

Écfrasis pendular en la creación del libro ilustrado: el bucle

Víctor Zapata Serna

Monografía presentada para optar al título de Especialista en Literatura Comparada

Tutor

Franklin Barreto Ordóñez, Magíster (MSc) en Estudios Latinoamericanos

Universidad de Antioquia
Facultad de Comunicaciones y Filología
Especialización en Literatura Comparada
Medellín, Antioquia, Colombia
2022

Cita	(Zapata-Serna, 2022)
Referencia	Zapata, Serna, Victor (2012). <i>Écfrasis pendular en la creación del libro ilustrado: el bucle</i> [Trabajo de grado especialización]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

Especialización en Literatura Comparada, Cohorte II.

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleda Céspedes

Decano/Director: Edwin Carvajal Córdoba

Jefe departamento: Pedro Antonio Agudelo Rendón

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Dedicatoria

A mi madre, gran narradora de historias. A mi padre, por acompañarme a imaginar que caminaba mientras caminaba.

Tabla de contenido

Resumen	6
Abstract	7
Introducción	8
Referente conceptual	10
Libro ilustrado, album ilustrado.....	10
Cuento largo o novela corta	11
La imagen. Aportes de Mitchell y Didi-Huberman el proceso de creación de la ilustración. 12	
Mitchell, lo que quieren las imágenes.	12
Didi-Huberman, la imagen “toca lo real”	14
Acercamiento a la écfrasis pendular	16
La écfrasis pendular	17
Metodología	18
Conclusiones y hallazgos: la bitácora de un bucle	20
Referentes bibliográficos.....	40
Anexo 1	23
Libro de autor	24
Acto creativo 0.....	24
Acto creativo 1	24
Acto creativo 2.....	24
Acto creativo 3.....	25
Acto creativo 4.....	25
Acto creativo 5.....	25
Acto creativo 6.....	25
Acto creativo 7.....	26

Acto creativo 8.....	26
Acto creativo 9.....	26
Acto creativo 10.....	27
Acto creativo 11.....	27
Acto creativo 11.....	28
Acto creativo 12.....	29
Acto creativo 11 (Acá perdí la cuenta)	30
Acto creativo 19.....	31
Acto	31
Acto creativo 20.....	32
Acto creativo ¿?	33
Primera ilustración: Capítulo 1	33
Primera ilustración: Capítulo 2	33
Capítulo 3	34
Capítulo 4	34
Capítulo 5	34
Capítulo 9	35
Capítulo 10	35
Acto creativo ¿?	35
Acto creativo “Cotización”	35
Acto creativo ¿?	36
Acto creativo 500.....	37
Acto creativo 503.....	37
Acto creativo 503.1	37
Acto creativo 503.3.....	37

Acto creativo 503.4.....	38
Acto creativo 505.....	38
Acto creativo... ..	38
Acto creativo ¿?	38
Acto creativo ¿?	38

Resumen

El siguiente informe presenta los resultados de la propuesta monográfica realizada para obtener el título de Especialista en Literatura Comparada, la monografía tuvo como objetivo general producir un libro ilustrado del cuento El bucle, a través de un ejercicio de écfrosis pendular en el cual se recrea la escritura e ilustración en la elaboración del libro ilustrado. Como resultados se logra escribir e ilustrar el libro ilustrado, además de sistematizar la experiencia de creación a través del libro de autor (diario de campo) realizado en el proceso, que evidencia diferentes aprendizajes como la utilidad de la écfrosis pendular como técnica en el proceso de creación de un libro ilustrado por el mismo autor; el uso de la grabadora para una autonarración, la lectura y socialización del cuento con diferentes públicos para recibir observaciones del cuento, la articulación de seminarios teóricos con la construcción de las ilustraciones, el uso de referentes y el continuo registro de las ideas que aparecen sueltas en la vida cotidiana.

Palabras clave: investigación creación, écfrosis pendular, libro ilustrado

Abstract

The following report presents the results of the monographic proposal made to obtain the title of Specialist in Comparative Literature, the general objective of the monograph was to produce an illustrated book of the story The loop, through an exercise of pendulum ekphrasis in which the writing and illustration in the elaboration of the illustrated book. As a result, it is possible to write and illustrate the illustrated book, in addition to systematizing the creation experience through the author's book (field diary) made in the process, which shows different learnings such as the usefulness of pendulum ekphrasis as a technique in the process. of creating an illustrated book by the same author; the use of the tape recorder for a self-narration, the reading and socialization of the story with different audiences to receive observations of the story, the articulation of theoretical seminars with the construction of the illustrations, the use of references and the continuous recording of the ideas that appear they release in everyday life.

Keywords: research creation, pendulum ekphrasis, illustrated book

Introducción

En el presente informe se describen los resultados del proceso de investigación-creación llevado a cabo en la elaboración del libro ilustrado *El bucle*, en el cual se partió de una écfrasis pendular. En un primer momento se escribirá de la propuesta monográfica, su objetivo, su origen y un acercamiento conceptual como punto de partida de esta, que, además, se fue alimentando en los seminarios impartidos de la Especialiación de Literatura Comparada.

En la propuesta monográfica *La écfrasis pendular en la creación del libro ilustrado: el bucle*, se plantea la relación interartística entre la literatura y la ilustración, que evidencia las experiencias de vida de los sujetos, en especial las relaciones de pareja, donde el cuento como la ilustración, dialogan, se complementan y provocan lecturas complejas de la experiencia humana; ahora, aunque en el cuento esten presentes metáforas y reflexiones planteadas en la terapia de pareja, no por ello quiere decir que el proyecto tenga un fin terapéutico, ni que sirva de manual para el trabajo con parejas, por el contrario, y haciendo alusión al Profesor Oscar Hincapie, este producto literario se presenta más como un problema, un laberinto literario que resolver. Ahora, aunque el libro ilustrado no tenga un propósito terapéutico, se considera que el lector puede hacer uso de la dimensión reparadora de lectura, como escribe Michélec Petit (2018) hablando sobre lectura o recuerdo de la obra literaria

Puede ir mucho más allá del olvido temporal de las penas, tiene que ver con el sentido de la vida, con mantener la dignidad, con mantener la humanidad, a pesar de las mutilaciones y de las curaciones humillantes. Esto tiene que ver también con la recomposición de la imagen de uno mismo, ese uno mismo a veces herido en lo más profundo. Cuando uno se siente despedazado, cuando el cuerpo es atacado, y se despiertan gran cantidad de angustias y de fantasías arcaicas, la reconstrucción de una representación de sí mismo, de su interioridad, puede ser vital. Y en las lecturas, o también en la contemplación de las obras de arte, hay algo que puede ser profundamente reparador. (p.70)

Es importante resaltar lo último que plantea Petit, que tanto la lectura como la contemplación de la obra de arte pueden ser reparadoras de la dignidad y humanidad, pero esto está sujeto al lector, y no a la intensión propia del libro ilustrado. Por otro lado, el libro ilustrado *El bucle*, propone algunas reflexiones sobre las relaciones de pareja, en torno a la intimidad, la

necesidad de conexión y los dilemas que se presentan entre la vida íntima y las aspiraciones sociales que ponen en crisis la danza en la que viven las parejas; todo esto a través la intertextualidad, que se da entre el texto y la imagen, y que propone al lector la generación de sentidos, en la interpretación que realiza de los dos lenguajes propuestos en el libro ilustrado, el verbal y visual, que propicia la imaginación y la actualización de los vínculos entre la memoria colectiva e individual. (Radulescu, 2020, P.11).

El proyecto *La écfrafrasis pendular en la creación de libro ilustrado El bucle*, nació de mi experiencia como terapeuta familiar y de pareja, y mi interés por la literatura y la ilustración, donde he buscado articular la terapia narrativa y el arte, en el caso de la terapia narrativa, se hace uso de la analogía del texto. White y Epston (1993) plantean que el uso de esta analogía hace posible concebir las vidas y las relaciones en términos de lectura y escritura, “en la medida en que cada nueva lectura de un texto es una nueva interpretación de este, y, por tanto, una nueva de escribirlo” (p.27).

Por otro lado, las artes expresivas son una forma de comunicación alternativa a la palabra escrita o hablada, Freeman, Epston y Lobovits (2010) escriben que “el mapa de la descripción verbal no representa completamente el territorio de la experiencia vivida, incluida la riqueza de los procesos simbólicos visuales, los sentimientos, las emociones y las sensaciones” (p.209). Ahora, este principio permite entender que las artes expresivas ayudan a ampliar el mapa del territorio de la experiencia vivida de los sujetos, agregando otras dimensiones de la experiencia, lo visual, auditivo y cinestético; los lenguajes expresivos, por lo tanto, pueden ser usados en los procesos curativos o emancipatorios que se dan en la terapia individual, familiar y de pareja.

En resumen, el proyecto parte de un interés personal por la literatura comparada, es decir, la literatura y la ilustración, articulada a la práctica de la terapia de pareja, lo que puede aportar a los terapeutas de pareja y las parejas que acuden a consulta, elementos reflexivos para los diálogos colaborativos que se dan en terapia.

