003, Londres, (Refiriéndose a Charles Sanders Peirce y su publicación “What is a Sign” (1894):

“[...] words and images are all ‘signs’ and can be reduced to three basic types. The ‘iconic’, the ‘symbolic’ and the ‘indexical’. Images are ‘iconic’ in that they resemble the thing which they refer, and, as a consequence, seem to have a close bond to reality. Words - defined by Pierce as ‘symbolic’ - are far more arbitrary in their sound or shape, and are only by convention related to their referent. They refer to what they name, operating by way of description, depending on a shared lexical storehouse for mutual comprehension. Finally, the ‘indexical’ sign Pierce described as having some directly casual or existential connection to the referent, as in the case of a pointing finger or a physical trace that links the sign directly to the body of the maker.” p. 9

“Cualquier palabra ordinaria, como “dar”, “pájaro”, “matrimonio”, es un ejemplo de un símbolo. Son aplicables a lo que sea que pueda ser encontrado que actualice la idea conectada con la palabra; no es el caso de que por sí mismas identifiquen esas cosas. No nos muestran un pájaro, no presentan ante nuestros ojos un dar o un matrimonio, pero suponen que somos capaces de imaginar esas cosas, y tienen asociada las palabras con ellas⁸.”

A partir de la concepción de Sanders acerca de los “símbolos” fue posible evitar la literalidad en la construcción de las ilustraciones sobre los refranes populares, en tanto, como explica Sanders, cualquier palabra es un símbolo y como tal, es susceptible de ser utilizado con cualquier finalidad, mientras esta implique una actualización de la idea vinculada a la palabra, como se demuestra en la cita anterior.

De esta manera, para lograr extraer la esencia literaria de los refranes y establecer una reinterpretación de cada uno, fue necesario acudir a cada una de las palabras que tenían los refranes contenidas, las cuales quedaron sujetas a ser símbolos, a partir de los cuales fue posible la construcción de ideas actuales, de asociaciones vigentes sin necesidad de forzar las palabras iniciales.

8 Traducción de: “What Is a Sign?” Charles Sanders Peirce (1894) Traductor: Mariano De Vierna y Carles-Tolrà.

“Any ordinary word, as “give,” “bird,” “marriage,” is an example of a symbol. It is applicable to whatever may be found to realize the idea connected with the word; it does not, in itself, identify those things. It does not show us a bird, nor enact before our eyes a giving or a marriage, but supposes that we are able to imagine those things, and have associated the word with them.”

“[...] Un símbolo, una vez es, se extiende en las gentes. Por su uso y experiencia, su significado crece. Tales palabras como fuerza, ley, bienes, matrimonio, llevan para nosotros muy diferentes significados de aquellos que tenían para nuestros bárbaros ancestros⁹.”

Por otro lado se dará lugar a aquellos signos indicativos¹⁰ a los que se refiere Sanders, que actúan como una flecha a seguir o como pauta que marca un camino. Tendrán lugar en los fragmentos de refranes escritos que estarán dispuestos a lo largo del libro álbum, y que buscan permitir el equilibrio al ser intercalados con las páginas de imagen, esto con el objetivo de evitar la saturación que podría ocasionar la disposición de las ilustraciones y por otro lado crear un ritmo entre imagen y texto que constituya un complemento.

Las frases serán indicativas, en tanto están estrechamente ligadas a un elemento clave dentro de la imagen, por lo tanto complementan las ilustraciones que constituyen el resultado de una abstracción del significado literal del refrán. De manera distante buscarán también encaminar

9 Traducción de: “*What Is a Sign?*” Charles Sanders Peirce (1894) Traductor: Mariano De Vierna y Carles-Tolrá.

“[...] a symbol, once in being, spreads among the peoples. In use and in experience, its meaning grows. Such words as force, law, wealth, marriage, bear for us very different meanings from those they bore to our barbarous ancestors.”

10 *“[...] hay indicaciones, o índices; que muestran algo acerca de las cosas, debido a estar conectados de manera física con ellas. Tal es un poste señalador, que indica el camino a ser tomado, o un pronombre relativo, que se coloca justo tras el nombre de la cosa que se pretende denotar, o una exclamación vocativa, como “¡Eh! ¡Oiga!, que actúa sobre los nervios de la persona llamada y fuerza su atención.”*

Fragmento de la traducción de: “*What Is a Sign?*” Charles Sanders Peirce (1894) Traductor: Mariano De Vierna y Carles-Tolrá.

