

**ILUSTRACIÓN E INTERTEXTUALIDAD
EL DESBORDE GRÁFICO EN “GORILLA” DE ANTHONY BROWN**

MANUELA RIVILLAS MONTOYA

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

ESCUELA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

FACULTAD DE DISEÑO GRÁFICO

PROGRAMA DE DISEÑO GRÁFICO

MEDELLÍN

2023

ILUSTRACIÓN E INTERTEXTUALIDAD
EL DESBORDE GRÁFICO EN “GORILLA” DE ANTHONY BROWN

MANUELA RIVILLAS MONTOYA

Trabajo de grado para optar al título de Diseñadora Gráfica

Asesor

PhD. D. HERNANDO BLANDON

Diseñador Gráfico

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

ESCUELA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

FACULTAD DE DISEÑO GRÁFICO

MEDELLÍN

2023

NOTA DE ACEPTACION

Firma

Nombre

Presidente del jurado

Firma

Nombre

Presidente del jurado

Firma

Nombre

Presidente del jurado

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	12
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	13
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.....	13
1.3 JUSTIFICACIÓN.....	13
1.4 OBJETIVO GENERAL.....	14
1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	14
1.6 HIPÓTESIS.....	14
2. ESTADO DEL ARTE	16
3. MARCO TEÓRICO.....	18
4. METODOLOGÍA.	22
5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.....	23
5.1 RESULTADOS.....	75
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	77
7. REFERENCIAS.....	78

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. <i>Portada del libro.</i>	21
Figura 2. <i>Referencias directas a diferentes escenas de la película King Kong (1933).</i>	22
Figura 3. <i>Diferentes elementos inusuales camuflados en el paisaje lejano en la imagen.</i> ..	23
Figura 4. <i>Primera página del libro.</i>	24
Figura 5. <i>Primera referencia a la posible obsesión de la niña por los gorilas.</i>	24
Figura 6. <i>Segunda página del libro.</i>	25
Figura 7. <i>Nuevas referencias a la ahora clara obsesión de la niña por los gorilas.</i>	26
Figura 8. <i>Tercera página del libro.</i>	27
Figura 9. <i>Cereal adaptado con la tematica de gorilas.</i>	28
Figura 10. <i>Página del periodico local.</i>	29
Figura 11. <i>Cuarta página del libro.</i>	29
Figura 12. <i>Vestuario utilizado por el padre y el gorila.</i>	30
Figura 13. <i>Sexta página del libro.</i>	31
Figura 14. <i>Séptima página del libro.</i>	32
Figura 15. <i>Figuras y formas en la pared del cuarto de la niña.</i>	33
Figura 16. <i>La niña viendo televisión.</i>	34
Figura 17. <i>Octava página del libro.</i>	34
Figura 18. <i>Cuadro referencial a “La Gioconda” de Leonardo da Vinci.</i>	35
Figura 19. <i>Pieza de la escalera con forma de una cabeza de gorila.</i>	35
Figura 20. <i>Novena página del libro.</i>	36
Figura 21. <i>Lampara de noche utilizada por la niña.</i>	37
Figura 22. <i>Décima página del libro.</i>	38
Figura 23. <i>Imágenes en secuencia de la muñeca al lado del gorila.</i>	39
Figura 24. <i>Imágenes en secuencia de una casita de juguete.</i>	39
Figura 25. <i>Onceava página del libro.</i>	40
Figura 26. <i>Referencia directa a una de las escenas de la película King Kong (1933).</i>	41
Figura 27. <i>Los juguetes duermen con la niña. “humanizados”</i>	41
Figura 28. <i>Relación del poster con examen de la vista.</i>	41
Figura 29. <i>Doceava página del libro.</i>	42

