

06

ILUSTRAÇÃO NA LITERATURA INFANTIL LATINO-AMERICANA: UMA IMAGEM HOLÍSTICA DA MEMÓRIA CULTURAL NA GLOBALIZAÇÃO

ERIKA ANDREA CRISTANCHO TORRES
Universidade Federal do Para (UFPA)
[email](#) | [ORCID](#)

Recebido em: Mar de 2023
Aprovado em: Abril de 2025

 DOI: <http://dx.doi.org/10.5965/198431782012024e0070>

eLocation-id: e0070

 Esta revista está licenciada com uma *Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional*.

Os artigos publicados na Revista Educação, Artes e Inclusão passam pelo *Plagiarism Detection Software* | *iThenticate*

Resumo

A ilustração gráfica tornou-se de vital importância como imagem holística da construção do imaginário cultural da América Latina na globalização. Graças às iniciativas de alguns escritores e ilustradores locais, que contribuem com suas histórias enraizadas em um passado não colonial, em memória dos povos indígenas, afrodescendentes, mestiços e todas aquelas formas socioculturais que constroem uma idiossincrática latino-americanidade. Este texto apresenta considerações sobre como, através da história e mesmo num século XXI contemporâneo, estes autores moldam memórias coletivas, em construções sociais, em experiências do que significa ser latino na literatura infantil produzida na região. A análise focará a importância comunicativa, estética e epistemológica da ilustração. Será feita uma relação entre letras e imagem como um impulso à ilustração como linguagem, e continuando nessa linha, algumas ilustrações de autores na literatura infantil serão analisadas desde o início da implementação da imagem na literatura até os dias de hoje, para que haja um impulso para refletir sobre a importância de avançar conjuntamente entre escritores e ilustradores na construção ou reconstrução da memória e identidade cultural latino-americana.

Palavras-Chave: Ilustração infantil. Literatura. Linguagem. Cultura. Identidade.

ILUSTRACIÓN EN LA LITERATURA INFANTIL LATINOAMERICANA: UNA IMAGEN HOLÍSTICA DE LA MEMORIA CULTURAL EN LA GLOBALIZACIÓN

Resumen

La ilustración gráfica, ha cobrado una vital importancia como imagen holística de la construcción del imaginario cultural de la América Latina en la globalización. Gracias a las iniciativas de algunos escritores e ilustradores locales, que aportan con sus historias enraizadas en un pasado no colonial, en una memoria de pueblos indígenas, afrodescendencias, mestizajes y todas esas formas socio-culturales que construyen una latinoamericanidad idiosincrática. En este texto se trazan consideraciones sobre como a través de la historia e incluso en una contemporaneidad del siglo XXI, dichos autores plasman memorias colectivas, en construcciones sociales, en vivencias de lo que significa ser latino en la literatura infantil ejecutada en la región. El análisis se centrará en la importancia comunicativa, estética y epistemológica que tiene la ilustración, se hará una relación entre las letras y la imagen como impulso a la ilustración como lenguaje y continuando por esa línea se analizarán algunas ilustraciones de autor en la literatura infantil desde el inicio de la implementación de la imagen en la literatura hasta la actualidad, para que exista la finalidad de impulsar la reflexión sobre la importancia de avanzar conjuntamente entre escritores e ilustradores en la construcción o reconstrucción de memoria cultural e identidad latinoamericana.

Palabras Claves: Ilustración Infantil. Literatura. Lenguaje. Cultura. Identidad.

INTRODUCCIÓN

la ilustración grafica como la conocemos hoy día, está estrechamente ligada con los avances en el conocimiento humano, puesto que, ha sido una de las formas más notables en las que las personas han plasmado las ideas desde sus memorias propias hasta la ciencia. Juan Martínez Moro afirma que “la ilustración tomada como una categoría viene a denotar la presencia de una necesidad de fondo, un propósito o una intensión donde las personas en su actividad de generar una imagen, la relacionan directamente con la transmisión de significado, información y conocimiento” (MARTÍNEZ MORO, 2004, p. 12), lo que trae como consecuencia relacionar el medio donde se desarrolla y la necesidad con la que se desarrolla. Todas estas ideas pueden ser plasmadas a través de la forma, el color, la técnica, la norma, la composición, la estética desarrollado en un espacio tiempo donde todo está invadido por la imagen. Proliferada imagen llena de contenido multicultural, que cada vez con mayor intensidad, personas adultas o jóvenes consumen deliberada y fácilmente, imagen que a través de la historia de la humanidad ha cobrado vital importancia para la creación de memoria e identidad a través de una oralidad visual, experimentando así por medio de sus retinas la globalización a la que el nuevo mundo conlleva.

Es decir que, la historia de la última generación llamada *Millenials* nacidos a partir de los 80's empezó a percibir su construcción de identidad propia a través de una identidad colectiva por medio de la multiculturalidad de la globalización. En consecuencia, es una generación arraigada a lo que ve, llevada por la tendencia de las formas y el color que están en todo el ámbito de su alcance, es decir las redes sociales, la televisión, el cine, los libros... sin suponer que uno u otro tiene una mayor relevancia ya que desde el año 2016 se estima que solo en América Latina el 70%¹ de la población posee un teléfono móvil, herramientas que por su composición tecnológica permiten tener todas estas superficies en un solo medio y donde pueden percibir todos estos cambios en tiempo casi que real del mundo, construyendo de cierta manera imaginarios de su identidad que algunas veces puede no ser propios, sino más bien heredados de una cultura que es tan líquida como Bauman las llamada “la sociedad se basa en el individualismo y se ha convertido en algo temporal e inestable que carece de aspectos sólidos” (MONICA REDONDO, 2017) que no se puede entender del todo. Parece entonces que este tipo de tecnologías hacen parte de una era iluminada donde fácilmente se adquiere información, donde la bien llamada cultura de la imagen es mayor mente visitada e ingerida por mucha más población que en épocas anteriores.