Añadido a lo anterior, el libro ilustrado de un cuento largo puede representar para el lector, una mayor riqueza interpretativa, ya que propone la lectura desde dos lenguajes, el visual y el verbal (los cuales son irreductibles) una lectura rápida por la palabra, y otra más contemplativa por la ilustración, donde la ilustración como la palabra juegan en un ir y venir; donde la imagen no quede subordinada a la palabra, por lo cual, el texto-imagen proponen sus propios diálogos al lector.

Referente conceptual

Para la elaboración del proyecto se realizó un acercamiento conceptual al libro ilustrado; el cuento largo; a la imagen (aportes de Hubermar y Mitchell) y, por último, se abordó la écfrasis pendular como técnica para la creación.

Libro ilustrado, álbum ilustrado

Es importante señalar qué se entiende por un libro ilustrado, ya que en ocasiones se confunde con el álbum ilustrado o se habla de manera indistinta. En el álbum ilustrado, escribe Hanán Díaz (2007) “no basta con que exista esta interconexión de códigos, debe prevalecer tal dependencia que los textos no puedan ser entendidos sin las imágenes y viceversa. Es decir, deben someterse a una interdependencia de códigos” (P. 9). Es decir, la ilustración y el texto son inseparables, caso contrario de lo que pasa en el libro ilustrado, donde

es el texto el que cumple la función narrativa, de forma que las imágenes acompañan al texto, lo apoyan y se supeditan a él. Si bien es cierto que las ilustraciones pueden potenciar y complementar al texto, otorgándole una atmósfera, un tono, un registro, el texto siempre tiene prevalencia y autonomía frente a las imágenes. Es decir, en un libro ilustrado solo existe la lectura textual; si las imágenes se eliminan el texto puede comprenderse perfectamente sin ellas, la historia narrada permanece inalterable. (Galimatazo, s.f.)

Resumiendo, entonces, en el caso del libro ilustrado se vale del “lenguaje textual para narrar, mientras que la narración del libro álbum se sirve de la interacción entre el lenguaje textual y el visual” (Galimatazo, s.f) creando una relación de interdependencia, donde uno no es sin el otro. Este acercamiento, que planteo sobre el libro ilustrado y el álbum ilustrado, nos acerca al concepto de écfrasis, este puede tomar dos caminos «como la descripción no reducida a la imagen artística»; y en el segundo «como la descripción reducida a la imagen artística» (Agudelo, 2011, p. 80). Para este proyecto de libro ilustrado se propone que exista una relación complementaria entre el texto y la imagen, aunque la ilustración estará reducida a la descripción.

Cuento largo o novela corta

Para hablar del cuento largo, primero, se definirá lo que se entiende por cuento, luego, se plantean sus características, y, por último, sus tipologías, para luego finalizar con una pequeña descripción del cuento El bucle, el cual fue escrito e ilustrado como proyecto monográfico desde una écfrasis pendular. El cuento, nos plantea Piña-Rosales (2009) “es algo que se expresa de forma oral o escrita y que utiliza una temática múltiple y ficticia” (pp.477-478), por otro lado, nos plantea que el cuento se caracteriza por su “brevedad, escaso número de personajes, una constante tensión mantenida desde el principio por su sincretismo mental y lingüístico peculiares” (p.477) Además, Piña-Rosales (2009), nos plantea que el cuento, es su anatomía concentra: el título, las primeras líneas, la historia, la trama, el desenlace, los personajes, puntos de vista, el fondo y la forma, el tono y la atmósfera y la visión del mundo. Todos estos elementos se conjugan para la construcción de un cuento.

Añanido a lo anterior, el cuento presenta diferentes tipologías: con estructura de novelas, episódicos, con estructuras de novelas cortas, con estructuras de cuentos breves, y formas intermedias y mixtas. (Erna Brandenberger, s.f., citado por Piña-Rosales, 2009). Para este proyecto de cuento ilustrado, se realiza un cuento largo, con estructura de novelas cortas, la cual se compone de los siguientes elementos: concentración de un suceso principal y pocos personajes; el acontecimiento central es singular, extraordinario e insólito; la acción es mas importante que los personajes; el desarrollo de la acción se caracteriza por la continuada motivación, la lógica concatenada de los diversos episodios que la constituyen, su progresiva tensión hasta llegar al momento culminante y por su desenlace rápido, generalmente inesperado (Erna Brandenberger, s.f., citado por Piña-Rosales, 2009)

Para finalizar este apartado es importante hacer una pequeña descripción del cuento El bucle, este es narrado por Jhon (y Marta) un hombre que se ve a sí mismo como protagonista y espectador de su vida, de esta manera, nos habla de su necesidad de intimar, y cómo esta necesidad atraviesa su relación de pareja, su trabajo científico y el deseo de prestigio y éxito. Jhon narra su experiencia a dos voces, la del narrador omnisciente y la del protagonista que describe todas las peripecias de la vida íntima; el cuento es un juego, un juego que como el uróboro (serpiente que se muerde la cola) nos deja con la sensación de repetir la historia una y otra vez.

Por otro lado, el cuento El bucle es narrado, además, por Marta (pareja de Jhon) a través de las ilustraciones del cuento, el relato cuenta, a través de la imagen, el relato de Marta, donde la

ilustración arrastra al texto hasta al punto de independizarse de él y Marta propone sus propias ideas, conectando las ilustraciones con otros relatos literarios.

La propuesta de hacer las ilustraciones a nombre de Marta nace de lo propuesto por Mitchell (2014) y Huberman (2014) sobre que las imágenes no se subordinan a la palabra, estos son algunos de sus planteamientos, los cuales fueron claves en la elaboración de las ilustraciones y el concepto mismo de écfasis pendular.

La imagen. Aportes de Mitchell y Didi-Huberman en el proceso de creación de la ilustración.

La siguiente discusión se hace en torno a las ideas que proponen W.J.T. Mitchell (2014) y Didi-Huberman (2014) sobre la imagen, y los aportes que dieron a la creación de las ilustraciones del cuento El bucle. En primer lugar, se plantea las ideas de los autores sobre la imagen, sus características y lo que ellas pueden provocar, y, en segundo momento, se describirán los aportes al trabajo gráfico de la ilustración.

Para iniciar este apartado hablaremos de la propuesta de Mitchell (2014) sobre las imágenes para luego finalizar con lo propuesto por Didi-Huberman.

Mitchell, lo que quieren las imágenes.

Lo que quieren las imágenes entonces es no ser interpretadas, decodificadas, adoradas, aplastadas, expuestas, desmitificadas o bien fascinar a sus espectadores. Ellas ni siquiera pueden desear que se les conceda subjetividad o personalidad por sus bienintencionados comentaristas, quienes piensan que la humanidad es el mayor cumplido con el que podrían pagar a las imágenes. Los deseos de las imágenes pueden ser inhumanos o no humanos, modelados por figuras de animales, máquinas o cyborgs, o por incluso imágenes más básicas —que Erasmus Darwin llamó "los amores de las plantas". Lo que las imágenes en última instancia quieren es simplemente ser preguntadas qué quieren, con la comprensión de que la respuesta pueda ser nada en absoluto. (Mitchell, 2014, p.21)

El autor Mitchell (2014) nos hace una propuesta de ver las imágenes desde un lugar diferente al “qué significan las imágenes y qué hacen: cómo se comunican en tanto signos y símbolos, qué tipo de poder tienen para afectar las emociones y el comportamiento humano”. (p.9)

Para poner el lugar de enunciación en la imagen misma, en el deseo de la imagen, en su querer y se pregunta, qué quieren las imágenes. El autor personifica la imagen, y le asigna, por defecto, la feminidad, y al darle género le pregunta a ese género qué desea, en el caso de la mujer, Mitchell plantea que lo que desea la mujer es poder. Ahora la personificación puede ser “modelada por figuras de animales, máquinas o cyborgs, o por incluso imágenes más básicas” (p.21) y esta modelación puede cambiar el deseo que tiene la imagen.

En últimas, Mitchell plantea que el deseo del cuadro pintado, “es cambiar su lugar con el del espectador, traspasar o paralizar al espectador, convertirlo en una imagen para la mirada de la pintura” (pp.14-15) lo que se podría llamar "el efecto Medusa". En relación a las características de la imagen, Mitchell (2014) nos plantea: primero, la imagen es por defecto femenina, ya que se propone despertar el deseo en el espectador; segundo, que

las imágenes quieren igualdad de derechos con el lenguaje, no ser reducidas a lenguaje, al "signo" o al discurso”, no quieren ni ser niveladas hacia la "historia de las imágenes" ni la "historia del arte", sino ser vistas como individuos complejos ocupando múltiples identidades y sujetos. (p.22)

Este aspecto es muy importante, ya que propone que tanto el lenguaje como la imagen no son reductibles el uno al otro, cada uno es complejo; tercero, y citando a Michael Fried, plantea que la "convención primordial" de la imagen es que atraiga al espectador, lo capture y al final lo fascine. “Así es como una pintura tenía que llamar a alguien, traerlo a permanecer frente a sí mismo y sostenerlo allí como si estuviese hechizado e incapaz de moverse” (p.14) y “convertirlo en una imagen para la mirada de la pintura” (p.15). Por último, Mitchell nos plantea las claves para acercarnos a lo que quieren las imágenes, a esta dislocación de la mirada

(1) asumir la ficción constitutiva de las imágenes como seres "animados", cuasi agentes, simulacros de personas; (2) la conceptualización de esas personas, no como sujetos soberanos o espíritus incorpóreos, sino como subalternos cuyos cuerpos se marcaron con el estigma de la diferencia y cuya función ha sido tanto la de "intermediarios" como la de chivos expiatorios en el campo social de la visualidad humana. En este desplazamiento estratégico es crucial no confundir el deseo de la imagen con los deseos del artista, el espectador, o incluso el de las figuras en la imagen. Lo que quieren las imágenes no es lo mismo que el mensaje que comunican o el efecto que producen; ni siquiera es lo mismo

que dicen querer. Como las personas, las imágenes no saben lo que quieren; tienen que ser ayudadas a recordarlo a través del diálogo con otros (p.21).

