

Proyecto Práctica Investigación/Creación

Libro álbum: Lunarian

David Restrepo Trejos

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria

Facultad de Educación y Ciencias Sociales

Práctica Investigación Creación

Ángela María Cardona Rivas

2023

Contenido

Resumen.....	3
Análisis de tendencias	4
Problemática	6
Justificación	7
Objetivos	8
Objetivo general	8
Objetivos específicos	8
Aproximación conceptual	9
Pilotaje	12
Esquema del proceso de creación	13
Anexos.....	14
Anexo #1.....	14
Anexo #2.....	14
Anexo #3.....	15
Referencias bibliográficas	16
Primarias.....	16
Secundarias	16
Bibliografía consultada	17

Resumen

El objetivo de este proyecto es crear un libro álbum que permita la exploración estética y literaria del concepto del viaje del héroe planteado por Joseph Campbell con énfasis en la representación de la belleza y lo siniestro como elementos que coexisten con este concepto. Para lograrlo, se plantean objetivos específicos que incluyen el análisis de la relación estética entre la belleza y lo siniestro, la exploración de la ilustración digital como recurso creativo, y la evaluación de la recepción del libro álbum por parte de un público seleccionado. Este proyecto busca contribuir al conocimiento y apreciación del libro álbum como una forma de arte literario y visual en la representación estética de las etapas clave del “monomito”.

The aim of this project is to create a picture book that allows for the aesthetic and literary exploration of Joseph Campbell's "hero's journey," with an emphasis on the representation of beauty and the sinister as elements that coexist within this concept. To achieve this, specific objectives are outlined, including the analysis of the aesthetic relationship between beauty and the sinister, the exploration of digital illustration as a creative resource, and the evaluation of the picture book's reception by a selected audience. This project seeks to contribute to the knowledge and appreciation of the picture book as a form of literary and visual art in the aesthetic representation of key stages of the "monomyth."

Análisis de tendencias

Se parte desde el análisis de quince obras literarias, once del género libro-álbum, una novela gráfica silenciosa, una antología, un ensayo y dos cortos animados para explorar la relación estética entre la representación visual y narrativa con la temática del viaje del héroe. Se encontró que estas obras ofrecen una gran variedad de recursos estilísticos para crear una atmósfera desafiante para el protagonista.

En términos estéticos, partimos desde Tanizaki, J. (1993) quien argumenta que la cultura japonesa tradicional valora la sombra y la oscuridad como elementos estéticos igualmente importantes que la luz y el brillo, y que la belleza de la sombra radica en su capacidad para crear un ambiente íntimo y misterioso que estimula la imaginación del espectador.

Estos dos conceptos de la sombra y la luz se reflejan en estas obras que utilizan una amplia variedad de técnicas visuales y narrativas para representar los espacios con los que el héroe interactúa. Se destacan los colores vivos y contrastantes, así como el uso de luces y sombras que ayudan a crear una atmósfera estética. Además, se muestra a menudo un entorno desafiante que pone a prueba a un personaje que debe superar varias pruebas.

Por otro lado, las ilustraciones que se utilizan en el corpus analizado están cargadas de información, este concepto lo abordan Noreña Agudelo, A., & Moreno Crispín, C. A. (2019) al recuperar la definición de U. Schulevitz dejando claro que: “en un verdadero libro ilustrado, las palabras no pueden valerse por sí mismas; sin imágenes, el significado de la historia no estará claro porque las imágenes proporcionan información no contenida en las palabras” (p. 14).

En cuanto al estilo narrativo, estas obras utilizan una gran variedad de recursos para contar sus historias, como la repetición de patrones visuales y narrativos, la utilización de la página completa para crear un efecto de sorpresa, la exploración de diferentes perspectivas

en las ilustraciones y la variación en las tipografías. Lo anterior va en consonancia con “la importancia de las imágenes y su combinación con el texto escrito para formar una única narración que se asemeja a una simbiosis narrativa” (Rodríguez Turriago, K. L., Camargo Martínez, Z., & Uribe Álvarez, G. 2022, p.172).

Como punto final, estas obras literarias del género libro-álbum ofrecen una gran variedad de recursos estéticos para crear una atmósfera visualmente cautivadora para los lectores, ya que hay una yuxtaposición que nunca había ocurrido, “donde el significado surge de la interacción entre palabra e imagen propuesto por Caldecott” (Salisbury, M., & Styles, M, 2014, p.7).