¹ “En Latinoamérica, el 70% de la población cuenta con un celular y se espera que ese total llegue al 78%” Consultado en <https://nmas1.org/news/2017/03/01/celulares>

DE LA LITERATURA A LA ILUSTRACIÓN

En los años 40's cuando la industria cinematográfica empezó a producir cortometrajes expuestos a nivel mas global, donde se plasmaba fotograma por fotograma una imagen en movimiento, con técnicas de animación evolucionadas desde el praxinoscopio en 1877, dando nacimiento al dibujo infantil con características más humanizadas, y se empiezan a producir series que perduran vivas hasta la actualidad, donde nacieron personajes de Walt Disney que cobraban vida a través de la pantalla bajo unos estímulos y una caracterizaciones al estilo de vida y/o del prototipo de vida norteamericana, comunicando fielmente la ideología neocolonialista (ELÍAS; CHICAGO, 1966), series animadas que llegan hasta la población latinoamericana que para los años 60's a 80's, aún era un lujo poseer un aparato televisivo, y a pesar de esto atravesaría los imaginarios socio-culturales que se tenían, generando impactos en la memoria cultural de alguna manera. ¿Entonces estos personajes con costumbres y con características fisionómicas extranjeras hicieron un grabado en la memoria de los primeros *Millenials* de los 90's, involucrando una identidad heredada y formando este pensamiento de creer que lo que se ve de afuera es mejor, comparado con lo que es local? Es una pregunta que abarca una gran cantidad de conflictos, pero que permite generar cierta reflexión, respecto a lo que la imagen holística puede generar.

Se puede casi afirmar entonces que “la imagen transgrede los sentidos, a la sociedad y así mismo a la cultura, produciendo cambios esenciales desde los personales hasta lo culturales” (FLORES, 2002, p.1) haciendo de esto imaginarios individuo- colectivos. Para los años 60's la América Latina estaba adaptando su cultura a las tradiciones extranjeras del continente, es decir por ese entonces los escritores, pintores, poetas, literatos, estudiosos de la imagen tenían su mirada en la Europa o en los Estados Unidos de América, adjudicándose a “la vanguardia de principio de siglo que tenía una composición multinacional y rompía con el nacionalismo” (AL., 1994, p.53). En toda la América latina paralelamente empieza una construcción de identidad a través de sus libros, las maquinas del tiempo del pasado y de un presente contemporáneo, la máquina del tiempo que brinda la fortaleza de poder entablar un dialogo, de conocer lugares, de sentir vivencias, esos libros escritos por poetas y literatos que cuentan las vivencias de sus pueblos, que dan la bondad de transmitir a través de la narrativa todo el sentimiento de la tradición como la viven: Aparecerá por aquella época los libros infantiles buscando llegar a unas personas que por llamarlo de alguna forma la industria editorial había dejado de lado y sin mucho interés.

A saber, aparecerán precursores de tales libros infantiles como: Rafael Pombo, Jairo Aníbal Niño, Monteiro Lobato, José Martí, Gabriela Mistral, Francisco Gabilondo entre algunos otros que, desde su identidad cultural propia de cada país, pero en conjunto propia de una América Latina acotando a una construcción de colonialidad, empezaban a escribir más para un mundo infantil donde se comienza a mostrar a forma de texto e ilustración gráfica tales narrativas. Aquel enriquecimiento de la transmisión de una idea literaria más iluminada de la historia que permite la ilustración gráfica, estuvo en los inicios basada en esos libros norteamericanos o europeos, en cuando a la postura de sus personajes con códigos socio-culturales como las ropas, la forma de hablar, incluso los escenarios en la narrativa, nos cuentan más una influencia transmitida, que alguna propia, “caracterizando patrones foráneos decimonónicos, heredados de una colonia, y que son ajenos al contexto cultural y a la idiosincrasia que es un patrón propio del latinoamericano” (ANDRICAÍN, 2010, p.15).

Aun así, el terreno infantil para una América latina se empieza a cultivar ya para los años 80’s con hilos narrativos de poetas que buscaban generar un afianzamiento a lo propio, en la búsqueda de esa identidad que se puede estar perdiendo en las visiones al Norte de la América y Europa, la identidad que es aquello que implica un reconocimiento de lo diferentemente igual de las personas, en este caso esos atributos de un continente que terminan universalizándose (SÁNCHEZ, 2002). Desde esa óptica se cultiva para la práctica literaria, esa necesidad lúdica de ir enseñando desde la primera concepción del mundo, se cultiva el gusto por el arte, por la forma, por el color que desde las primeras páginas se pueden concebir. Leer un libro no solo con letras, leer un libro desde la forma, leer la forma como una gramática que tiene un trasfondo igual o mayor que la misma gramática, la fonética, por que leer un libro infantil es poner todos los sentidos en cada página que se pasa.

La ilustración entonces empieza a aparecer con esa bondad epistemológica, estética y de comunicación que lleva intrínseca, y el arte editorial ilustrado latinoamericano empieza a cobrar una caracterización bajo esa búsqueda exhaustiva de la identidad cultural que los ilustradores gráficos han ido fortaleciendo (ANDRICAÍN, 2010), creando imágenes iluminadas que se ligan a los libros, a las letras, empieza a dejar de ser una decoración y pasa a ser más que una expresión, como una forma de enaltecer el lenguaje. Así se transforma en una forma mayor de hacer que los niños, que al final son personas que se inician en su propia construcción cultural a través de imaginarios colectivos, por repetición o por aprendizaje, se sumerjan en la lectura, incluso en esa “lectura más allá de la que esta superpuesta en toda narrativa, en una

ilustración donde se puede percibir todo el universo del libro, ese universo donde el texto y la imagen concretan la historia” (LAPENÑA; HIDALGO, 2017, p. 69).

DE LA IMAGEN COMO LETRA

La ilustración gráfica, toda luz que ilumina una idea, toda forma visual que plasma sin palabras, toda revelación de un concepto en un contenido. La ilustración gráfica como imagen refleja nuestro paso por las cosas de una forma más imaginativa, la ilustración gráfica puede reconstruir épocas o crear épocas, la ilustración muestra imposibles, comunica, persuade, persiste, “la ilustración es arte y es ciencia, es aprendizaje y comunicación, es figurativa y representativa” (DURÁN ARMENGOL, 2005, p.168). Entonces la ilustración gráfica, no solo es sinopsis sino también es sintaxis, por eso al conceptualizarse como imagen debe tener unos parámetros, en comparación con otros postulados de la imagen es decir la pintura o la fotografía, la ilustración gráfica deberá mantener siempre su carácter de ilustración, aunque los parámetros espaciales de reproducción se modificaran, es decir que se resalta además de su doble naturaleza estética y epistemológica, su fortaleza comunicativa, un soporte de vital importancia en esta era Millennials llena de contenido digital multicultural.