Didi-Huberman, la imagen “toca lo real”

Al igual que no hay forma sin formación, no hay imagen sin imaginación. Entonces, ¿por qué decir que las imágenes podrían “tocar lo real”? (p.1) El autor Didi-Huberman (2014), nos plantea que la imagen toca lo real, para ello propone la metáfora que usa Rilke Maria Rilke para hablar de la imagen poética arder,

“Si arde, es que es verdadera” (wenn es aufbrennt ist es echt)”. Así pues, podemos proponer esta hipótesis de que la imagen arde en su contacto con lo real. Se inflama, nos consume a su vez. ¿En qué sentidos –evidentemente en plural– hay que entender esto? (p.1)

Didi-Huberman, plantea varios sentidos en los cuales podemos entender que la imagen toca la realidad, los cuales son: memoria y tiempo. Como memoria, nos dice que las “imágenes forman parte de lo que los pobres mortales se inventan para registrar sus temblores (de deseo o de temor) y sus propias consumaciones” (p.3). Estas imágenes son “un tesoro o una tumba de la memoria, ya sea ese tesoro un simple copo de nieve o esa memoria esté trazada sobre la arena antes de que una ola la disuelva”. (p.3) Las imágenes son las cenizas de la historia, lo que queda después del incendio.

Como tiempo, la imagen toca la realidad, dice Didi-Huberman “por lo que son capaces de hacer visibles las relaciones de tiempo más complejas que incumben a la memoria en la historia” (p.6). Las imágenes no están en presente, como se cree dice el autor y cita a Gilles Deleuze:

La imagen misma, es un conjunto de relaciones de tiempo del que el presente sólo deriva, ya sea como un común múltiple, o como el divisor más pequeño. Las relaciones de tiempo nunca se ven en la percepción ordinaria, pero sí en la imagen, mientras sea creadora (p.6)

Al final, el autor explicita que la imagen no es un simple corte del mundo, es una huella, un trazo visual del tiempo y otros tiempos suplementarios anacrónicos, heterogéneos, entre otros, que como arte de la memoria no puede aglutinar, la imagen “es ceniza mezclada de varios braseros, más o menos caliente” (p.9). Para finalizar Didi-Huberman nos propone que mirar una imagen, implica ser capaz de discernir el lugar donde arde, “el lugar donde su eventual belleza reserva un

sitio a una “señal secreta”, una crisis no apaciguada, un síntoma. El lugar donde la ceniza no se ha enfriado” (p.8) y concluye, con estas pistas, sobre el ardor de la imagen, que se convierten en características de la imagen misma y cómo estas tocan la realidad.

Arde con lo real al que, en un momento dado, se ha acercado (como se dice, en los juegos de adivinanzas, “caliente” cuando “uno se acerca al objeto escondido”).

Arde por el deseo que la anima, por la intencionalidad que la estructura, por la enunciación, incluso la urgencia que manifiesta (como se dice “ardo de amor por vos” o “me consume la impaciencia”).

Arde por la destrucción, por el incendio que casi la pulveriza, del que ha escapado y cuyo archivo y posible imaginación es, por consiguiente, capaz de ofrecer hoy.

Arde por el resplandor, es decir, por la posibilidad visual abierta por su misma consumación: verdad valiosa pero pasajera, puesto que está destinada a apagarse (como una vela que nos ilumina pero que al arder se destruye a sí misma).

Arde por su intempestivo movimiento, incapaz como es de detenerse en el camino (como se dice “quemar etapas”), capaz como es de bifurcar siempre, de irse bruscamente a otra parte (como se dice “quemar la cortesía”; despedirse a la francesa).

Arde por su audacia, cuando hace que todo retroceso, que toda retirada sean imposibles (como se dice “quemar las naves”).

Arde por el dolor del que proviene y que procura a todo aquel que se toma tiempo para que le importe.

Finalmente, la imagen arde por la memoria, es decir que todavía arde, cuando ya no es más que ceniza: una forma de decir su esencial vocación por la supervivencia, a pesar de todo.

Pero, para saberlo, para sentirlo, hay que atreverse, hay que acercar el rostro a la ceniza. Y soplar suavemente para que la brasa, debajo, vuelva a emitir su calor, su resplandor, su peligro. Como si, de la imagen gris, se elevara una voz: “¿No ves que ardo?” (p.8).

Los aportes de Mitchell (2014) y Didi-Huberman (2014) fueron claves en el proceso de creación de las ilustraciones, ambos autores plantean sobre la irreductibilidad de la imagen, lo que proponen es que no se debe ver la imagen como subordinada al texto. Esta idea impulsó a que las

ilustraciones en el cuento tuvieran un lugar de horizontalidad, y suponer que las ilustraciones pueden arrastrar al texto y estar independientes de él.

Otro de los aportes que hicieron los autores a la elaboración de las ilustraciones es que, al ver la imagen como personificación, con género, que desea, independiente de las intencionalidades y significaciones del autor y observador. Esto sugirió que las ilustraciones, después de elaboradas, cobren vida, es decir, que la ilustración como acto creador se independiza de su creador, y siendo autónoma puede elegir, como dice Didi-Huberman no hay “imagen sin imaginación” la imagen que es producto de la imaginación, se independiza porque ella misma produce imaginación. Existe entonces una relación circular, donde la imaginación produce la imagen, y la imagen produce imaginación, allí está el hálito de vida de la imagen que, al independizarse del autor, se vuelve autora, inspiradora, que puede volver al espectador obra. Esto llevó a pensar en una composición de las ilustraciones que atraparan al observador, a través de elementos conocidos y desconocidos.

Por último, y conectado con la idea anterior, al concebir la imagen como ardor que toca la realidad puede concebir el lugar que quiere que arda a través de los *detalles* que le impregna a su trabajo, proponer pistas, imaginar qué historias quiere contar u esconder en su obra, esta idea llevó a que las ilustraciones elaboradas para El bucle, hicieran referencia a metáforas y otras obras literarias, que ardieran de detalles, lo que buscaba atrapar al lector que debe detener la lectura para ver lo que las imágenes proponen con los objetos ilustrados.

Acercamiento a la écfrasis

Para hablar de la écfrasis es importante mencionar que esta ha sido debatida desde la antigüedad, como figura retórica se relaciona con el deseo mimético y la enérgeia “entendida como la capacidad de describir una imagen mediante el discurso verbal, de tal manera que se hiciera visible a los ojos de la mente” (Gerdes, 2021, p.87). Gerdes (2021) escribe que este planteamiento se debe a Simónides, decía que “la pintura como poesía muda y la poesía como pintura parlante” (p.87) mientras que Horacio sentenciaba que “como la pintura, así es la poesía” – ut pictura poesis –, convirtiéndose en la formulación más influyente en la historia de la comparación interartística al presentar la posibilidad de que dos artes entren en diálogo” (p.87).

Esta relación de intercambio imitativo, finaliza con los planteamiento de Lessing (1766) citada por Gerdes (2021) quien propone nuevas fronteras entre la pintura y la poesía, esto lo hace definiendo “la pintura como figuras y colores distribuidos en el espacio” es decir, que el artista del

espacio se dedica a la belleza, y “la poesía como una construcción de sonidos articulados sucesivamente a lo largo del tiempo”, por lo tanto, el artista de la palabra se dedica a la reflexión (Gerdes, 2021, p.87).

Añadido a la anterior, Agudelo (2011) plantea que la écfrasis habla de la descripción de objetos en general, y en la crítica literaria ha tomado dos caminos, “como la descripción no reducida a la imagen artística” es decir, a cualquier descripción viva de cualquier objeto (Visión griega); y la segunda y más actual “como la descripción reducida a la imagen artística” (Agudelo, 2011, p. 80) lo que se entiende entonces como la descripción literaria de una obra de arte visual.

Por último, se ha encontrado una écfrasis a la inversa (Armaeniaeditorial, 2016) la cual se entiende cuando una imagen u obra de arte explica o trata de transmitir el contenido de un texto. Frente a este concepto de écfrasis a la inversa muchas de las referencias encontradas son de blog y páginas de editoriales.