Figura 30. <i>Treceava página del libro.</i>	43
Figura 31. <i>Referencia directa a la obra “Whistler's mother” del artista James McNeill Whistler.</i>	44
Figura 32. <i>Puerta para entrar al “mundo de los gorilas”.</i>	45
Figura 33. <i>Interruptor electrico con facciones humanoides.</i>	45
Figura 34. <i>Quinceava página del libro.</i>	46
Figura 35. <i>Figura de gorila entre los arbustos.</i>	47
Figura 36. <i>Gato asombrado por su inusual encuentro con un gorila.</i>	47
Figura 37. <i>Diecisieteava página del libro.</i>	48
Figura 38. <i>Atención a los pequeños detalles.</i>	49
Figura 39. <i>Diecinueveava página del libro.</i>	50
Figura 40. <i>Veinteava página del libro.</i>	52
Figura 41. <i>Referencia directa a Charlie Chaplin y su trabajo en el mundo del cine.</i>	53
Figura 42. <i>Referencia al “Llanero solitario”.</i>	53
Figura 43. <i>Veintiunava página del libro.</i>	54
Figura 44. <i>Referencia directa al personaje de “Superman”.</i>	55
Figura 45. <i>Referencia directa a la Estatua de la libertad en Nueva York.</i>	56
Figura 46. <i>Atención a los pequeños detalles.</i>	56
Figura 47. <i>Veintidosava página del libro.</i>	56
Figura 48. <i>Veintitresava página del libro.</i>	58
Figura 49. <i>Veinticuatroava página del libro.</i>	60
Figura 50. <i>Poster con referencia al “Che” Guevara.</i>	61
Figura 51. <i>Veinticincoava página del libro.</i>	61
Figura 52. <i>Veintiseisava página del libro.</i>	64
Figura 53. <i>Beso de amor paternal de padre a hija</i>	65
Figura 54. <i>Veintisieteava página del libro.</i>	65
Figura 55. <i>Veintiochoava página del libro.</i>	66
Figura 56. <i>Veintinueveava página del libro.</i>	67
Figura 57. <i>Dibujo realizado por la niña a su padre.</i>	69
Figura 58. <i>Banana para alimentar a los gorilas.</i>	70
Figura 59. <i>Pastel de cumpleaños para la pequeña.</i>	70
.....	70
Figura 60. <i>Treintava página del libro.</i>	71