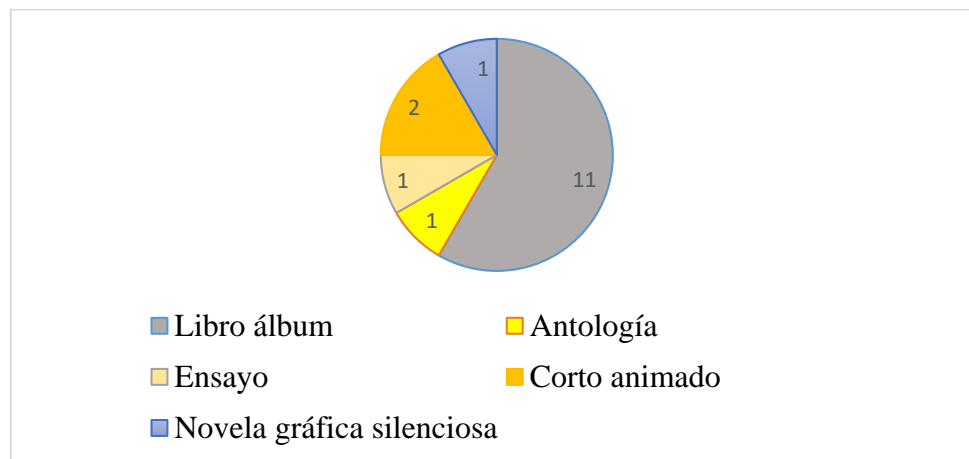
Tabla 1

Listado de obras

Título	Autor	Tipo
Al otro lado del jardín	Buitrago, J.	Libro álbum
Camino a casa	Buitrago, J.	Libro álbum
Cicada	Tan, S.	Libro álbum
El árbol rojo	Tan, S.	Libro álbum
El otro lado	Bányai, I	Libro álbum
El visor	Crew, G	Libro álbum
El elogio de la sombra	Tanizaki J.	Ensayo
Emigrantes	Tan, S.	Novela gráfica silenciosa
Eloísa y los bichos	Buitrago, J.	Libro álbum
Hapiness	Cutts, S.	Corto animado
La ciudad latente	Tan, S.	Antología
La cosa perdida	Tan, S.	Libro álbum
La isla	Greder, A.	Libro álbum
Madlenka	Sís, P.	Libro álbum
Puparia	Tamagawa, S.	Corto animado

Figura 1

Tipos de obra.

Problemática

En el vasto terreno de la literatura, el concepto del viaje del héroe emerge como una estructura narrativa universal que ha trascendido culturas y épocas. Este viaje, que abarca desde el llamado a la aventura hasta la transformación del héroe, ofrece no solo una travesía literaria, sino una ventana para comprender otras obras. Sin embargo, la carencia de un punto de entrada accesible para jóvenes lectores obstaculiza la apreciación de este arquetipo para quienes se aventuran en su vasto universo.

Así pues, el libro álbum aparece como ese primer escalón para comprender las etapas fundamentales de este viaje narrativo mediante un enfoque estético que busca superar la barrera de entrada mediante la combinación de texto e imagen, enriqueciendo así el diálogo sobre la dualidad presente en la narrativa del héroe. En ese sentido, este proyecto no solo aspira a colmar la brecha en el acceso al arquetipo, sino también a introducir la innovación de la ilustración digital como medio en su representación estética.

Justificación

En primer lugar, el "viaje del héroe" es un tema recurrente en la literatura, pero a menudo no se le otorga el reconocimiento adecuado en cuanto a su estructura y la importancia que esta tiene. Al utilizar la ilustración digital podemos profundizar en la complejidad y la riqueza del arquetipo, invitando al lector a descubrir sus matices.

El libro álbum "Lunarian" se destaca como material didáctico al aprovechar una narrativa que sigue de cerca las etapas cruciales del "viaje del héroe." Los lectores tienen la oportunidad de identificar y analizar cómo se desarrollan; desde el llamado a la aventura, hasta la transformación del héroe. Esta exploración del arquetipo no solo enriquece la comprensión de la estructura narrativa, sino que también prepara al lector para distinguir y apreciar ese patrón en una amplia variedad de obras literarias, lo que constituye un aspecto valioso en el aprendizaje.