La écfrasis pendular

Para la creación del proyecto *Écfrasis pendular en la creación del libro ilustrado: el bucle* se partió del camino de la écfrasis literaria “como la descripción reducida a la imagen artística” (Agudelo, 2011, p. 80), este camino (método para la escritura – ilustración) se pueden transitar de manera simultánea en ida (imagen – produce – descripción) y vuelta (descripción – produce – imagen). El escritor que ilustra sus propios relatos, puede re-escribir el texto si las ilustraciones que realizó lo proponen (imagen como persona), así como puede hacer uso de la ilustración para complementar aspectos omitidos en el relato (atmósfera, personajes, tono, diálogos, desenlace...) De esta manera el libro ilustrado va emergiendo paulatinamente, desde la *écfrasis pendular* (palabra inspira imagen – imagen inspira palabra) que se va re-creando en la intertextualidad que se genera en la relación de los dos lenguajes: verbal y visual.

Del proceso de investigación – creación se definió entonces *la écfrasis pendular, como una técnica de creación*, que se genera en el movimiento descriptivo que se da entre el texto – imagen e imagen – texto (écfrasis inversa) ambos en su relación circular de irreductibilidad crean y re – crean el relato y la ilustración, en el ir y venir creativo.

Es importante aclarar que, en el libro ilustrado, el texto puede existir sin la imagen; con el uso de la écfrasis pendular, el cuento, es una creación que se genera en la relación palabra – imagen – imagen – palabra; y el sacar la imagen del texto dejaría vacíos en el relato por el mismo proceso de creación.

Por lo anterior, el objetivo de la propuesta de investigación – creación fue la creación de un libro ilustrado como proyecto monográfico, en la especialización en Literatura Comparada de la Universidad de Antioquia, en el semestre 2022-1, desde la écfrasis pendular como técnica de creación, a través de la escritura e ilustración, con el propósito de que la intertextualidad que se da entre el texto y la imagen, asociada al tema de las relaciones de pareja genere nuevos sentidos e interpretaciones en los lectores.

Metodología

Para la creación del proyecto *Écfrasis pendular en la creación del libro ilustrado: El bucle*, se partió desde el proceso de investigación – creación, la cual nos plantea Ballesteros-Mejía (2018) se da a través de un planteamiento que, por medio de un procedimiento, revela y articula artefactos con un proceso de creación que puede generar transformaciones en el entorno humano, además de responder preguntas de investigación en el mundo artístico, en un contexto político y académico.

Para el proyecto desarrollado se planteó la elaboración de un libro ilustrado, este se elaboró partiendo de la écfrasis pendular anteriormente descrita, además de que en su desarrollo, se realizó un diario de campo (libro de autor), el cual es un instrumento que permite sistematizar la práctica investigativa, además de mejorar, enriquecer y transformar el proceso de creación (Martínez, (2007) A través del diario de campo se logró hacer un registro del proceso de creación, el cual se dividió por actos creativos que dieron ruta al proceso de creación.

Por último, se realizó el libro ilustrado del cuento, en primer lugar, se realizaron varias revisiones del cuento, en este se corrigieron temas ortográficos y de redacción, se compartió el cuento a diferentes lectores para que lo leyeran e hicieran devoluciones del texto; paulatinamente se realizaron las ilustraciones, las cuales fueron transformando el texto por el camino de la écfrasis pendular, y, además, se realizó la edición y diagramación del cuento con sus ilustraciones.

Por último, es importante señalar que el cuento fue ilustrado con dibujo a lapiz, se tomaron como referentes diferentes libros ilustrados (Alberto Piernas, s.f)

Autor	Nombre del libro	Ilustrador – a	Editorial
Cien años de soledad (edición ilustrada)	Gabriel García Márquez	Luisa Rivera	Literature Random House

Seda (edición ilustrada)	Alessandro Barrico	Rebecca Dautremer	Edición de Contempla
La metamorfosis (edición ilustrada)	Franz Kafka	Antonio Santos Lloros	Nordica Libros
Autores que se ilustraron			
Todos mis amigos están muertos	Jory John y Avery Monsen	Jory John y Avery Monsen	Norma Editorial
Amantes	Ana Juan	Ana Juan	Edición de Contempla
Emigrantes	Shaun Tan	Shaun Tan	Kalandraka
El Bosco: La extraña historia de Hieronymus, el gorro, la mochila y la pelota.	Thé Tjong-Khing	Thé Tjong Khing	Ediciones Ekare

Nota: cuadro de mi autoría

Conclusiones y hallazgos: el libro de autor como recuperación de la experiencia creadora para la bitácora de un bucle

El proceso de investigación – creación como propuesta monográfica, tenía como propósito producir un libro ilustrado del cuento El bucle, a través de un ejercicio de écfrosis pendular. Este se logró a cabalidad, se realizó el cuento ilustrado, se diagramó y se elaboró diseño editorial. Por lo anterior, se puede concluir que se cumplió con la propuesta monográfica. Ahora, el producto del libro ilustrado cobra valor en la posibilidad de evidenciar algunos aprendizajes significativos que pueden aportar a otros escritores que quieren hacer uso de la écfrosis pendular para la escritura e ilustración de sus proyectos editoriales.

En el siguiente apartado mostraré cómo se da la écfrosis pendular en el cuento El bucle y, además, haré una descripción del proceso de investigación – creación que se registró a través del libro de autor (Diario de campo), que da cuenta de otras herramientas que fueron descubiertas en el proceso de crear – investigando e investigar – creando.

Desarrollo de la Écfrosis pendular

Como se mencionó anteriormente, la écfrosis pendular se propone como una técnica que permite, en el ir y venir de la descripción de la obra escrita e ilustrada, en la écfrosis pendular, la palabra inspira la imagen, y la imagen que arrastrará el texto (Écfrosis a la inversa), luego, se diluye en forma de texto dentro del relato, proponiendo una re – escritura. De esta forma, en el ir de la palabra a la imagen, y de la imagen a la palabra, el libro ilustrado va tomando otras dimensiones en su re – creación, texto – ilustración. En el cuento El bucle se presentan varios momentos de re – creación texto – imagen que genera la écfrosis pendular, se describe el siguiente:

En un inicio se pensó realizar una ilustración donde hombre y una mujer duermen en un reloj, de los cuales salen espinas de puercoespín. Esta idea que empezó a ilustrarse como parte de

la metáfora de los puercoespines de la que se habla en el cuento, se convirtió en parte del relato de la siguiente manera:

El cuadro era una pintura de un reloj en donde dormía una pareja, ambos se daban la espalda. La mujer y el hombre estaban en posición fetal, ella acostada en la manecilla que daba la hora (eran las 12:05), mientras que él dormía en el minuterero, de las espaldas de ambos salían espinas de puercoespín, del tamaño de sus brazos, que se entrelazaban”. El bucle.

Este ejercicio que inició como una idea para ilustrar la relación de la pareja, pasó a convertirse en un cuadro dentro del relato, pero ya no como imagen sino como texto, se realiza dentro del mismo cuento écfrasis, donde se hace una descripción de la obra, pero que había nacido como una ilustración.

Otro caso, parte del siguiente texto:

John se quedó sentado mirando uno de los cuadros que Marta había pintado. El marco era blanco, en su interior un hombre pintado a lápiz miraba con unos binoculares su propio pecho, en la parte de abajo del dibujo, había una frase *No veo nada malo ¡algo no está bien!* Marta lo había utilizado a él como modelo, y le había dado el cuadro de cumpleaños. El bucle.

Este es otro de los ejemplos donde la ilustración pasó a ser parte del relato.

Por otro lado, la écfrasis pendular también parte de la palabra hacia la imagen, esta no solo se hace desde el relato ya escrito, si no que se realiza describiendo *la imagen imaginada* que se quiere pintar, se escribe lo que se imagina que se quiere pintar, para luego dibujar la descripción escrita de la ilustración, en conclusión, la écfrasis se produce desde la descripción de la imagen imaginada. Este momento ocurrió en una etapa donde como ilustrador no había encontrado el estilo

ilustrativo (Ver Acto creativo ¿? (21)), y no se me ocurría nada de cómo ilustrar cada capítulo, así que imaginé como podría ser cada uno. Este es un ejemplo del ejercicio:

Capítulo 3. John está en la otra realidad paralela. La luz de la casa vuelve. Veo el interruptor de la luz (of/of), un trozo del mueble se ve, y del cuadro la otra parte oscura se ve, es la cocina y un comedor. La cocina tiene sus muebles donde se guardan los trastos, hay comida y trastos en el fregadero, una cafetera, un vaso que tiene escrito “Agotamiento” (en el comedor dos siluetas), algunas de las sillas del comedor son extrañas, se apoyan en unas manos, herramientas, microscopio. Al costado de la cocina hay un corredor- pasillo oscuro, que deja ver un cuarto, oscuro también: un lugar donde ver sin ser visto.

Esta descripción luego pasó a ser ilustrada.

La ilustración no se realizó tal cual como fue descrita, pero, permitió que, a través de la écfrasis (descripción de una obra) se lograra crear la ilustración.