“[...] there are indications, or indices; which show something about things, on account of their being physically connected with them. Such is a guidepost, which points down the road to be taken, or a relative pronoun, which is placed just after the name of the thing intended to be denoted, or a vocative exclamation, as “Hi! There,” which acts upon the nerves of the person addressed and forces his attention.”

el recorrido visual del espectador sin estar en ningún momento enfrentándose con las ilustraciones, sino dejando un espacio prudente que permita el distanciamiento entre texto e imagen¹¹. De esta forma, la frase operará a manera de flecha que apunta a pasar la hoja, incitando al espectador a establecer relaciones entre la imagen que está ahora ante sus ojos, con la frase solitaria que leyó justo antes de pasar la página.

4.6.2 Referentes técnicos

Los referentes técnicos desarrollados a continuación, fueron tenidos en cuenta dentro de la elaboración de las ilustraciones como en los conceptos principales del libro, y remiten a varias fuentes tanto antiguas como modernas, desde el fotomontaje tradicional, empleado consecutivamente por el movimiento dadaísta a principios del siglo XX como también una forma actual de concebir el ensamble de varios elementos, sin contemplarlos únicamente dentro del ámbito de la pintura, denominado collage digital, posible mediante el ensamble virtual de los materiales a partir de varias capas. Sin embargo una parte del proceso puede ser desarrollado manualmente, creando texturas y manchas, mezclando elementos tradi-

11 “[...] resalta el estatus visual del símbolo verbal, haciendo al lector consciente de la naturaleza concreta y material de las letras y palabras, y llamando la atención al carácter de la tipografía, y al mismo tiempo resaltando la envolvente blancura de la página.”

Fragmento de “Writing on the Wall, Word and Image in Modern Art” de Simon Morely, Thames and Hudson, 2003, Londres. (Refiriéndose al poema de Stephane Mallarmé “Un Coup de dés jamais n’abolira le hasard” que en español traduce a “Un Tiro de Dados jamás abolirá el Azar”):

“[...] highlights the visual status of the verbal sign, making the reader aware of the concrete, material nature of the letters and words, and drawing attention to the character of the typeface, while also highlighting the enveloping blankness of the page.”

cionales como el grafito, y/o la cinta pegante para luego ser fusionadas con las herramientas digitales. Este tipo de técnica es empleada dentro de la obra del diseñador latinoamericano Eduardo Recife, y de manera similar también hace parte de la obra de la ilustradora alemana, Silja Göetz, donde se dificulta distinguir las herramientas digitales de las herramientas clásicas a causa de una agradable homogeneidad entre los materiales donde el color entra a revertir la monocromía del lápiz por medio de patrones o tonos planos.

Antes de entrar a desarrollar a cabalidad a cada uno de estos referentes técnicos actuales, es importante hablar acerca del comienzo de las posibilidades técnicas contenidas en este proyecto, de sus principios y del origen del concepto que hoy tiene profundidad mediante la relación constante entre el arte y la tecnología o mundo de las máquinas como se le denominó anteriormente. Aquellos procesos digitales dentro del arte en los que nos vemos involucrados de manera habitual, constituyen aplicaciones contemporáneas del proceso de ensamblar y construir a partir de muchos elementos, conocido anteriormente como fotomontaje, técnica utilizada por medio de la introducción de la fotografía a las obras de arte fue denominada de esta forma por el movimiento dadaísta justo después de la primera guerra mundial; sin embargo, la manipulación fotográfica era un poco más antigua a esta designación, casi tan antigua como el surgimiento de la fotografía misma.

En la medida en que esta técnica constituye la primera aproximación a la relación arte y tecnología, es necesario citarlo como referente, dando de manera equivalente argumentos que serán utilizados en muchos otros aspectos de mi proyecto.

“[...] apropiado del fotomontaje, nuestro único propósito era integrar los objetos del mundo de las máquinas y de la industria al mundo del arte¹²”.

Aunque el proceso de ensamblar se dio un poco antes bajo el nombre de collage, técnica que establecía ensamblar elementos a la pintura, cito de manera concreta el fotomontaje no sólo por el ensamblaje fotográfico sino además por la proximidad de esta técnica a las prácticas habituales hoy en día, que consisten en el ensamblaje de varias capas de forma digital, recurriendo en varias ocasiones a la fotografía para mezclar tanto elementos tridimensionales como bidimensionales en un mismo plano, a su vez y de forma inadvertida nos encontramos fusionando constantemente el arte con la tecnología. En estas técnicas contemporáneas se hacen palpables aquellos conceptos propuestos por el fotomontaje, mediante los cuales los dadaístas buscaban un arte para masas susceptible de reproducción a diferencia de una pieza única y exclusiva desligada del mundo de las máquinas, que empezaba a despertar a principios del siglo XX. En esta cita Hannah Höch dejó sentadas la base de las técnicas advenideras desarrolladas mucho tiempo después con la llegada cabal del mundo tecnológico. Por otro lado, aunque resulta un hecho la posición que adoptó este movimiento frente al concepto del artista plástico de la época y su producto, la obra de arte como objeto exclusivo e irrepetible, los argumentos planteados por los dadaístas ante el fotomontaje resultan válidos y susceptibles de incluir dentro de mis referentes técnicos no por su contenido temático, sino a partir únicamente de la técnica.