A partir de tal concepto, se puede afirmar que todo ilustrador gráfico iluminara o redundando ilustrara el texto por medio de la imagen visual, en consecuencia se postula en este texto que, algunos ilustradores gráficos latinoamericanos contemporáneos indagan en la riqueza cultural latinoamericana una forma raigal, autóctona y de origen propio, que ilustre de forma gráfica es decir cómo imagen una identidad propia. Por tanto, se vislumbra que el ilustrador gráfico latinoamericano de esta etapa decolonial, que trae la globalización, busque proponer una lectura enraizada desde lo visual despejar toda corriente heredada, reinventarse de ese sincretismo impuesto desde la colonia que hasta la actualidad aun es latente. Como consecuencia tal imagen visual que se crea a partir de la ilustración gráfica con identidad latinoamericana, parece estar buscando en sus trazos lo distintivo que son los rasgos portadores que hacen que el ilustrador local, transmita valores universales que se volverán trascendentales para la historia y la construcción del imaginario cultural colectivo de los pueblos de este lado del mundo (ANDRICAÍN, 2010). En cualquiera de los casos el ilustrador gráfico deberá a través de la imagen que crea, llevar a cabo la puntual labor de iluminar un concepto gramatical, sea textual o no de forma visual, convirtiéndose algunas veces en un actor social generador de memorias culturales por medio de la oralidad-visual.

Como consecuencia y enlazándose en un mismo camino, la literatura que posee un enorme contenido social a través del escritor, el investigador, el crítico o el historiador, refleja su propia subjetividad a las narrativas de sus textos, que no está demás decirlo, pero que también “está ligada a la historia que es cambiante con la época y las culturas” (MARIO REY, 2000, p.3). Para entonces, en el postulado de ilustración en la literatura infantil, sumarlo a la subjetividad o personalidad del ilustrador gráfico, donde este buscar soportar visualmente todos estos pensamientos en imágenes dirigidas a niños y jóvenes, buscando moldear la memoria individuo-colectivo, reconstruir historias, buscando en esa narrativa la proliferación de una identidad. La función entonces del ilustrador gráfico latinoamericano en la literatura local, es un esfuerzo social por mostrar en los trazos visuales desde la primera lectura, “una galería museo lleno de historia con posibilidades futuras en la recuperación de una memoria colectiva” (OPAZO, 2014, p.219) . Lo anterior con la utópica idea que todo ilustrador gráfico tenga su proyección enraizada en su propia cultura.

Por otra parte, son pocos los momentos en que la literatura infantil ha servido como soporte de momentos históricos, para repasar el pasado, para mirar el reflejo del imaginario social, quizás es porque no se considera al niño un individuo que sea capaz de disfrutar un libro culturalmente (BEATRIZ HELENA ROBLEDO, 1998), o porque hubo una inclinación de demanda en América latina en la producción pedagógica convencional en los libros infantiles. Sin embargo, la literatura incluso teniendo algo de subjetividad en sus escritos, podrían ser soportes para la construcción socio-cultural de un país, no solo de forma cuadriculada, robusta y densa que puedan tener los textos pedagógicos, sin poner una balanza entre los dos, sino que en cambio encontrando fortalezas mutuas que la ilustración gráfica empezó a concebir como soporte. De esto podemos dar cuentas cuando Quentin Blake en 1999 fue el primer ilustrador “children´s Laureate” y donde se empieza a avalar la importancia cultural transmitida en la literatura infantil (BLAKE, 2019), premios que se otorgan desde entonces para “promover los aspectos particulares del libro infantil como la alfabetización visual, los lectores discapacitados, narración, ilustración entre otros” (CHILDREN´S LAURATE, [s.d.]). En cualquier caso, si bien es cierto que no son muchos los casos de ese manifiesto histórico, cultural y de memoria, en la literatura infantil latinoamericana, algunos ilustradores gráficos latinos se han inspirado en la forma, el color e incluso el sonido que tiene la América, para evidenciar las fortalezas visuales que tienen las estéticas afro-descendientes, indígenas y toda la pluralidad cultural que hace que el latinoamericano tenga su distintivo.

“América Latina es sinónimo de mestizaje, lo que hace posible que en nuestra literatura infantil se descubran aportes de diferentes culturas, en un horizonte donde conviven préstamos del sustrato indígena, fuentes de la tradición oral africana, herencias de la conquista española y una literatura vernácula que sostiene su personalidad en una permanente búsqueda.” (FANUEL HANÁN DÍAZ, 2011)

Finalmente, para evidenciar los postulados anteriores y percibir toda esta multiculturalidad que tanto escritores como ilustradores gráficos están encontrando en la estética latina, que dan relación entre la imagen y las letras a partir de la identidad literaria que se constituyó de una heterogeneidad de lenguas, que se han ido combinando para dar creación a nuevas formas, se seleccionara una serie de imágenes realizadas por autores latinoamericanos que ponen en manifiesto la estética, creada a partir de hibridaciones culturales que a sufrido América latina a partir de las colonias y que guarda en la forma, en el color una memoria raigal (SÁNCHEZ, 2002). Determinante aporte de la ilustración gráfica en la imagen holística de la memoria cultural, a través de la literatura infantil latinoamericana, tomando en cuenta que la literatura encausada a nivel global ha tenido aspectos fenomenológicos, así como en Inglaterra a través de la serie de *Harry Potter*, “renovando el concepto de la ficción dirigida para niños haciendo que adultos tuvieran un importante interés en la literatura infantil” (POWERS, 2003, p. 121).

ALGUNOS SOÑADORES DE LA AMÉRICA LATINA

Antes de comenzar hay que ir a la América latina de antaño, para soñar, para volar atrás, para entender, para ver, para recordar todas estas construcciones culturales de las que muchos latinoamericanos consumieron visualmente, para entender que fronteras se marcaron, que trazos arrancaron a construir esta historia que con narrativa se desenvuelve, para enfrentarlos a las nuevas narrativas visuales, para vislumbrar el pasado en las hojas del presente, para sumergirse en las letras de imágenes que iluminan; Así era Monteiro Lobato, escritor oriundo de São José dos Campos-Brasil entregado a las letras, a sus textos entre polémicos y poéticos, que entre la controversia de sus palabras y la osadía en sus enredados textos empezó a valorar la ilustración gráfica para sus diálogos dirigidos a los más pequeños.

Dándole inicio a ese dialogo hermoso que existe entre el texto y la imagen, Lobato sin saberlo desde el Brasil empezó a construir un legado para los futuros literatos de la América latina teniendo claro que lo que buscaba era conservar la postura del individuo brasilero en el lenguaje y en las “temáticas populares pasando por sobre esas formas europeas románticas

que llegaban al público infantil y así empezar a concebirlo de otras forma” (BORGES, 2015, p.12) rompiendo desde ese deseo la postura europea impuesta en la literatura que siempre se acostumbraba o acostumbra a narrar a los niños y jóvenes, con esa idea Lobato empezó a trabajar con ilustradores (Voltolino, Kurt Wiese, Nino, Jean Gabriel Villn, Belmonte, Rodolpho, Rafael de Lamo, J.U. Campos, André Le Blanc e Augustus) que iluminaron sus historias que hasta hoy en día están presentes en la memoria cultural-literata del Brasil. Los personajes e historias de lobato fueron algo controversiales, asunto en el que no se va a profundizar, y a pesar de ello se trae a colación puesto que los ilustradores gráficos en base a sus historias, mostraron visualmente esos posibles códigos culturales que se pueden relacionar a la identidad latina.