Así pues, se destacan los siguientes puntos en el uso de "Lunarian" como material didáctico:

1. Comprensión de la estructura narrativa: El "viaje del héroe" es un arquetipo literario universal que se encuentra en numerosos relatos y mitos a lo largo de la historia. Utilizar un libro álbum que sigue esta estructura permite a los estudiantes familiarizarse con la narrativa en forma de ciclo, lo que facilita su comprensión de la estructura básica de las historias.

2. Comprensión lectora: La combinación de imágenes y texto en un libro álbum fomenta la comprensión lectora. Los estudiantes integran información visual y textual para entender la historia, sus conceptos, signos y los elementos estéticos de la obra.

Por consiguiente, el libro álbum permite explorar la narrativa visual, desarrollar habilidades de la lectura y la escritura, y comprender conceptos culturales y universales.

Para alcanzar lo mencionado previamente, se comienza con la Investigación + Creación, la cual implica compartir desde el conocimiento transferible que se obtiene a través de la reflexión académica, hasta el conocimiento adquirido desde experiencia directa con el objeto, el cual tiene una dimensión estética. (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2020).

Por otro lado, se utiliza la ilustración digital como una herramienta accesible y versátil que puede ser utilizada en diferentes ámbitos, como la literatura, el cine, los videojuegos y la publicidad. En ese sentido, la ilustración digital ofrece la oportunidad de experimentar con diferentes técnicas y estilos, lo que puede generar nuevas perspectivas y enfoques en la representación del viaje del héroe.

Por último, la investigación y creación del libro álbum pueden tener implicaciones importantes en la literatura infantil y juvenil con el fin de representar el arquetipo de una manera más estética para incentivar el interés por sus etapas clave.

Objetivos

Objetivo general

Crear un libro álbum que permita la exploración estética y literaria del viaje del héroe con un enfoque en la representación de la belleza y lo siniestro.

Objetivos específicos

- Analizar un corpus de obras ilustradas que planteen la relación de la belleza y lo siniestro en la representación del viaje del héroe.
- Explorar la ilustración digital como recurso para la creación artística y literaria.
- Evaluar la recepción del libro álbum por parte de un público seleccionado.

Aproximación conceptual

A continuación, se presentarán los conceptos abordados para la aproximación conceptual; exploraremos el libro álbum, la ilustración digital, el viaje del héroe, la belleza y lo siniestro, desentrañando su complejidad y las conexiones intrínsecas entre estos elementos

En primer lugar, el libro álbum, según la definición de Vásquez y Rendón (2019), se configura como un artefacto cultural en el que convergen los modos semióticos verbal y visual, estableciendo una relación crucial de correspondencia, interacción e interdependencia significativa (p. 36). Esta conjunción es de suma relevancia estética, ya que sugiere que las palabras y las imágenes no solo coexisten, sino que se potencian mutuamente, creando un tejido narrativo donde la estética no es solo una adición, sino un componente integral de la experiencia. López (2009) refuerza este punto al indicar que el libro álbum "requiere que ambos lenguajes ofrezcan una lectura conjunta, exigiendo una manera diferente de leer" (p. 73). Aquí, la relevancia radica en la interpretación del lector, quien se sumerge en una experiencia estética al desentrañar la narrativa visual y textual. Siguiendo esta idea Vásquez y Rendón (2019) retoman la definición de Colomer y resaltan que "la convergencia de diferentes registros semióticos dota al libro álbum de recursos que permiten plantear simultáneamente diferentes perspectivas que proponen significados que se complementan o contraponen" (p. 37). Esta convergencia no solo enriquece estéticamente la obra al ofrecer diversas capas de significado, sino que también destaca la interpretación como parte esencial de la apreciación estética.

Ahora bien, para lograr lo anterior se utilizó la ilustración digital, como una expresión artística que emplea herramientas digitales, como tabletas gráficas y "softwares" especializados, para crear imágenes visuales. Se caracteriza por su flexibilidad creativa permitiendo a los artistas experimentar con colores, texturas y efectos de manera versátil. Dicho por Cervantes (2016) al traer la definición de Guzmán se puede establecer que la ilustración digital es "un tipo de imagen con un propósito de comunicación objetivo-funcional y una constitución que se establece (mediante un código binario) en el espacio

virtual” (p.15). Es decir, la ilustración digital se sitúa entre el arte y la tecnología, abriendo nuevas posibilidades narrativas y estéticas.