Para concluir, de acuerdo a los ejemplos anteriores, se logra evidenciar que la écfrasis pendular permite, en un ir y venir de la palabra – imagen e imagen – palabra, hacer un proceso de re – creación, en donde el relato puede transformarse en contacto con la ilustración, y

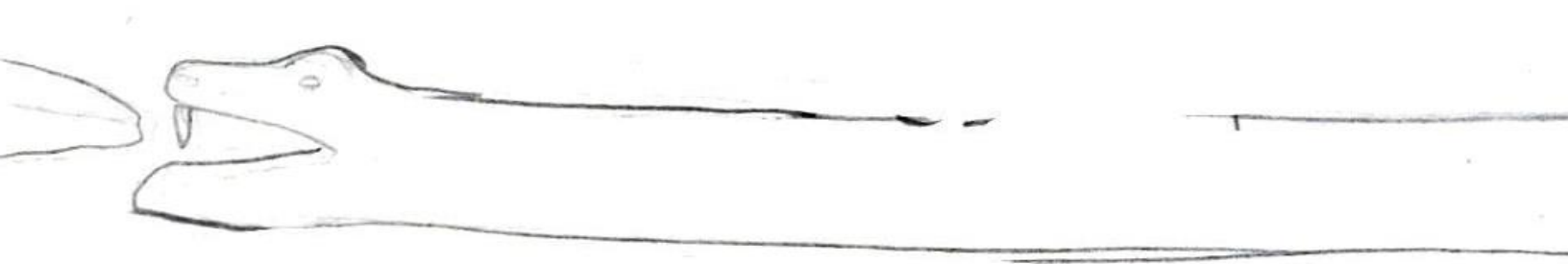
cómo la ilustración toma forma con la palabra, confirmando lo que dice Didi-Huberman (2014), “así como no hay forma sin formación, no hay imagen sin imaginación” (p.1). La formación de un

texto toma su forma en la écfrasis pendular a través de la palabra – imagen e imagen – palabra que termina construyendo un ejercicio imaginativo.

Y lo otro,

Añadido a lo anterior, con el libro de autor se identificaron algunas herramientas que permiten complementar la construcción del libro, a continuación, se hace mención a algunas de ellas:

1. Grabarse a sí mismo leyendo el cuento. Esto favoreció ver el cuento de manera general y oírse para saber lo que se escribió. (Ver Acto creativo 2)
2. La lectura y socialización del cuento con diferentes públicos. Me sirvió para evidenciar las impresiones que genera el texto. (Ver Acto creativo 503.3)
3. La articulación de seminarios teóricos con la construcción de las ilustraciones. La lectura de Mitchell y Didi-Huberman le dieron forma a las ilustraciones. (Ver Acto creativo 11, 11.1, ¿? Lo irreductible)
4. El uso de referentes (Acto creativo 7)
5. La discusión con el asesor fue una fuente de riqueza, porque permitió ver mi punto ciego y recibir ideas, referencias bibliográficas que complementaron el proceso de creación.
6. El ser sensible a las ideas que vienen surgiendo en la vida cotidiana sobre el texto (Acto creativo 3) A veces, las mejores ideas, ocurren cuando no están pensando en el proyecto. También, mi experiencia vital, es decir, conversaciones que se tienen con amigos sobre el libro me enriquecieron la escritura (Acto creativo 1, 4, 503)
7. El libro de autor o diario de campo, ya es una técnica que permite el registro de las ideas, para volver a ellas y enriquecer el texto e ilustraciones. Dejo la transcripción de este con algunos bocetos realizados para el texto.

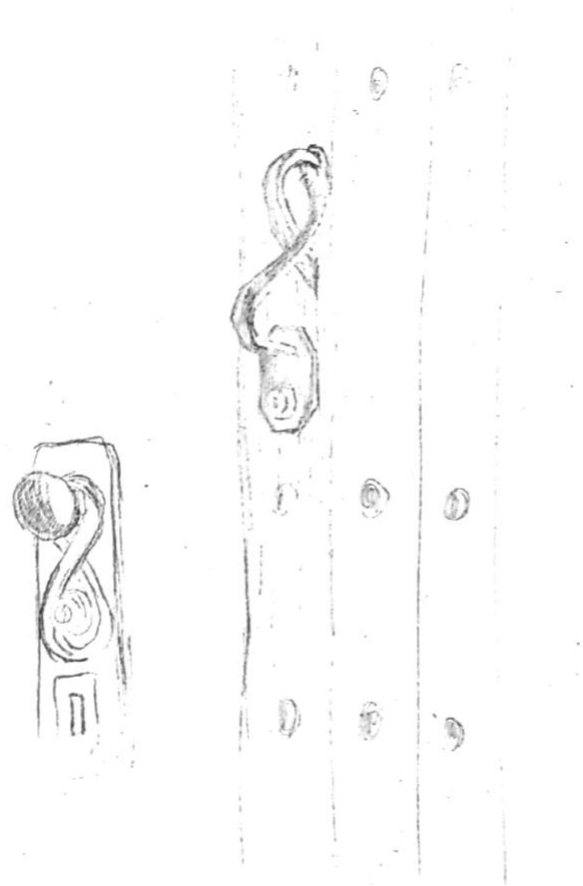
Libro de autor (Diario de Campo)¹

Acto creativo 0

Al profesor se le ocurrió que podía hacer un libro de autor sobre mi experiencia de creación. Voy a relatar, entonces, cómo está ocurriendo mi proceso creativo a través de algunos actos creativos.

Acto creativo 1

Descubrí la Écfrasis Pendular ¿cómo se come esa mierda? De la siguiente manera: En primer momento, como escritor e ilustrador, me di cuenta que al escribir el relato y querer ilustrarlo se daba en dos vías la écfrasis: de un lado, cuando empecé a pensar el texto para ilustrarlo, las imágenes que pintaba se volvieron parte del relato; un caso fue la ilustración de la pareja que acostada en un reloj (hora y minuter) con espinas en su espalda, pasó a convertirse (o se tradujeron) en palabras, y lo que era una ilustración pasó a ser texto. De esa forma, el texto se amplió, y la imagen se volvió texto, y el texto vuelve y juega. Esto fue posible por, precisamente, tener la posibilidad de ser el escritor y el ilustrador. Acá, en la Écfrasis pendular, el texto inspira la imagen (ilustración) y la ilustración construye el texto. Va de un lado a otro en un acto de auto creación.

Acto creativo 2

Después de haber leído y releído el texto, grabé cada uno de los capítulos y me escuché, esto me sirvió para oírme desde mi propia voz. Lo primero que emergió de esta lectura fue que

¹ Todas las ilustraciones presentadas en este anexo son elaboraciones propias y hacen parte del libro de autor.

debía organizar la introducción y el final, debía conectar el final con el principio y, para esto, debía repensar cómo acabar el texto.

Acto creativo 3

Me estaba bañando cuando de repente emergió la idea. Marta, mi personaje mujer y artista, tiene poca voz en el texto. Yo quiero que su voz sea tan potente como es la de John, así que su voz va a ser la ilustración. Decidí que Marta nos hablaría desde sus cuadros e ilustraciones. La idea fue hacer uso de otro lenguaje para que tenga voz el otro personaje.

Por otro lado, se me ocurrió, pensando en el carácter de Marta (que le gusta cambiar los finales a las historias) pintar unos cuadros sobre la muerte de Lázaro. Marta es la hermana de Lázaro (un hombre que Jesús resucita). En los cuadros que pinta mi personaje Marta, la hermana de Lázaro le pide a Jesús que no resucite a Lázaro, “una muerte fue suficientemente dolorosa para aguantar dos” Jesús accede a ello porque cree que ninguna gloria justifica el sufrimiento humano, y porque él sólo morirá una vez.

Acto creativo 4

El cuento nunca está acabado. Mi experiencia vital me ayudó a agregar otros diálogos e ideas que cargaron de significado el trabajo literario. Una de las ideas que agregué fue: “en algunas ocasiones se tiene a la pareja (hombre o mujer) que quieres, pero esta persona no te puede ofrecer la relación que deseas”.

Acto creativo 5

Hacer guiños a otros libros: ideas, imágenes, detalles. Ideas para algunas ilustraciones

La ilustración: hacer un reloj donde los dos personajes estén de espaldas

Hacer un reloj que marque el tiempo del relato

Las manecillas marcan los encuentros entre John y Marta

El reloj marca la distancia y el encuentro de ambos

Acto creativo 6

Algunas ideas las expresé mejor convirtiéndolas en objetos del relato, fue el caso del “portarretrato y el soldado acorazado”, esto, al inicio, fue una descripción de un estado emocional de John, luego, lo convertí en objetos que me ayudaron a relatar desde el símbolo las ideas y emociones del narrador.

Acto creativo 7

La conversación con expertos permite alimentar las ideas nuevas con las ilustraciones. Fue el caso del asesor, que me sugirió hacer los cambios de narración con colores diferentes. Por otro lado, tener en cuenta los referentes de otros autores, uno de los textos que me han dado más pista es el texto Antony Brown: El libro de las formas. Este me enseñó:

- La importancia de los detalles
- Que la ilustración y el texto pueden tener una lectura complementaria
- Los referentes ayudan a la construcción de las ideas
- Componer es la suma de los detalles

Acto creativo 8

Voy a realizar algunas ilustraciones:

Manecillas marcan las distancias y encuentros de la pareja

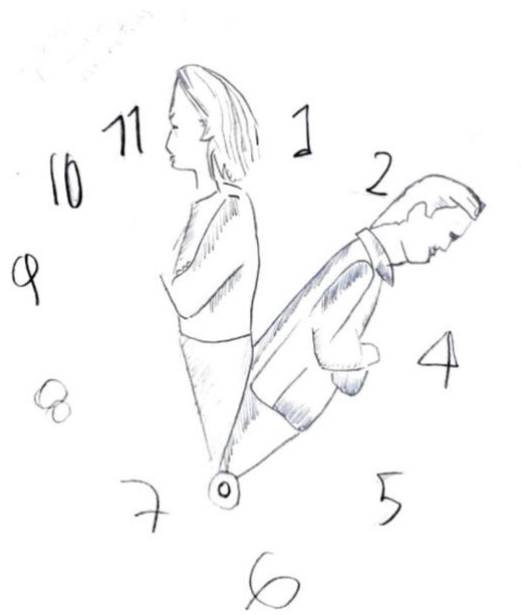
Marta es principio y final

Quiero realizar relojes con símbolos que los represente a la pareja

Voy a guardar cabello para trabajar el tema de la sororidad: voy a pedir cabello de mujeres

La serpiente se mueve al ritmo de la pareja.