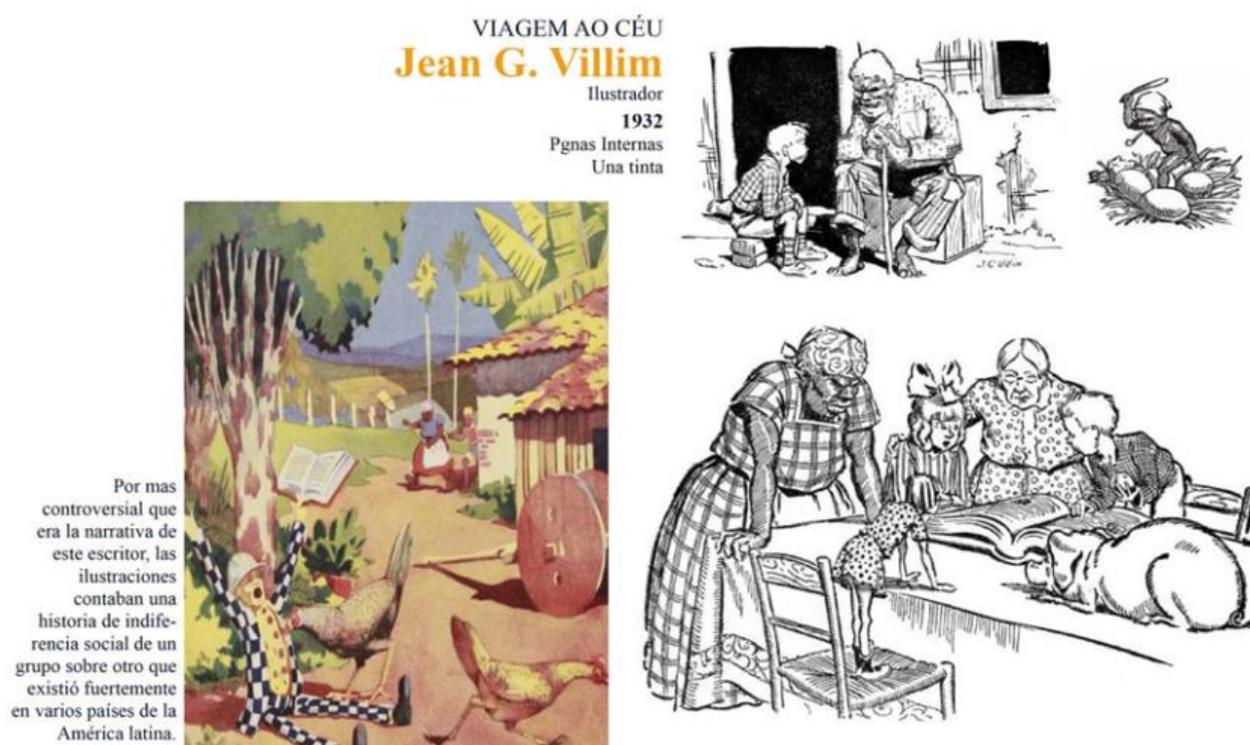

Figura 1 O Sacy e Viagem ao Céu

Fuente: Imagen de realización propia datos recabados de (BORGES, 2015)

Figura 2 Jéca Tatuzinho

Fuente: Imagen de realización propia datos recabados de (BORGES, 2015)

Lo anterior es una serie de imágenes de libros escritos por Lobato en la primera mitad del siglo 20, estas imágenes realizadas por la mano de diferentes ilustradores gráficos que buscan resaltar a través de esta narrativa visual quizás esas diferencias sociales de inicios de siglo, la postura de una construcción socio-cultural que posiblemente aun exista. En una de las imágenes relacionadas (fig.1) vemos una mujer afro con roles que se imponían en aquel entonces, niños trabajando en el campo, junto a un niño que por mejor suerte estaba sentado al lado de su abuelo escuchando mientras le contaban historias de su gente. Seguido aparece una cubierta (fig.2) de un campesino, aunque se describe literalmente más como un caboclo, que es el mestizaje resultado de un blanco con un indígena ¿quién no reconoce que esta figura?, ¿Sus ropas, sus animales, quizás sus necesidades sociales? según esta historia *Tatuzinho* tenía problemas de alcoholismo, pero más allá de la narrativa, la ilustración gráfica nos muestra esa imagen del abandono estatal en el universo rural de un país no solo de Brasil, esto puede ser una lectura mucho más universal en el espacio rural en diferentes países, una realidad que traspasa a toda la América.

En este caso se puede ver como algunos autores como Lobato se enfocó en resaltar las indiferencias sociales, práctica que pudo tener una mala lectura a razón de sus narrativas. Cabe mencionar que alguno de sus textos tuvieron algo de rechazo por parte de alguno de sus lectores, pero el universo que ilustraron gráficamente en su literatura permite acercarse a cotidianidades y vivencias, que dejó un reflejo colono entre amos y sirvientes, idiosincrasias que fueron mudando con el tiempo, tema en el que no se va a hondar, pero se hace necesario relacionar dado que las imágenes ilustradas se acercan a un universo de vivencias campesinas, formas colores que dan tierras rurales en varios países, las montañas, los animales, las casitas humildes de campo, algunas actividades y prácticas que de alguna u otra forma hacen parte de nuestras memorias pasadas y presentes.

Por otra parte, para dar continuidad a la relación de autores que se alimentan de algunas estéticas que da la identidad latina, y en la contemporaneidad de Brasil traigo a colación a la ilustradora Marilda Castanha con sus trazos entre pasteles y formas encantadas, líneas al viento pero firmes, colores vibrantes que desde las primeras ojeadas sumergen desde niños hasta adultos a reflexiones sobre lo orgánico de la vida, de la naturaleza, de la vida colorida del Brasil, de la Amazonia de la fuerza cósmica que hace de este país una fiesta entera, una samba, un carimbo, un río, un jaguar, un árbol o muchos árboles. Formas orgánicas que me hacen pensar en Tarsila do Amaral usando los colores cálidos y puros, en esa hibridación a raíz del expresionismo con un mejor reflejo de una estética propia.