Por otra parte, en el tejido de la realidad, los arquetipos emergen como sutiles hilos que conectan la estructura de los libros en diferentes tiempos y culturas. La “metáfora de la caverna”, con sus sombras que oscurecen la percepción, ilustra la idea de que detrás de la apariencia superficial de la realidad se encuentran fuerzas invisibles que moldean nuestras experiencias y pensamientos. Estos arquetipos como plantea Moreno (2023) son “un reflejo de la humanidad, sobre todo de su pensamiento y de su historia.” (p.143). Lo anterior, a su vez representa las formas primordiales que subyacen en el inconsciente colectivo, actuando como patrones universales que influyen en la creación de mitos, símbolos y narrativas a lo largo de la historia.

Así pues, nace el arquetipo del "Viaje del Héroe" o "Monomito" como concepto ampliamente reconocido y explorado en el ámbito de la mitología y la literatura. Fue popularizado por el estudioso Joseph Campbell en su obra "El héroe de las mil caras," en la que identifica un patrón narrativo común a través de las culturas y las épocas. Este patrón se refiere a la estructura fundamental de muchas historias, donde un protagonista se embarca en una aventura, enfrenta desafíos y regresa transformado.

En particular, Campbell (1959) plantea que la aventura de los portadores simbólicos y mundiales del destino de los hombres constaría de tres grandes etapas, que se subdividen a su vez en otras partes. No obstante, para la creación del libro álbum se dio énfasis en las siguientes etapas (p.257):

El Llamado a la Aventura: El héroe es llamado a dejar su entorno común y embarcarse en una travesía. Puede ser una invitación, una crisis o una revelación que lo impulsa a emprender la aventura.

El Rechazo del Llamado: El héroe a menudo se muestra renuente o duda en aceptar el llamado debido al miedo o la incertidumbre.

La Ayuda Sobrenatural: En su viaje, el héroe recibe la ayuda de mentores, aliados o fuerzas sobrenaturales que lo guían y le proporcionan herramientas necesarias.

El Cruce del Umbral: El héroe atraviesa un umbral que lo separa de su mundo cotidiano y entra en el mundo de la aventura.

Las Pruebas, Aliados y Enemigos: Durante su viaje, el héroe enfrenta desafíos, hace nuevos amigos y se encuentra con enemigos u obstáculos que debe superar.

La Conquista del Tesoro: El héroe alcanza su objetivo, que puede ser un objeto valioso, conocimiento o poder.

El Regreso Transformado: El héroe regresa a su mundo cotidiano, pero ha experimentado un cambio significativo. Ha adquirido sabiduría, poder o una nueva perspectiva.

Ahora bien, ¿Por qué es importante conocer esta estructura? Como plantea Rodríguez (2022) “más que un simple listado, cada punto existe para resaltar los arquetipos que nacen en los mitos, y como estos son inevitables para nuestra existencia como creadores de relatos y mitos en el pasado, presente y futuro” (p.12). Es decir, la relevancia del "Viaje del Héroe" radica en su capacidad para explorar temas universales, como el crecimiento personal, la lucha contra la adversidad, la búsqueda de un propósito y la transformación. Además, proporciona una estructura sólida para comprender los arcos narrativos y la evolución de los protagonistas. En definitiva, el "Viaje del Héroe" es un concepto que facilita la comprensión de la narrativa y ha demostrado su relevancia atemporal en la creación de historias que resuenan en todo el mundo.

Por último, explorar la dualidad de la belleza y lo siniestro en el contexto de esta investigación revela un diálogo entre conceptos estéticos divergentes. Berges (2019) aporta una definición a la belleza como "una cualidad asociada a la proporción, al orden, a la perfección, a la simetría y a la armonía" (p. 258). Este enfoque clásico resalta la conexión intrínseca de la belleza con elementos que evocan equilibrio y perfección, sugiriendo que estas cualidades son fundamentales para su apreciación. Contrapuesto a esto, Dillor (2023) plantea una perspectiva única sobre lo siniestro al describirlo como "aquel umbral de la fealdad y la potencia oculta de la obra, aquel mensaje velado que el lector debe descubrir" (p. 38). En este contexto, lo siniestro se presenta como una fuerza que reside en la oscuridad, desafiando las normas estéticas convencionales y exigiendo una interpretación más profunda. Siguiendo esta perspectiva Berges (2019), al recuperar la definición de Freud, resalta que "lo siniestro causa espanto precisamente porque no es conocido, familiar" (p. 44).