Último capítulo: se muerde la cola

Acto creativo 9

Realicé una lectura, y los elementos que nombra el texto los conjugué en esas escenas. Voy a partir de dos palabras que me llaman la atención como elementos transversales de las ilustraciones.

- **Casados:** casa para dos
- **Enamorados:** morar para dos. Abrir espacio en tu vida para que otro habite. En cada una de las ilustraciones deben habitar ambos, pintar sitios de la casa, objetos que los represente a ambos, orgánicos y artificiales. Realizar una lluvia de objetos sueltos en los textos

Acto creativo 10

-Borradores: encarpetarlos.

Acto creativo 11

El propósito del libro es hablar de las conexiones y lo que estamos dispuestos a hacer por ello.

Algunas ideas de la lectura de Mitchell WJT (2014)

Imagen – si es mujer ¿qué quieren? (Tiene género) quieren poder, y el poder puede ser visto como falta, no como posesión.

Imagen – si fuera hombre – ¿quisiera inspirar deseo? – ¡Desearía deseo!

La imagen es Moral (superioridad sobre el espectador) – Los detalles de la ilustración deben:

Atraer

Capturar

Fascinar

Atraer hasta convertirle en una obra de mi mirada. Es decir, el “Efecto Medusa”. Volver al espectador en piedra ... una imagen para la mirada de la piedra.

Acto creativo 11.1

Poema

A Medusa

Medusa llora

lágrimas de arena.

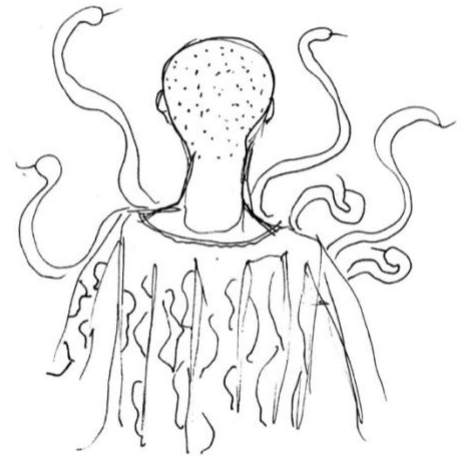
Cada estatua de piedra

le ve con terror; anhela, ella

una piedra que le vea con deseo, llora

lágrimas de arena, solo la miran con terror,

para siempre, para siempre.

Perseo amó a Medusa

y le miró para siempre

con deseo.

(Medusa sin cabello o sin serpientes)

De inspirar deseo, al repudio. Medusa no muere por Perseo

Perseo amó a Medusa y le miró para siempre con deseo

Diálogo de Perseo y Medusa

Oh bello guerrero, que desees mi fin sin más motivo que la gloria.

Yo, que no hice mal, que fui condenada por mi belleza;

¿Actuarás tú como los dioses, sin compasión?

¿Acaso te motiva tu enojo para matarme, sin que yo tenga culpa alguna?

Yo, que inspiraba deseo, ahora repudio ¿merezco perder mi cabeza?

Pasé de inspirar deseo a terror ¿acaso yo soy culpable de inspirar deseo?

¿Debo hacerme responsable del tirano deseo que inspiro en los hombres?...

Lloro, anhelo una última vez ser vista con deseo, que el repudio y el terror que inspiro sean devorados por el cariño.

Y Perseo sintió pena y miró a Medusa, y Medusa calva, sin serpientes en su cabeza, le vio.
Perseo le amó por siempre, por siempre.

Y Medusa lloró sobre una estatua de piedra.

Atenea, diosa de la sabiduría, perdió su nombre por la ira y condenó a Medusa al repudio, a la soledad, a la pérdida del ojo. El ojo no se sacia, pero con Medusa está saciado. Un hambre atroz tiene el ojo que no se sacia. Medusa, llena de ojo, llena de vacío, por eso los hombres se vuelven de piedra. Lleno el ojo, se pierde el deseo y con este la vida.

El ojo no se cansa de ver y el oído de oír (Salomón) – El ojo saciado es oposición al ojo que devora – Medusa calva es un símbolo del ojo saciado o de piedra.

Acto creativo 12

Quiero más ilustraciones con su propia narrativa, que superen el texto, que halen el texto pero que no dependa de él

Las ilustraciones deben hablar de Marta, sus ganas, su conexión, la versión de Marta sobre la relación ¿qué dice Marta? Marta, del deseo al repudio ¿Qué quiere Marta? ¿Cómo expresarlo?

Es una buena escuchadora, con un oído afinado, es cuidadora, reflexiva

Quiere influenciar, quiere que John le escuche, se deje influenciar por ella, no quiere sobrecargarse ni hiper – responsabilizarse

Sororidad

Marta – Lázaro

Marta – Medusa y Perseo

Marta – sale, pero nos muestra su casa

Marta – anfitriona

Marta – ella, un caballo

Acto creativo 11 (Acá perdí la cuenta)

Quiero que la ilustración produzca algo ¿cómo produzco la falta? ¿qué deseos quiero que la gente vea? ¿Inspirar? ¿Qué quiero que la imagen nos genere?

Clave: las ilustraciones pueden ser construidas como si fuéramos espectadores. Hacernos sentir que entramos al bucle.

Perspectiva: quiero que la persona -el observador- sienta que es un espectador

Marta puede darnos la invitación.

¿Y si nosotros somos los viajeros?

Ilustración de pared a pared

Que de las ilustraciones den la impresión de estar invitado y luego atrapado.

Puerta entreabierta (nosotros abriéndole). Un entrever elementos de la casa... Ilustración 1.

Aparece un elemento visto en la puerta entreabierta, más otros que abren la mirada.

Jugar con la profundidad, espacios, perspectivas.

Algunas ilustraciones pueden ser:

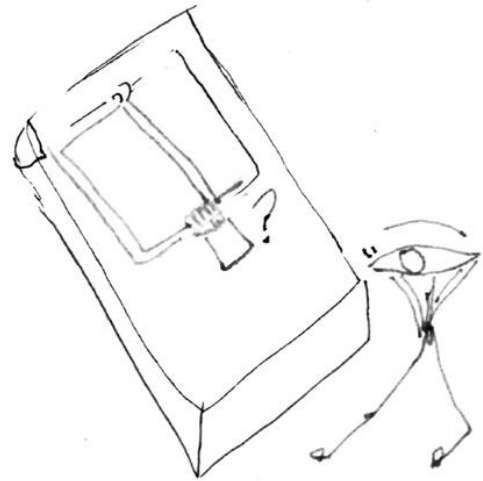
La primera ilustración es también la final.

- Sala
- Bajar al taller
- Cuarto pareja (raíces de árbol)
- Estudio
- Cocina

¿Cómo despierto el deseo de ver en el lector? ¿Cómo atrapar al ojo? Mitchell.

El Bucle quiere: atrapar al lector, llevarle, mostrarle “la casa para dos” y dejarlo allí hasta que tome una decisión. Desesperarlo, pero agarrarlo con los detalles, atrapar con lo mínimo. Hacerle sentir que viene de otra dimensión, que es, o puede ser, el doble de John... o Marta... El tío San quiere el alma, cuerpo, sangre, del espectador (Mitchell 2014).

¿Cómo lo voy a hacer?

Las ilustraciones harán creer que se está dentro de ellas

Detalles, arrastrar el texto sin que la ilustración pierda independencia

Las ilustraciones serán otro relato, el de Marta (propia narrativa). La personaje nos guiará y nos mostrará su mundo. Ella, a través de cuadros (objetos) nos mostrará su pensamiento, lo que ella es. La imagen es femenina, “busca poder”. Ella atraparé con sus cuadros o decoración.

Todo estará adornado

Conoceremos algunos lugares de la casa, una y otra vez. La composición de estos detalles es la clave.

Acto creativo 19

Jugar con la perspectiva: Horizontal – Vertical. Quiero agregar el concepto del espejo: cuadros y espejos. Dos lugares: dejar ver la cara oculta

Acto ...

Ideas sueltas:

Teatro de lo absurdo

Medusa calva – Perseo

Espejos

El juego del azar

Priorizar: ilustraciones

Que los espacios se conecten

Tiempo – calidad

Rayar y rayar

Pensar referentes

Darles algunos contornos a las esquinas. Uso de la sombra (manecillas del reloj) Algunas paredes pueden ser de un color.