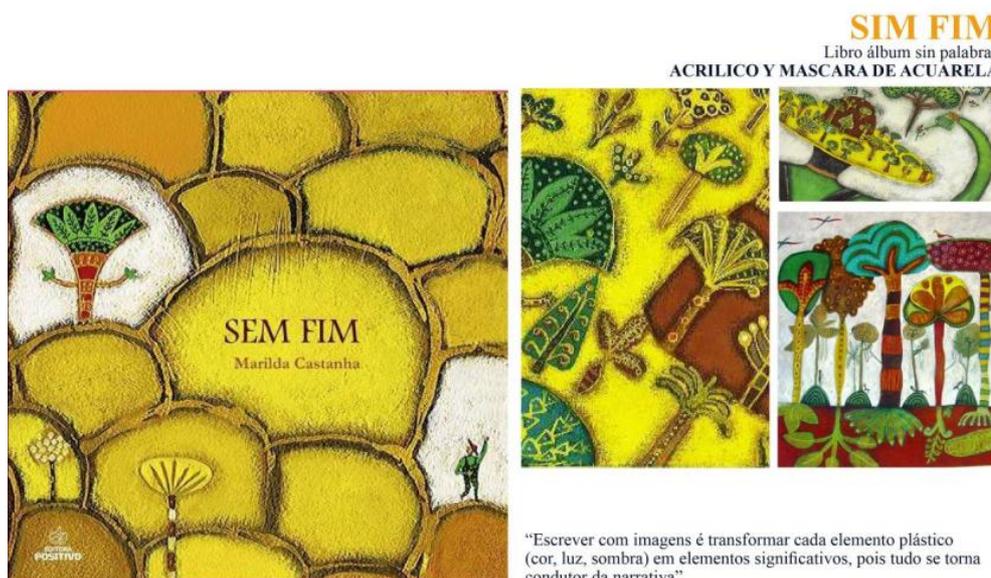

Figura 3 Árbore del libro "Sem Fim"

Fuente: Imagen de realización propia datos recabados de (CASTANHA, 2017a)

A QUATRO MÃOS Y TUTU-MORINGA

Álbum
ACRILICO Y MASCARA DE ACUARELA

Figura 4 A Quatro Maos y Tutu Moringa

Fuente: Imagen de realización propia datos recabados de (CASTANHA, 2017b) y (RODRIGUES DA COSTA, ELIZABETH ROMEU; CASTANHA, 2013)

Esta imagen llamada “Arbore” (fig.3) del libro sin fin es una imagen llena de metáforas que evocan a la conciencia, la autora usa en sus ilustraciones gráficas de este y otros libros trazos entre orgánicos y simples, pero con una forma tal que hacen trasportar a una zona caribeña, amazónica, cálida, donde el lector de cualquier edad, de cualquier nacionalidad puede percibir que su origen es indígena o es afro. Se puede comprender a través de esas imágenes que narra la importancia de los pueblos, de la vida ante la naturaleza raizal, la forma de sus árboles siempre colorida y buscando transformarse morfológicamente en otros seres, el simbolismo usado en estas ilustraciones de autor son simples y estéticamente equilibradas, buscando comunicar con propiedad un origen propio: eso se puede percibir en los azulejos de la textura en la mochila que lleva en la mano, el hombre de familia de una de estas ilustraciones presentadas, en los animales plasmados que parecen formas que los chamanes ya percibían desde tiempos inmemoriales incluso llevan a pensar al lector en las paredes de la figura rupestre encontradas en la Amazonia occidental.²

² Sobresalen igualmente, en la Tradición Cultural Chiribiquete, las representaciones multivariantes de tamaño, donde miniaturas –especialmente antropomorfas– se conjugan con mega figuras zoomorfas –especialmente de jaguares y venados–. Son, así mismo, frecuentes las escenas narrativas entre un conjunto de figuras que representan una trama alegórica en diferentes momentos donde la incorporación de algunos conjuntos sigue una secuencia como si relataran una historia (o un mito ¿?). Los grupos de figuras son a partir de 4 y pueden llegar a ser algunos cientos de representaciones, lo que puede llegar a ser muy complejo en su interpretación, ya que los abrigos más profusos muestran superposiciones evidentes de figuras y seguramente de estilos. En (CARLOS CASTAÑO URIBE, 2008)

De esa manera como se presentan las figuras zoomorfas de la ilustradora brasilera Marilda Castanha, así también se configura el enriquecido pero sencillo personaje del ilustrador colombiano Ivar da Coll, “Chigüiro” un “capibara habitante por excelencia de todo sur América que se encuentra en peligro de extinción” (LLERENA, 2017), y que el autor en su álbum ilustrado lo ha abordado desde la narrativa imagen sin palabras.

Figura 5 Chigüiro

Fuente: Imagen de realización propia datos recabados de (DA COLL, 2006)

Así mismo en esta muestra se evidencia el uso de un personaje de la fauna local en situaciones deducibles, con trazos llevados a lo minimalista, con colores tenues que respetan un poco esa realidad de las representaciones, pero sobre todo el ilustrador respeta una caracterización caribeña del personaje, con la forma y el color de la chiva colombiana³, el uso del sombrero autóctono en algunas de sus historias contadas con chigüiro. Además, narra eventos cotidianos de una persona latinoamericana que dentro de la idiosincrasia se torna común en algunas zonas, atrayendo así a los lectores queriendo interesarse más por el animal allí representado generando una identidad con el mismo y con los objetos alrededor de él. En sus inicios eso hacia también el colombiano “Rafael Pombo a través de su poesía tan influyente y representativa para la cultura de la América latina” (ROBLEDO, 2010, p.22), en historias como “cuentos pintados” que ilustrados a través de la historia por diferentes artistas visuales, plas-

³ “Su espíritu pintoresco se mezcla con nuestra idiosincrasia, convirtiéndose en un símbolo de nuestra colombianidad”. (COLOMBIA.CO, 2017)

man costumbres y una idiosincrasia más heredada del europeísmo, más enajenada, más con vestimentas y tradiciones de la colonia, pero que al final son una postura cultural que está en memoria colectiva de los latinoamericanos.