Se concluye que estos conceptos fueron esenciales en la creación del libro álbum ya que permitieron explorar las herramientas brindadas por lo digital, así como la exploración estética de los conceptos del viaje del héroe, la belleza y lo siniestro.

Pilotaje

El 4 de noviembre de 2023, a las 2 de la tarde, en el Club de Egresados de la Universidad de Medellín, se llevó a cabo el pilotaje de la investigación. El grupo de participantes, en su mayoría de la tercera edad, se congregó con interés para explorar el concepto de libro álbum y su relevancia en la literatura, con énfasis en los conceptos del "viaje del héroe," la "belleza" y lo "siniestro."

En un primer momento, se destinaron 20 minutos a la presentación del libro álbum y la exposición de los conceptos en cuestión. Los participantes prestaron atención mientras se ahondaba en los aspectos esenciales del viaje del héroe y su relación con la dualidad de la belleza y lo siniestro en su estética.

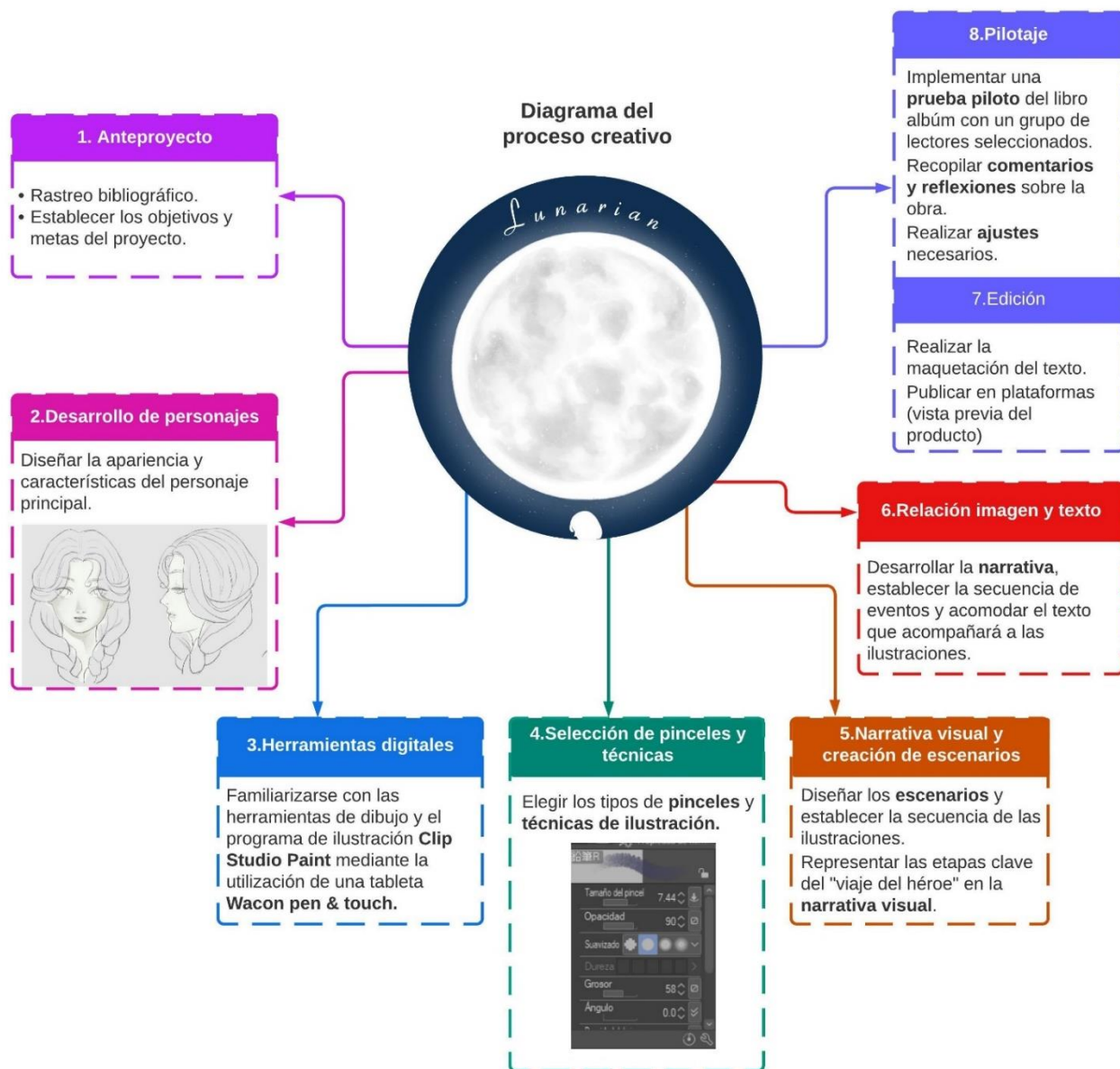
A continuación, se procedió a mantener conversaciones individuales para mostrar cada página del libro álbum, lo que facilitó diálogos acerca de sus percepciones. Durante estas conversaciones, los participantes compartieron algunas de sus vivencias e interpretaciones que las ilustraciones del libro álbum les evocaba.