Uróboros: en forma de reloj. Hacer uno de la sombra en movimiento. Realizar pequeñas ilustraciones que pueden ser pegadas en los cuadros y escenarios del cuento.

Acto creativo 20

Objetos para decoración: símbolos arrastrados del relato

Hombre con espinas (puercoespines)

Ajedrez, cartas (castillo de naipes) Fragilidad

de las relaciones

Ver mujer caballo... hiper responsabilidad

Serpientes – Medusa

Lázaro nunca resucitó

La trampa del ojo

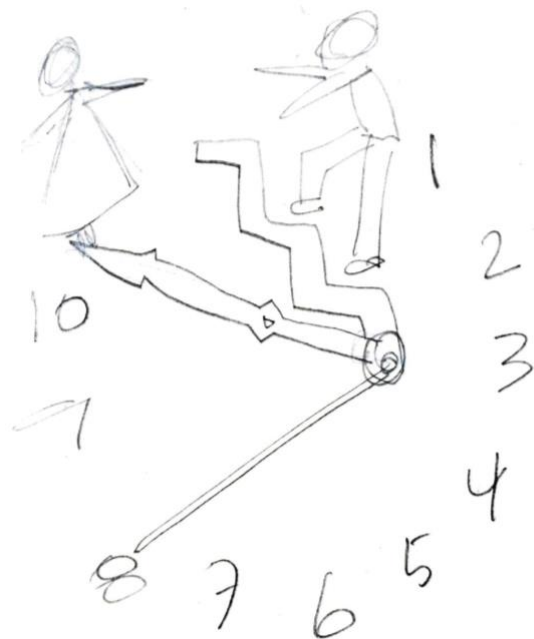
Casco guerrero

Oh fortuna

Reloj

Sombras

Siluetas de las parejas

Acto creativo ¿? (21)

No logro encontrar la ilustración de prueba, no he realizado muestras, pero me angustia no encontrarlas. Estoy sentado frente a los árboles de la casa, se me ocurre imaginar ¿cómo veo yo las ilustraciones? Voy a describir ilustración por ilustración.

Primera ilustración: Capítulo 1

La puerta está entreabierta, una mano se ve que la abre. Nos da la impresión que somos invitados a entrar. La puerta tiene una chapa en forma de serpiente que se muerde la cola. No es una puerta antigua. En el piso de la casa hay un tapete que dice “abandone toda esperanza”. Hace alusión a Dante y la Divina Comedia, un pequeño chiste.

La puerta entreabierta sólo deja ver una parte de la sala: la mitad de un sofá negro con puntos blancos, da la impresión de ser una galaxia “sofá galaxia”. Arriba del sofá hay un cuadro (medio cuadro) un hombre envuelto en tela y se logra leer “no resucitó” ... El sofá se apoya sobre piezas de ajedrez, a un lado hay una mesita de estar donde hay un peón en el centro.

Una de las paredes está pelada y tiene pintada, o dibujada, una carta al revés.

Arriba de la puerta cuelga un adorno que se mueve con el viento, es una pareja bailando rodeada de rodillos de aluminio que se mueven y suenan con el viento, danzan, la música son ellos, sólo necesitan un empujón de viento.

Primera ilustración: Capítulo 2

John está en el sótano, acaba de prender la máquina (se va y viene la luz)

Yo, en la sala, mitad de la sala está a oscuras, el mueble se ve a la mitad, oscuro todo, y una parte oscura con estrellas. Se ven dos cuadros sobre el mueble, la otra mitad del otro (hombre vendado), la otra parte dice “Lázaro”. En el otro cuadro una mujer está arrodillada al frente de Jesús y en letras se lee “No le resucites”, “Morir una vez ya es suficiente”.

La mitad de la sala está a oscuras, de manera extraña la luz no ingresa a un lado. Logro ver la mitad del mueble, se ve al otro lado una mesa de centro, la sostienen “una bota, una flor” (alusión a Marta del cuento de Khalil Gibran) y un tornillo (tres patas).

Hay una sombra que sale de la oscuridad. Debajo de la mesa de centro hay un tapete en forma de carta. Encima de la mesa hay una trampa para ratones y el cebo es un ojo, parece que nos mira. Al costado hay otro mueble de un puesto y, encima de este, un pequeño cuadro, una mujer centauro que lleva una carreta, debajo dice: doble jornada.

Capítulo 3

John está en otra realidad paralela. La luz de la casa vuelve.

Veo el interruptor de la luz (of/of), un trozo del mueble se ve y del cuadro la otra parte oscura se ve, es la cocina y un comedor. La cocina tiene sus gabinetes donde se guardan los trastos, hay uno abierto; comida y trastos en el fregadero, una cafetera, un vaso que tiene escrito “Agotamiento” (en el comedor dos siluetas), algunas de las sillas del comedor son extrañas, se apoyan en unas manos, herramientas, microscopio. Al costado de la cocina hay un corredor – pasillo oscuro, que deja ver un cuarto, oscuro también: un lugar donde ver sin ser visto

Capítulo 4

Mientras él está en su cuarto bajamos al sótano... terminamos en la máquina, prendiéndola.

Hay un reloj en la pared del corredor. Del Capítulo 4, no se me ocurre nada más.

...

John sueña; acostado en el sótano y luego va al cuarto de la pareja, Marta entra al cuarto y se queda con él. Estoy en el pasillo, al costado de unas escaleras de caracol, su entrada, un espejo en la pared muestra la circularidad de las escaleras, al final parece un hombre acostado. El pasillo tiene otro pasillo pequeño que muestra dos cuadros enfrentados, uno dice “Medusa calva” y el otro “Perseo de piedra”, en el centro del pasillo una escultura de un dado sobre otro “Azar suspendido”, dice; en una esquina hay una pared entre el piso y otra carta pintada y la pintura caída, al lado de la escultura una silla junto a la ventana.

Capítulo 5

Jhon y Marta duermen.

Veo un apareja acostada de espaldas y, arriba de ellos, un reloj. Son dos figuras de una pareja que se ven al frente.

Capítulo 9

Último capítulo. Se hala la palanca cuando John lee el cuento.

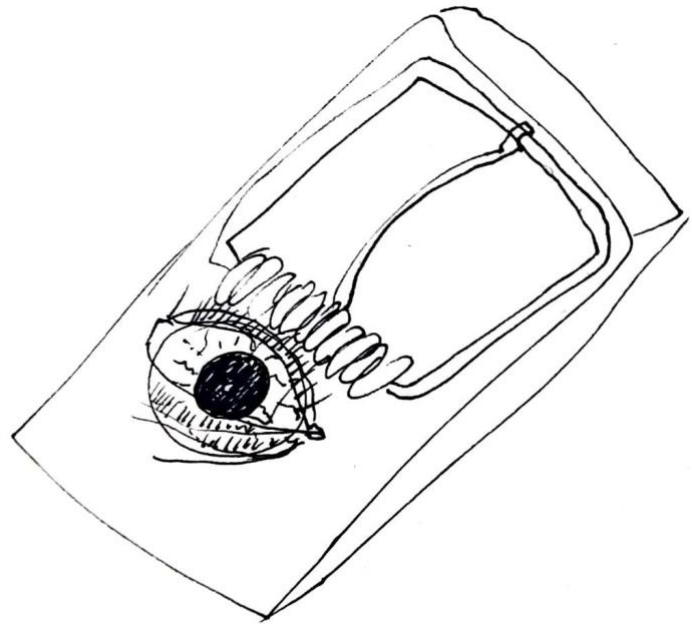
Capítulo 10

Ilustración de la portada

Acto creativo ¿?

¿Cuántas
ideas caben
en una
ilustración?

¿Cómo
hacerlas (verlas)
danzar?

Acto creativo “Cotización”

1. Conceptualización del libro a partir de su estructura, narrativa y argumento del autor
2. Diseño y desarrollo de estilos gráficos. (Tipografía, título, diseño capítulos, guardas y otros elementos de acuerdo al concepto definido por el autor)

3. Diseño de portada
4. Diseño y diagramación de 45 páginas.
5. Finalización de 10 ilustraciones
6. 14 cm de ancho x 21 cm de alto / dos tintas

Acto creativo ¿?

En el capítulo donde están las escalas para bajar al taller poner un espejo, este mostrará el rostro del lector generando la idea de que quien está en la casa observando es el lector (espejo que refleja al lector)

Ilustración 2. El cubo como elemento de construcción y forma. Es John quien se está deconstruyendo dando forma... yo soy el cubo... el tiempo nos arroja al abismo

En la ilustración 2 Lázaro no resucita. Quiero plantear que los hombres buscan la gloria, sufrir por la gloria de Dios que es lo que plantea el relato bíblico. Marta cambia la historia, pide a Jesús no resucitar a Lázaro, ya suficiente martirio vivió verlo morir, no soportaría verlo morir una segunda vez. Jesús la escucha porque él solo morirá una vez y no dos, como Lázaro. El dolor no justifica, aunque sea por la gloria eterna. Los hombres buscan exaltarse con la muerte, Marta con la vida, con dejar morir. La gloria de Dios también es el hombre vivo, decía un Santo.