Figura 6 Serie cuentos pintados- "el renacuajo paseador"

Fuente: Imagen de realización propia datos recabados de (POMBO, 1955) y (CALDECOTT, 1883)

Debido a esa caracterización tan latente y marcada de la literatura extranjera, aunque se hayan realizado versiones a través de los años siguen mostrando esa esencia europea con la que escritores como Rafael Pombo, en aquella época acostumbraba escribir y que fue muy influyente para la construcción de identidad. Estas construcciones culturales son las que algunos ilustradores y autores intentan reinventar, tomando en cuenta que la identidad también se transforma con el tiempo aunque es cierto que ese legado ha sido muy enmarcado en la memoria colectiva de la América, la literatura infantil es un medio interesante de potencializarla y fortalecerla, ya que si la trasladándonos de país en país en toda esta red que crea una identidad latina más propia, historias, cuentos, canciones se forman como narraciones de nuestros habitantes que desde el despertar del sol, se levantan a buscar y re buscar la vida, en el campo y en las ciudades. Todos los latinos o la mayoría por lo menos, sabemos que la vida es como la historia de esa rana que mostraba Pombo, aunque no todos vamos majos, ni todos tenemos muebles llenos de ropa, algunos buscamos descolonizarnos y mostrar nuestras narraciones a través de los trazos. Este es el caso de Paloma Valdívía, autora e ilustradora chilena que revive

una sonata de Atahualpa Yupanqui, aquella canción a nuestros corazones de sur (fig.7) que construida en viva voz, revela la verdadera historia de los pobladores actuales y pasados de la América, la historia que día a día en los campos esta activa, esa historia que es la vida latina, esa vida que paso, esa vida donde el artista se puede explorar mejor, que aunque caiga en la repetición disolvente y aislante, es una repetición que le recuerda el futuro.(OLIVEIRA, 2017)

Figura 7 Duerme Negrito

Fuente: Imagen de realización propia datos recabados de (VALDIVIA, 2012)

Es así como este negrito entre brazos de su nana, anhela a su mamá que está trabajando en ese campo como cuantos, entre formas orgánicas, entre azules cálidos, entre esas aves amarillas que también parecen transmutarse en las mariposas amarillas del *Macondo* de Gabo, esta ilustradora canta con la imagen esa canción que a cuatro estrofas aborda toda la América, con colores enriquecidos por las formas, se postula en la magia de la bienaventuranza de los matices, en la libertad del pulso, entona con la forma una mejor melodía. En la siguiente imagen la autora sigue alimentándose de toda esa visión, del campo, de la casa simple, de la construcción socio cultural de vivir más juntos, más próximos, pero a su vez con una crítica de lo que se hace relativo en la vida abordándolo desde lo que se nos muestra como superior o inferior.

LOS DE ARRIBA Y LOS DE ABAJO

Album
TINTA Y ACUARELA

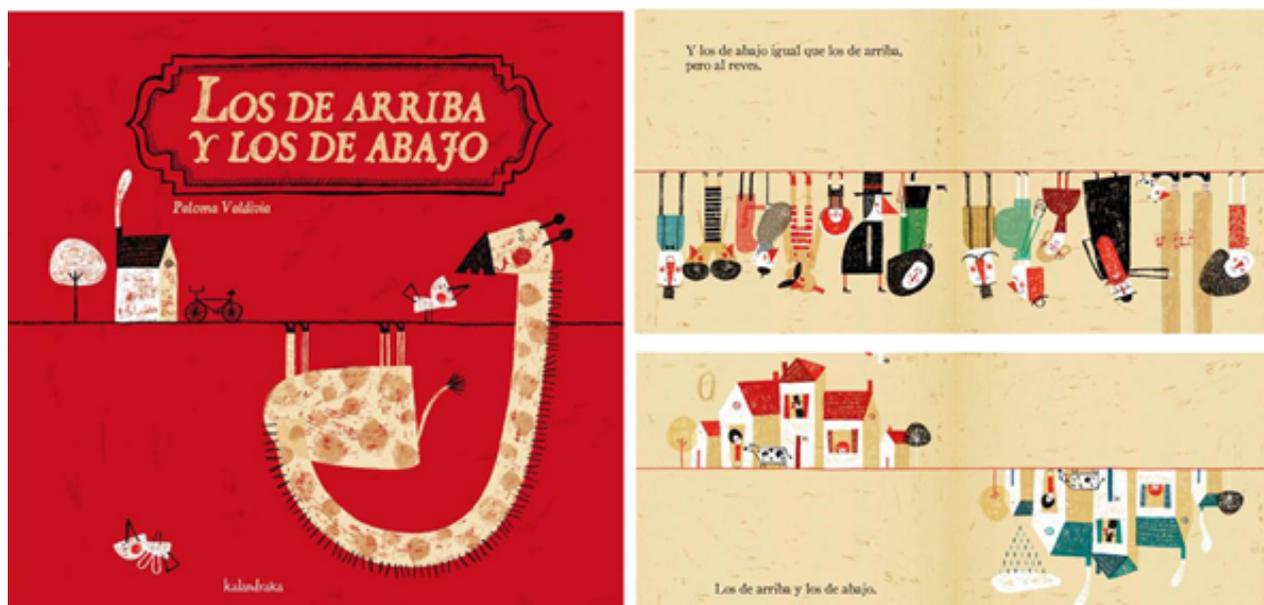

Figura 8 Los de arriba y los de abajo

Fuente: Imagen de realización propia datos recabados de (VALDIVIA, 2018)

Del mismo modo como ese negro y esas casitas juntas pueden dar una lectura ilustrativa de unión, así entre naturaleza, entre trazos sutiles, orgánicos y geométricos, así ilustra la argentina Virginia Piñon entre letras propias, entre letras ajenas, entre rasgos del mundo y entre rasgos latinos, mostrando características entre pueblos, sin temor a revelar características autóctonas de algunas regiones argentinas. Mostrando la construcción social de la idiosincrasia latina, retomando historias de pueblos indígenas, de pueblos campesinos, de formas y colores que nos revelan a un espacio gaucha de características uruguayas, argentinas e incluso de ciertas partes del Brasil, así se va encontrando esas uniones del sur que en dimensiones mayores se funden en una identidad colectiva, que crea imaginarios de lo que es una sociedad latinoamericana, que comparte características y similitudes.

EL OSO MARRÓN

ÁLBUM
DIGITAL

Las ropas del personaje, y la paleta de color acotan los campos en otoño y el perro de nariz partida las cacerías sureñas.