Luego, como instrumento de recopilación se hizo una encuesta y en algunas de sus respuestas se evidenció que los elementos visuales añadían una dimensión adicional a la narrativa y enriquecían su comprensión de los conceptos que en un principio se mencionaron.

El pilotaje en el Club de Egresados de la Universidad de Medellín fue una experiencia gratificante que enriqueció el libro álbum "Lunarian" ya que permitió observar cómo la interpretación de la historia variaba según la perspectiva de cada lector. Sin embargo, a pesar de las diferentes interpretaciones, los conceptos iniciales presentes en la obra se mantuvieron como la columna vertebral de la narrativa.

Esquema del proceso de creación

A continuación, se comparte un diagrama que ilustra de manera concisa el proceso de creación. Este gráfico presenta las fases clave desde la concepción de la idea hasta la materialización del resultado final, proporcionando una guía rápida y clara del camino creativo.

Anexos

Anexo #1

Análisis de tendencias.

Título	Fecha de publicación	Autor	Ilustrador	Tipo	ISBN	Editorial	Clasificación	Palabras clave	Narrador	Paleta de colores	Notas de contenido
Al otro lado del jardín	2016	Jairo Buitrago	Rafael Yockteng	Libro álbum.	978-607-07-4407-5	Editorial Planeta Colombiana S. A	Literatura infantil y juvenil	Ciudad, familia, hogar.	Primera persona		El título del libro va acorde a toda la ambientación. El jardín es recurrente para representar la vida y los sentimientos de la protagonista.
Camino a casa	2008	Jairo Buitrago	Rafael Yockteng	Libro álbum.	978-607-16-0007-3	Fondo de Cultura Económica	Literatura infantil y juvenil	Ciudad, familia, hogar.	Primera persona		Lo urbano y los signos que componen la obra logran transmitir un mensaje oculto y emotivo. Al final hay un mensaje oculto que nos hace entender el conflicto. Este es un recurso que me gustaría agregar a mi historia.
Cigarras	2018	Shaun Tan	Shaun Tan	Libro álbum.	978-1444946208	Hodder Children's Books.	Literatura infantil y juvenil	Ciudad, trabajo, libertad	Primera persona		La imagen es altamente simbólica, representando la soledad, la fragilidad y la vulnerabilidad de la vida.
El árbol rojo	2005	Shaun Tan	Shaun Tan	Libro álbum.	978-84-93481-11-7	Barbara Fiore Editora	Literatura infantil y juvenil	Hogar, emociones, identidad, soledad	Primera persona		1. Resalta la estética de la ciudad y la representación de los personajes. 2. El collage es recurrente en la composición de las páginas.
El otro lado	2005	Istvan Bányai	Istvan Bányai	Libro ilustrado	9789681677497	Fondo de Cultura Económica de España	Literatura infantil y juvenil	Ciudad, cotidianidad	Primera persona		Es un libro que juega con la idea de la perspectiva y la percepción. Las ilustraciones de Istvan Bányai son detalladas, coloridas y creativas, y están llenas de pequeños detalles.
El visor	2017	Gary Crew	Shaun Tan	Libro álbum.	9788415208204	Barbara Fiore Editora	Literatura infantil y juvenil	Civilización, ciudad, desastre	Tercera persona		Utiliza una paleta de colores rica y variada, que a menudo cambia para reflejar los diferentes ambientes de las civilizaciones. Las ilustraciones en blanco y negro en el principio de la historia también son notables, y proporcionan un contraste. Este recurso de contraste es importante para mi producto.