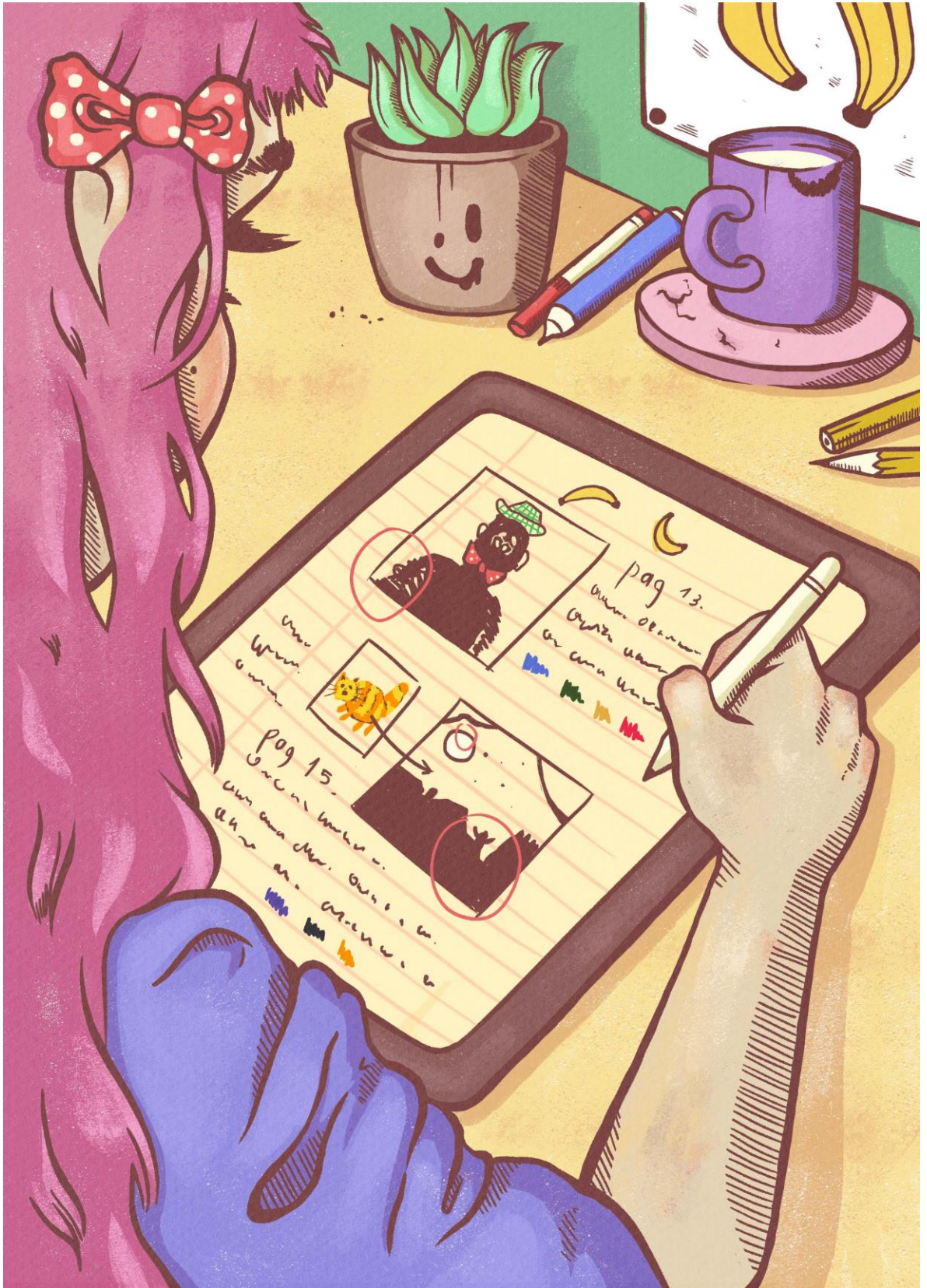
Figura 61. <i>Comparación referencial de la figura paterna de la niña.</i>	72
Figura 62. <i>Simbología de los atuendos usados por el padre.</i>	72

RESUMEN

En las obras infantiles ilustradas se observan elementos gráficos que no solamente complementan para el lector la experiencia del mensaje o de la actividad lectora, sino que, si se realiza un ejercicio de observación activa de parte de un diseñador gráfico que posee las bases teóricas necesarias, se pueden encontrar y rescatar elementos que le dan a la obra una riqueza notable, no solamente en la trama sino en los significantes ocultos que la misma pueda poseer.

En la labor del diseñador, se destaca la de ver más allá de los elementos que encuentra en las obras, requiriendo de conceptos y de teorías vistas en su profesión y que generan que identifique más fácilmente lo que el autor y el ilustrador quieren transmitir en la obra, además de identificar mensajes y referencias intertextuales que hacen parte de la experiencia misma del lector. Aunque se crea que las obras ilustradas pertenecen en su mayoría a un público infantil por lo llamativas que son, si se desglosan los elementos que conforman la misma, se encuentran múltiples detalles que hacen parte de las bases del mensaje global del libro, y se encuentra asimismo que las obras infantiles poseen múltiples referencias que hacen parte a un público de mayor edad. En este caso, se le realizó el análisis visual a la obra “Gorila” de Anthony Browne, detallando las particularidades de su obra en su parte gráfica y visibilizando los otros significados ocultos a simple vista que requieren de conocimientos previos y que se unen con antecedentes históricos (acogiendo estos a su parte política, social y cotidiana), junto con los elementos gráficos per se, acudiendo a los colores, trazos y demás elementos explícitos.