Figura 9 El oso marrón

Fuente: Imagen de realización propia datos recabados de (GIARDINELLI; PIÑÓN, 2017)

POPURRÍ

ÁLBUM
VARIOS

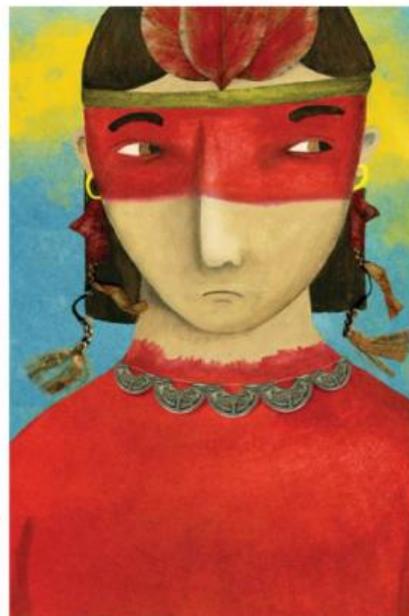

Figura 10 Juan de este mundo y Fadette la hechicera

Fuente: Imagen de realización propia datos recabados de (PIÑÓN, 2014)

De lo anterior se puede percibir como usa en diferentes historias, esas características muy propias de relatos argentinos, el color en estos casos está ambientados a la misma narrativa y la forma busca una exaltación de la realidad más puntual, el uso del sombrero gaucho en casi todos los personajes y las vestimentas de los mismos plantean un universo con casas de campo, terrenos abiertos, perros de nariz partida, particularidades propias de esa región, incluso se remite a una imagen indígena propia de la amazonia que no tiene relación con su propio país, pero si a una colectividad Latinoamérica. Así podemos transitar por los 21 países que componen esta red de identidad, que en algunas cosas pueden parecer muy cercanas y en otros no tanto, y aun así en otras regiones del mundo nos pueden ver con ciertas características similares, y cada uno de esos países, tendrá algún ilustrador e ilustradora que se apropie de la cultura, de esa cultura continental que hace que nuestro imaginario cobre una mayor importancia, se apropiara de la luz, de la forma y de la calidez que narran los pueblos descendientes de afros, de indígenas, de mestizajes europeos, de las historias campesinas, se apropiara de la riqueza visual de los campos de estas tierras y lo trasformara en una riqueza de la memoria, de la identidad colectiva.

CONCLUSIONES

En otras palabras se podría hacer análisis más profundos sobre la imagen, quizás iconográficos sobre cada una de ellas, pero se elige esta forma de mostrar las ilustraciones, por el carácter visual de cada una de ellas, es decir ese mínimo rasgo raizal, indígena, mestizo o de idiosincrasia que personifica lo que se puede impulsar como imagen holística de la memoria cultural en la América latina a través de la literatura infantil, ya que medir con certeza la situación real de si los ilustradores de esta parte del mundo si están o no construyendo memoria o identidad cultural a través de sus trazos es una ardua labor, que conlleva más que una reflexión como esta, una profunda investigación. Aunque haciendo este corto recorrido por algunas muestras del pasado y del presente de esa configuración de ilustración infantil latinoamericana, se puede deducir que se hace poesía en la forma de usar nuestra tradición cultural, desde la visión de cada país, desde la construcción de imaginarios individuales que cada país aporta a ese gran imaginario colectivo que nos hace latinos: el color se transforma en fiesta y la forma se vuelve alegría, entre luchas, dichas y agonías es un pueblo que sobrevive en el lenguaje de la imagen, en la trasmutación de las letras a las formas, para que desde los más pequeños constructores de sociedad, la ilustración gráfica se vuelva parte del *arte antropofágico*⁴ acotando el

⁴ A Antropofagia de Oswald de Andrade, no *Manifesto Antropófago* (1928), é desenvolvida no Brasil como projeto de emancipação cultural, por meio de uma poética própria e de linguagem autônoma e da absorção da contribuição de diversas culturas... O conceito e a inclusão da idéia correlata de canibalismo como metáfora demandaram a análise do *Manifesto*. Foi um

concepto del poeta brasileiro Oswaldo Andrade “Antropofagia. Absorción del enemigo sacro. Para transformarlo en tótem. La humana aventura. La terrenal finalidad.” (DE ANDRADE, 1928)

Por tanto, el mayor reto que tenemos las nuevas generaciones de ilustradores gráficos es encontrar la oportunidad para fomentar y fortalecer el pensamiento latinoamericano dentro de las imágenes que creamos con o sin acompañamiento de texto. No solo exponiendo imágenes perfectamente compuestas o con inclinaciones a una tendencia mercantilista que acrecienta la idea que la ilustración gráfica es un elemento decorativo en las artes gráficas y/o editoriales. Con esto me refiero a que es verdad que todo ilustrador gráfico cumple una función puntual de iluminar y transmitir ideas concretas a través de la imagen que está acompañada de textos, más nos hemos dado cuenta que la imagen por sí sola también está construyéndose como un lenguaje inherente, de eso da muestra los álbumes sin palabra, la cual permite aprovechar las doble lecturas que tiene la imagen como sintaxis y como lenguaje universal. Característica de gran utilidad para construir o reconstruir nuestra memoria latinoamericana que quizás no hemos explorado tanto por tener los ojos puestos en las tendencias visuales del mundo, y aprovechar este suceso que es la era digital y de globalización, creado posibles hitos mundiales que nos acerquen a sobresalir en nuestro campo y por que no pretender a la idea de reconocimientos importantes como el *Children's Laureate* pero latinoamericano.

Por consiguiente reflexionar como la ilustración gráfica ha tomado una fuerza especial en la literatura infantil latinoamericana y está demostrando tomar partido en esa búsqueda de identidad de lo significa ser latinos, de cómo se está construyendo a través de la imagen una historia que contarle al mundo a partir de lo propio, ha tomado una fuerza a partir del reconocimiento de varios escritores latinoamericanos que “reconocen la bondad constructiva de la ilustración tanto o igual que sus narrativas escogidas, esa bondad informativa que el texto muchas veces omite sin limitarse, sin poner barreras” (GALLEGO;et al,2017, p.72) y dejando un poco de lado ese ajeno heredado que hoy día se consume más fácilmente a través de todas esas plataformas digitales que muchos tienen acceso y que hacen parte de esa globalización a la que los *Millenials* están más adaptados, quizás compensado esas carencias de la búsqueda de la identidad, en un “periodo histórico donde se es lo que se aparenta, donde la cultura mercantilista es más fuerte, donde existen sobredosis de información que puede llegar a ser una desinformación”(FLORES, 2002,p.25), pero que es la tierra fértil para cultivar una memoria de la identidad latinoamericana.

manancial para uma linha de decisões, “A luta entre o que se chamaria o Incriado e a Criatura -ilustrada pela contradição permanente do homem e o seu Tabu”(HERKENHOFF, 1998, p.9)

Posiblemente de estas maneras particulares se dejara de hacer versiones de los cuentos y las historias literarias heredadas y empezamos a indagar en nuestras raíces ancestrales para recuperar a través de la oralidad visual generaciones perdidas de historias de nuestros pueblos y le agreguemos a la construcción didáctica de los niños y niñas un toque esta decolonialidad de la que tantos teóricos han venido construyendo en la América y así como decía Eduardo Galeano “ la grande tarea de la nueva literatura latinoamericana consiste en la invención de un nuevo lenguaje”(GALEANO, 1988, p. 36) ¿Qué tipo de historias visuales estamos contándole al mundo de lo que es ser latinoamericano?.