12 Hannah Höch **Fotomontaje**, Ades, Dawn, Editorial Gustavo Gili, versión castellana, Colección: FotoGGrafía, Barcelona 2002

Esta cita de Hannah Höch también resulta pertinente a un sentido alterno que se vincula con mis objetivos, buscando integrar los refranes populares al mundo tecnológico como propuesta artística, donde por medio de la perspectiva tecnológica de esta era(las técnicas enriquecidas por las herramientas digitales utilizadas para la ilustración¹³) reiterada desde el principio del proyecto se intentará complementar aquel fragmento de la cultura antigua como lo son los refranes populares, pretendiendo atenuar el debilitamiento de estos elementos culturales, a partir de dotarlos de un uso actual. Ante esta perspectiva, al contemplar los refranes desde las múltiples facetas contemporáneas (tanto la técnica como por la acepción), se busca revertir de manera parcial el desvanecimiento total de estos, materializando la relación Arte y tecnología una vez más, como medio a partir del cual los aspectos del arte se pueden llegar a ver enriquecidos y fortalecidos en pro de recuperar en este caso un elemento cultural casi perdido.

Por medio de este tipo de conciliaciones logradas a raíz del fotomontaje, entre un mundo exclusivo como lo era el mundo del arte y el mundo de las máquinas, que hoy domina todo tipo de relaciones, se han desdibujado la gran mayoría de los límites dentro del campo de la creación y en esa medida hoy es posible incluir dentro del grupo de referentes técnicos no sólo artistas plásticos sino también diseñadores gráficos que fusionan tanto técnicas tradicionales con técnicas modernas.

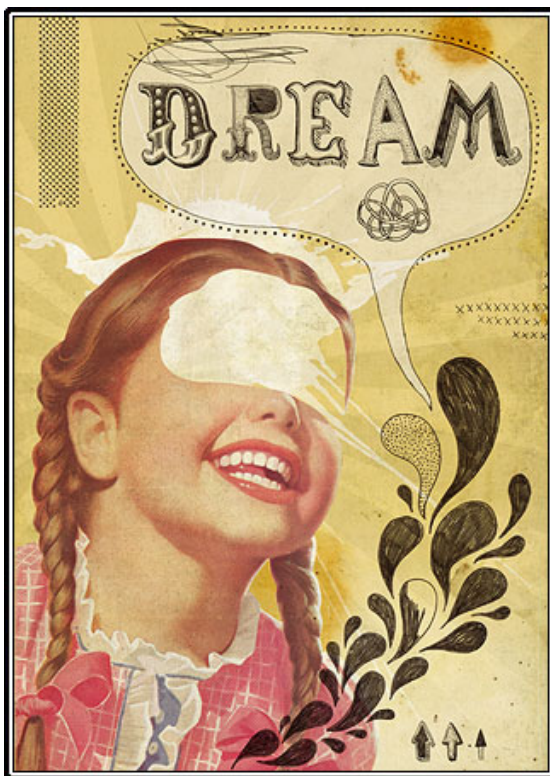
13 “[...] no sólo la pintura, sino todas las artes técnicas necesitaban un cambio fundamental y radical si querían seguir en contacto con la vida de su época.”

Fotomontaje, Ades, Dawn, Editorial Gustavo Gili, versión castellana, Colección: FotoGGrafía, Barcelona 2002

Maybe (2005), Eduardo Recife

Se convirtió en otro claro referente técnico el diseñador brasileiro Eduardo Recife, quien fusiona múltiples elementos dentro de su obra, incluyendo lápiz, pintura, herramientas digitales, fotografía y collage; a estos materiales se le suma un componente que hace atractivo su estilo, y es lo “vintage” (palabra utilizada para referirse a todo lo que hoy es considerado retro, elementos que se consideran clásicos, que pasaron de moda hace mucho tiempo, utilizado también como sinónimo de antigüedad.) Este diseñador famoso por crear todo un grupo de tipografías, busca adoptar aquellas imágenes famosas en el pasado; por consiguiente sus ilustraciones adquieren una apariencia antigua donde es evidente el