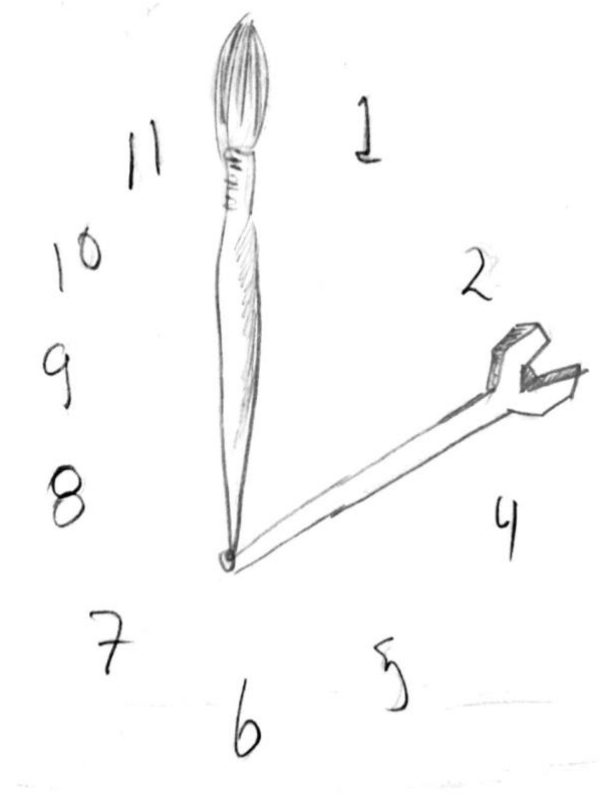
Marta propone que las relaciones no resuciten, hay relaciones que deben quedar bien muertas, debemos darnos por vencidos; ningún dolor justifica resucitar, ninguna esperanza justifica más dolores.

Jesús da la espalda a Lázaro y a Marta, y Marta, nuestra artista, lo agradece.

Acto creativo 500

Después de realizar las ilustraciones me di cuenta que no quedaron como las describí, por lo cual, quiero poner en las ilustraciones el resultado final con la descripción inicial y describir los cambios. Y, además, las referencias que hago con cada una de ellas. Existe una lectura (Intertextual) inter – imagen, es decir, hago referencia a otros textos mientras ilustro, lo que implica que el lector para entenderlas debe haber leído o asociarlas ... si no sabe, no podrá ver. Si no leíste Alicia, con la referencia de “Bébeme”, no podrás ver el guiño ni la construcción que este tiene.

Si no queda como las describí es porque así no eran. La descripción sólo es el afloje de creatividad... el ir y venir ecfrástico de la palabra a la imagen y de la imagen a la palabra.

Acto creativo 503

Hablando con Olga (una amiga) nos dimos cuenta que El bucle es la eternidad en una burbuja. El pasado, el presente y el futuro se repiten de manera circular (todos los tiempos son presente). Somos testigos de todos los tiempos.

Acto creativo 503.1

El Bucle se activa por el lector, cuando se lee vuelve y se activa. Un bucle es una burbuja de tiempo, donde se conjuga el pasado – presente y futuro, saber qué ha pasado, qué pasará y qué está pasando.

Acto creativo 503.3

Dos de los lectores del Bucle han sentido angustia... mi propósito Una paradoja: lo frágil y lo inconmensurable.

Acto creativo 503.4

John habla en primera y tercera persona... desde adentro y desde afuera. ¡Tarea! No olvidar portada

Acto creativo 505

El final es el comienzo - Cuento de reloj final - Inicio del cuento

Acto creativo...

Sobre el personaje. Marta es una mujer que le gusta cambiar los finales a las historias ya escritas, porque para ella las historias no son definitivas, así que El bucle, aunque es un relato acabado “definitivo” puede transformarse, cambiar. Nada es definitivo, ni siquiera el pasado... porque podemos cambiarle el significado... recordarlo diferente. Así como no te puedes bañar dos veces en el mismo río, de igual forma no se puede contar una historia dos veces de la misma manera.

Acto creativo ¿?

Los capítulos serán por horas.

8:29: ellos están en la cocina.

La ilustración debe darse en el taller y terminar con la palanca halada

9:15

9:30

9:40: mano halando la palanca

10:00: inicio

Acto creativo ¿? Lo Irreductible

Jhon está en la palabra, Marta en la imagen. Ambos construyen relatos irreductibles, aunque se arrastran y se tocan en lo humano.

John es el pobre espantapájaros con cerebro, que no sabe qué hacer con el corazón. Porque tener cerebro no es garantía de saber qué hacer, así como tener corazón no es garantía de enamorarse o ser feliz.

Las ilustraciones arrastran El bucle, pero también arrastran otros relatos.

Marta, de Khalil Gibran

La divina comedia

Alicia

William Shakespeare, Dostoievski

Cuento, Pata de mono

Maquiavelo

El principito *El zorro... Doméstícame.*

La Medusa y Perseo

Adán y Eva

Lázaro y Jesús

Espejito espejito... Blanca nieves. ¿Qué preguntarías al espejito? ¿Y si el espejito fuese Foucault? Lo que preguntamos habla de nuestro deseo, toda pregunta es sobre el deseo.

El Mago de Oz (Espantapajaros y el Leñador)

La metáfora de Schopenhauer. El puercoespín

Dalí

Xicoali

Uróboros

Minotauro

Referentes bibliográficos

- Armaenia Editorial, 2016. Écfrasis a la inversa. Recuperado de: <https://www.armaeniaeditorial.com/la-ecfrasis-inversa/#:~:text=Pues%20bien%2C%20la%20%20C3%A9cfrasis%20inversa,el%20contenido%20de%20un%20texto>. Mayo 31 de 2021.
- Agudelo P. (2011). *Los ojos de la palabra. La construcción del concepto de écfrasis, de la retórica antigua a la crítica literaria*. Lingüística y literatura. N.º 60, 75-92. <https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10956/GarciaMinguez.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ballesteros M, Beltrán E.(2018). Investigar creando?: una guía para la investigación-creación en la academia. Universidad El Bosque, Facultad de Creación y Comunicación. Bogotá-Colombia.
- Callot, B, y Goya, D. (2006). *Grabadores del Inframundo*. Biblioteca Luis Angel Arango. Banco de la República. <http://babel.banrepcultural.org/digital/api/collection/p17054coll18/id/495/download>.
- Freeman, J. Epston, D. y Lobovits, D. (2010) *Terapia narrativa para niños. Aproximación a los conflictos familiares a través del juego*. Paidós Ibérica.
- Fanuel Hanán Díaz. *Leer y mirar el libro álbum: ¿un género en construcción?*
<http://infhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/43-Leer-y-mirar-el-libro-album-Un-genero-en-construccion-Fanuel-Hanan-Diaz.pdf> Recuperado 28 noviembre 2021
- García, S. (2007). *Texto e imagen: la ilustración como componente semiótico-discursivo de la novela corta (1900-1936) Análisis sociológico, artístico y literario*. Volumen I. (Tesis Doctoral) Universidad de Murcia. <https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10956/GarciaMinguez.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Galimatazo. 25 septiembre, 2018. *El libro álbum y el libro ilustrado* <https://www.galimatazo.com/blog/el-libro-album-y-el-libro-ilustrado>
- Georges Didi-Huberman. Cuando las imágenes tocan lo real. Recuperado de: https://img.macba.cat/public/uploads/20080408/Georges_Didi_Huberman_Cuando_las_imagenes_tocan_lo_real.pdf
- Gerdes Palominos, Michelle, (2021). Écfrasis como análisis visual según W.
- J. T. Mitchell: Still Life/Style Leaf de Mónica Bengoa. ANIAV - Revista de Investigación en Artes Visuales, n. 10, p. 85-97 marzo. 2022 ISSN 2530-9986. Doi: <https://doi.org/10.4995/aniav.2020.15867>
- Jitrik, N., Salas, M., Rojas, R. y Acosta B. (2012) *De la imagen y la literatura. Una comprensión estética*. Universidad Nacional de Colombia. <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/79348/9789587751987.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

-
- Martínez L. (2007) La Observación y el Diario de Campo en la Definición de un Tema de Investigación. Institución Universitaria Los Libertadores. Recuperado de: <https://www.ugel01.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/1-La-Observaci%C3%B3n-y-el-Diario-de-campo-07-01-19.pdf> el 31 de mayo de 2022
- Radulescu, Mihaela (2020) *La praxis enunciativa en la literatura ilustrada contemporánea*. ESTUDIOS SOBRE ARTE ACTUAL. NÚM. 8. ISSN: 2340-6062
- Sultan, Z. (2015) *Grabado Alternativo*. <https://blackinkonblackpaper.tumblr.com/>
- Piernas, Alberto. *Mejores libros ilustrados para adultos*. tomado de: https://www.actualidadliteratura.com/libros-ilustrados-para-adultos/#La_noche_estrellada_de_Jimmy_Liao Recuperado el 29 de noviembre 2021
- Piña-Rosales, Gerardo (2009) *El cuento: Anatomía de un género literario*. Hispania. 92.3. pp. 476-487
- White y Epston (1993). *Medios narrativos para fines terapéuticos*. Paidós Ibérica.
- W.J.T. Mitchell (2014) *¿Qué quieren realmente las imágenes?* COCOM. México.