REFERENCIAS

- AL., S. T. L. B. S. ET. **Vision del Arte Latinoamericano en la decada de 1980** Centro Wifredo LAM. lima- Peru: [s.n.].
- ANDRICAÍN, S. En torno a la ilustración latinoamericana de libros para niños y jóvenes. In: EDITORIAL DEL CARDO (Ed.). . **Biblioteca Virtual Universal**. Argentina: [s.n.].
- BLAKE, Q. **Meet the first Children’s Laureate Quentin Blake | BookTrust**. Disponível em: <<https://www.booktrust.org.uk/what-we-do/childrens-laureate/former-laureates/quentin-blake/>>. Acesso em: 15 maio. 2019.
- BORGES, M. S. E. DA S. **Ilustradores de Lobato A construçao do Livro Infantil Brasileiro 1920-1948**. Sao Paulo: [s.n.].
- CALDECOTT, R. **A frog he would a-woeing go**. London: [s.n.].
- CARLOS CASTAÑO URIBE. **Arte rupestre tradicion cultural Chiribiquete Colombia**. Disponível em: <<http://www.rupestreweb.info/chiribiquete2.html>>. Acesso em: 25 out. 2018.
- CASTANHA, M. **Literatura infantil: Marilda Castanha recebe prêmio internacional por seu novo livro ilustrado - CRESCER | Livros pra uma Cuca Bacana**. Disponível em: <<https://revistacrescer.globo.com/Livros-pra-uma-Cuca-Bacana/noticia/2017/05/literatura-infantil-marilda-castanha-recebe-premio-internacional-por-seu-novo-livro-ilustrado.html>>. Acesso em: 25 out. 2018a.
- CASTANHA, M. **A Quatro Maos**. Sao Paulo: [s.n.].
- CHILDREN’S LAURATE. **Acerca del Proyecto Laureate na nÓg - Children’s Laureate**. Disponível em: <<https://childrenslaureate.ie/about>>. Acesso em: 15 maio. 2019.
- COLOMBIA.CO. **10 Datos Curiosos de las Chivas Colombianas | Marca País Colombia**. Disponível em: <<http://www.colombia.co/esta-es-colombia/cultura/folclor/subete-una-chiva-colombiana-10-datos-curiosos/>>. Acesso em: 25 out. 2018.
- DA COLL, I. **Chigüiro viaja en chiva**. 1. ed. Bogotá: Babel Libros, 2006.
- DE ANDRADE, O. Manifiesto Antropófago. **Revista de Antropofagia**, 1928.
- DURÁN ARMENGOL, T. **QUÉ ENTENDEMOS POR ILUSTRACIÓN ILUSTRACIÓN, COMUNICACIÓN, APRENDIZAJE** Fecha de entrada. [s.l: s.n.]. Disponível em: <http://www.revistaeducacion.educacion.es/re2005/re2005_18.pdf>. Acesso em: 8 out. 2018.
- ELÍAS, W.; CHICAGO, D. La Extraordinaria Historia de Walt Disney. **Perú**, p. 10, 1966.
- FANUEL HANÁN DÍAZ. **Literatura Infantil Latinoamericana**. Encuentro internacional de escritores: “La literatura infantil y juvenil en escena”. **Anais...Ecuador**: 2011
- FLORES, T. M. **La imagen como nuevo símbolo cultural**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/3458/b15760224.pdf?sequence=1>>. Acesso em: 8 out. 2018.
- GALEANO, E. **A Descoberta Da America (que Ainda Nao Houve)**. [s.l: s.n.].
- GIARDINELLI, M.; PIÑÓN, V. M. **El oso marrón**. Disponível em: <<http://www.comunicarteweb.com.ar/fichaLibro?bookId=1339>>. Acesso em: 26 out. 2018.
- HERKENHOFF, P. Bienal 1998: principios e processos. **Trópico**, 1998.
- LAPEÑA, G.; HIDALGO, M. C. El tratamiento de la Memoria Histórica en el álbum ilustrado Rosa Blanca. **Ocnos Revista de Estudios sobre lectura**, v. 16, n. 1, p. 62–78, 2017.
- LLERENA, V. **Ronsoco en peligro de extinción**. Disponível em: <<http://biogeomundo.blogspot.com/>>

2017/10/ronsoco-en-peligro-de-extincion.html>. Acesso em: 25 out. 2018.

MARIO REY. **Historia de la literatura infantil mexicana**. Ana Franco ed. Mexico: [s.n.].

OLIVEIRA, M. DO C. D. A Angústia da Influência nas Artes Visuais, como na literatura, com Harold Bloom. **Arteriais - Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes**, v. 3, n. 4, p. 42–50, 21 ago. 2017.

OPAZO, F. S. Literatura Infantil en América Latina , de Manuel Peña Muñoz. **REVISTA ANALES**, v. 7, n. 6, p. 219–220, 2014.

PIÑON, V. **Virginia Piñon Ilustradora**. Disponível em: <<https://virginiapinon.weebly.com/>>. Acesso em: 17 maio. 2019.

POMBO, R. **Cuentos pintados**. [s.l: s.n.].

POWERS, A. **ERA UMA VEZ UNA CAPA**. Reino Unido: [s.n.].

ROBLEDO, B. H. Literatura infantil colombiana. In: **EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA**. [s.l: s.n.]. p. 94.

ROBLEDO, B. H. Literatura infantil colombiana: hilos para una historia. In: [s.l: s.n.]. p. 17–33.

RODRIGUES DA COSTA, ELIZABETH ROMEU, G.; CASTANHA, M. **Tutu-Moringa**. Sao Paulo: [s.n.].

SÁNCHEZ, C. La identidad en la literatura infantil argentina - Imaginaria No. 83 - 14 de agosto de 2002. **Revista quincenal sobre literatura infantil y juvenil**, 2002.

VALDIVIA, P. **duerme negrito**. Santiago de Chile: [s.n.].

VALDIVIA, P. **Los de arriba y los de abajo**. Pontevedra-España: Kalandraka, 2018.

@revistaeai

revistaeducacao
arteinclusao@
gmail.com

(48) 3321-8314

revista
eai educação,
artes &
inclusão