Dream (2004), Eduardo Recife

paso del tiempo, en tanto los colores tienden a verse opacos y sin brillo y hay una tendencia a reutilizar el blanco y negro; en general, a la composición se le atribuye una apariencia desgastada y antigua. Este ilustrador evidencia por medio de sus imágenes, que a partir de las opciones que ofrece el computador también es posible hacer una mirada nostálgica al pasado, creando imágenes poéticas, en donde las herramientas digitales no buscan destacarse sino por el contrario adquirir esa noción antigua que tienen como ventaja.

Dentro del proceso de desarrollo de las ilustraciones del libro álbum, se fusionaron distintos tipos de materiales y papeles tales como mantequilla o craft, para crear la textura de la hoja, finalmente, la composición constaba de pintura, fragmentos de papel, cartón y dibujos tenues en grafito. Los papeles buscaban permitir transparencias y dar noción de profundidad en algunos casos. De esta manera el ensamble de materiales se ubicó dentro de los fondos de las hojas como elemento clave en la composición, acompañando las manchas sueltas y espontáneas. Todos estos elementos puestos de manera cuidadosa y a la vez natural, intentaban nutrir y conceder un balance en relación al resto de elementos concedidos por el computador, donde aún las líneas son demasiado mecánicas y frías y lo gestual es casi inalcanzable. Recife resulta ser mi referente técnico en tanto plantea un desarrollo técnico similar, donde se emplean múltiples técnicas tradicionales, pero el proceso de superposición y ensamble por lo general es digital.

Polite Winter #009, Kenishi Hoshine

El trabajo del artista, Kenichi Hoshine es otro de los referentes de mi proyecto, este a diferencia del resto de los referentes involucra pintura sin embargo lo que quisiera resaltar es la forma sutil de fusionar, veladuras, trazos tenues de grafito o carboncillo, materiales como hilos y algunos elementos digitales en particular las tipografías incluidas en sus obras. Lo atractivo de esta propuesta resulta ser, como todos estos elementos se fusionan y es complicado diferenciar que es manual y que es hecho de forma digital, me interesa cómo este artista compone a partir de muy pocos

elementos sin perder el equilibrio y dando lugar a una atmósfera orgánica a raíz de las veladuras, y las texturas que obtiene de carácter desgastado.

Polite Winter #007 Kenishi Hoshine

El último de los referentes técnico a citar es la ilustradora alemana Silja Göetz, quien mezcla dentro de su obra un elemento tradicional como lo es el dibujo a grafito con algunos elementos digitales; por lo tanto, toma el dibujo, un dibujo detallista y cuidadoso, que en algunas ocasiones sustituye por siluetas de mujeres u objetos, o por dibujos vectoriales y los mezcla con papeles y fragmentos de patrones geométricos por lo general en colores pasteles. Sus composiciones están cargadas de figuras femeninas, con fondos de colores tenues que resaltan los patrones que sobrepone a manera de collage, en algunos casos integra la imagen escaneada de hilos o texturas de papeles, pero en general permite un balance dejando las figuras femeninas como siluetas en un sólo tono, o como dibujos sencillos sobre blanco, permitiendo que resalten a primera vista.

Nylon Magazine/ United States, Silja Göetz

Myself/Germany, Silja Göetz

Una característica dentro del trabajo de la ilustradora Silja Göetz, es que resulta complejo distinguir cuáles fueron los elementos dispuestos de manera manual y cuáles son los elementos digitales en tanto varía constantemente la técnica de los objetos, a veces parece haber recortado los patrones y haberlos pegado sobre el papel, y en otras ocasiones parecen fragmentos digitales de algún patrón que dispone sobre la capa, sin embargo en conjunto se destaca el uso de pintura y collage digital que en ocasiones entran a complementar o a sustituir cada uno de los elementos que fueron realizados de manera tradicional.