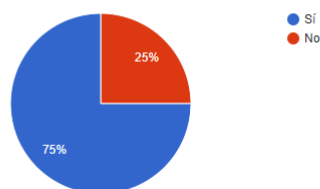
Anexo #2

- [Encuesta del pilotaje.](#)
- [Gráficos y comentarios.](#)

¿Has leído libros que sigan el patrón del "viaje del héroe" antes de esta investigación?

4 respuestas

Anexo #3

- [Trailer y bocetos del libro álbum Lunarian.](#)

Referencias bibliográficas

Primarias

- Buitrago, J. (2015). *Camino a casa*. Fondo de cultura económica.
- Buitrago, J. (2017). *Al otro lado del jardín*. Editorial Planeta
- Banyai, I.(2005). *El otro lado*. Fondo de Cultura Económica de España.
- Cutts, S. (2017). Hapiness. <https://www.youtube.com/watch?v=e9dZQelULdk>
- Crew, G., & Tan, S. (2012). *El Visor [The Viewer]*. Barbara Fiore Editora.
- Buitrago, J., & Yockteng, R. (2009). *Eloísa y los bichos*. Babel Libros.
- Greder, A. (2003). La isla. *Salamanca: Lóñez Ediciones*.
- Sís, P. (2014). *Madlenka*. Farrar, Straus and Giroux (BYR).
- Tan, S., Andreu, C., & Vitó, A. (2005). *La cosa perdida*. Barbara Fiore Editora.
- Tan, S. (2018). *Cicada*. Hodder Children's Books.
- Tan, S. (2007). *Emigrantes*. Barbara Fiore Editora.
- Tan, S. (2005). *El árbol rojo*. Barbara Fiore Editora.
- Tan, S. (2018). *La ciudad latente*. Barbara Fiore Editora.
- Tanizaki, J. (1994). *El elogio de la sombra* (Vol. 1). Siruela.
- Tamagawa, S. (2020). Puparia. <https://www.youtube.com/watch?v=CWnqX41JHuM>

Secundarias

- Salisbury, M., & Styles, M. (2014). *El arte de ilustrar libros infantiles: concepto y práctica de la narración visual*. Blume.
- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2020). Anexo3: La Investigación Creación: Definiciones y reflexiones. <https://n9.cl/7s6hr>
- Rodríguez Turriago, K. L., Camargo Martínez, Z., & Uribe Álvarez, G. (2022). La lectura del libro álbum como mediación hacia el desarrollo socioemocional. *Folios*, (55), 169-184.
- Noreña Agudelo, A., & Moreno Crispín, C. A. (2019). La representación de la muerte en presencia de la imagen del abuelo en un conjunto de libros infantiles en formato de libro álbum desde la teoría de Orlando Mejía Rivera.

Bibliografía consultada

- Berges, M. L. P. (2019). *Influencia de mitos y leyendas en la pintura europea del siglo XIX: la belleza de lo siniestro* (Doctoral dissertation, Universidad Complutense de Madrid).
- Campbell, J. (1959). El héroe de las mil caras: psicoanálisis del mito.
- Cervantes, M. (2016) *Ilustración digital: Propuesta metodológica como recurso interactivo-discursivo en sitios web* (Master's thesis, Universidad Autónoma del Estado de México).
- Dillor, A. D. (2023). Lo siniestro. La potencia oculta de la belleza. *Revista UCES. dg "Enseñanza y Aprendizaje del Diseño"*, (19).
- López, M. T. O. (2009). El libro álbum: definición y peculiaridades. *Sincronía*, (52), 8.
- Moreno, S. (2023). Sobre arquetipos y héroes: hacia una Antropología Literaria. *Castilla. Estudios de Literatura*, 14, pp. 136-165. DOI: <https://doi.org/10.24197/cel.14.2023.136-165>.
- Rodríguez, E. (2022). El héroe impotente : Noah entre mundos. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10554/59439>.
- Vásquez y Rendón, D. M. (2019). *El libro álbum como estrategia didáctica desde la práctica social del lenguaje en educación inicial* (Doctoral dissertation, Universidad Santiago de Cali).