Asimismo, cada uno de los referentes anteriores aporta una ventaja dentro de las técnicas que desarrollan, y constituyen un patrón a seguir dentro del desarrollo de las imágenes del libro álbum, sobretodo dentro del campo del collage digital donde apenas se distinguen las posibilidades a las que se está abierto, y es necesario contar con ejemplos concretos para no caer en los clichés de lo digital, por esta razón busco un equilibrio entre las herramientas y técnicas clásicas y las digitales en donde se busca acercarse a la sutileza de la obra de Silja Göetz, en donde apenas se entrevé lo digital alado de lo tradicional, o como ocurre dentro de la obra de Hos-hine, donde la gran cantidad del proceso es manual pero algunos detalles tienen lugar por medio de herramientas digitales, ocasionando confusión en la diferenciación de los procesos. En definitiva, se busca crear imágenes donde los propósitos no se encuentren anclados al hecho de seducir por medio de las posibilidades actuales de la técnica al espectador, sino se encuentren estrechamente ligadas a la versatilidad con que se presta esta técnica actual, que resulta susceptible de controlar y reversar en múltiples decisiones tomadas ante el color, la disposición de los elementos, los contrastes los colores y las apariencia, todos estos, elementos fundamentales dentro de la obra del diseñador, Eduardo Recife.

CONCLUSIÓN

Después de haber elegido los refranes populares que se iban a ilustrar, ejecutar las ilustraciones y elaborar el libro álbum, se puede concluir que se ha cumplido el objetivo de presentar una nueva alternativa visual en cuanto a las publicaciones ilustradas existentes que han trabajado este tema, con el propósito de abrir un pequeño espacio grafico en medio de un panorama de publicaciones reiterado que a pesar de tratar temas culturales ha adquirido únicamente un carácter informativo que apartó elementos importantes como la ilustración.

Se puso a prueba la veracidad así como la longevidad de los refranes escogidos, ya que en algunos casos se utilizaron como simples puntos de partida y en otros se han actualizado y abstraído hasta un grado en el que su sentido original ha sido re-definido. En el sentido de una re-significación, es interesante observar si el lector elige llenar los vacíos planteados en la relación texto-imagen, o si decide aceptar un ritmo sensorial más abstracto lleno de sugestivos códigos y hacer parte de la función, algo lúdica, de apropiarse, proponer, o proporcionar una nueva definición.

Esta arriesgada decisión de convertir refranes, frases aparentemente unidireccionales, en una simbología que pone a prueba la tradición, la capacidad mnemónica, así como la posible actualización de una actividad casi

ritual, es un intento que no se debe tomar como válido o fallido si y sólo si se evidencia la conexión del libro álbum con las anteriores publicaciones tradicionales. Se ha podido concluir que su importancia radica en el planteamiento de una nueva iconografía que en ningún momento trata de reemplazar una literalidad ilustrada.

Sería injusto pensar que al libro álbum debe ser dada una única lectura, ya que en ningún momento se diseñó para ser visualizado de la misma manera que los refraneros tradicionales. En un esfuerzo por apartarse al máximo de esta habitual publicación, quizás se haya llegado a una propuesta en donde no sólo se tomó como base una enraizada costumbre, sino que se llegó a un transformado, casi transfigurado imaginario que convierte el libro en una práctica sensible.

BIBLIOGRAFIA

- ULLMANN, STEPHEN. **Semántica, introducción a la ciencia del significado**. Edición española, Ed. Aguilar S.A. (1972)
- WIEDEMANN, JULIUS (ED). **Illustration Now Vol. 2**. Taschen; Mul. edition. (2007)
- MORLEY, SIMON. **Writing on the Wall, Word and Image in Modern Art**, Thames and Hudson, Londres. (2003)
- SEVILLA MUÑOZ, JULIA. CANTERA ORTIZ DE URBINA, JESUS. **Pocas palabras bastan, vida e intelectualidad del refrán**. Salamanca: Centro de cultura Tradicional Ángel Cami. (2002)
- SANDERS PEIRCE, CHARLES. **What is a Sign?** (1894) Traducción al español por Mariano De vierna y Carles-Tolrá.
- DAWN, ADES. **Fotomontaje**. Editorial Gustavo Gili, versión castellana, Colección: FotoGGrafía, Barcelona. (2002)

- LECHERMEIER, PHILIPPE. DAUTREMER, REBECCA. **Princesas olvidadas o desconocidas**. Edelvives Madrid, (2005).
- **Refranes Populares** Colección Alcancía, 2, Editorial Edelvives.
- **500 Refranes Escogidos** (Ediciones Fénix Bogotá D.C).

PAGINAS DE INTERNET

- “Ilustraciones Gianni De Conno.”
<<http://www.giannideconno-illustrator.com/01/home.html>>.
- “Eduardo Refice.” Misprintedtype4.
<<http://www.misprintedtype.com/v4/>>.
- “Ilustraciones, Kenichi Hoshine.”
<<http://www.kenichihoshine.com/>>.
- “Silja Göetz Illustration.”
<<http://www.siljagoetz.com/>>.