**PALABRAS CLAVE: INTERTEXTUALIDAD; ANTHONY BROWNE;
LITERATURA; IMAGEN; COMUNICACIÓN; GORILA; NOVELA GRÁFICA;
SIGNIFICACIÓN, INTENCIÓN GRÁFICA.**

INTRODUCCIÓN

El hombre siempre ha sido un ser social que depende de la comunicación con sus semejantes, gracias a esto, a lo largo de la historia ha buscado herramientas que le permitan generar una adaptación en la expresión de sus ideas, pensamientos y procesos mentales. Hay varias formas en las que el hombre ha conseguido que esta comunicación sea dinámica, una de ellas es la ilustración, que ha venido desarrollándose desde épocas muy primitivas en donde se plasmaba con arte rupestre las actividades del día a día, donde el objetivo era dejar mensajes para la posteridad de las generaciones venideras, basadas en tradiciones o advertencias del ambiente, generando así un panorama de comunicación pasiva. La ilustración, trascendiendo el fin de sólo comunicar elementos de utilidad para la supervivencia humana, comenzó a tener un objetivo más enfocado en lo estético, la subjetividad y la emocionalidad. El papel que ha adoptado la ilustración en la contemporaneidad ha venido trascendiendo barreras que permiten expresar y reforzar ideas que se quedan cortas con otros tipos de medios verbales o tipográficos, sirviendo esta de apoyo hacia los textos e incluso como sustituta.

En Colombia, la ilustración y el arte reflejan el momento sociocultural que se ha vivido y se vive actualmente, en las últimas décadas el país se ha venido destacando por su periodo de violencia haciendo hincapié en el narcotráfico, las guerras civiles, corrupción, desplazamiento forzado y el estallido social hacia la mala gestión gubernamental. Conforme pasan los años, si se habla de expositores nacionales, se puede evidenciar cómo ellos generan su propia lucha social por medio de estas herramientas ilustrativas gráficas, expresando las ideas del pueblo, que es el rol activo de la ilustración colombiana, que además de conformar opiniones críticas de problemáticas globales y el impacto de estas en el territorio nacional, representan la voz de y para el pueblo, siendo este medio incluso satírico con lo que se vive.

Muchos ilustradores jóvenes pertenecientes a la ciudad de Medellín usan sus redes sociales para exponer su arte, y en ella, las referencias a la historia no solamente actual sino las

reminiscencias que conforman las revoluciones sociales. Por medio de estas obras se interpreta una intertextualidad clara que hace alusión a las culturas que conforman la sociedad colombiana y las visiones nacionales según estas. Estos elementos intertextuales, (ruralidad, sangre, símbolos nacionales, etc.) que, aunque no son la atracción principal de la ilustración, nos permiten interpretar el contexto al que esta se refiere, tienen como función expandir el panorama en cuanto al pensamiento social que se da nacionalmente, y en las obras generales, que dan enriquecimiento tanto gráficamente como en significado profundo que poseen estas.

1.1 Planteamiento del problema

Debido a la popularidad de las ilustraciones en los últimos tiempos, estas han perdido un mensaje social que generaba emociones particulares en el receptor de la obra, la viralidad ha generado que las obras se basen en la estética de las ilustraciones y no de la hipertextualidad que esta necesita para poder permitir que el público desarrolle un sentimiento crítico hacia las obras y hacia la finalidad de un mensaje que se puede transmitir del autor al público.

Para que un artista sea íntegro, debe contar con el poder que le permita tener una imagen clara del contexto que le rodea para así tener la capacidad de expresar ideas por medio de su arte, no basta con las técnicas para hacerlo, sino que debe empaparse de la historia que va detrás de lo que quiere plasmar.

1.2 Pregunta de investigación

Los intertextos como posibilidad suprema en la creación de narrativas visuales ¿desborde gráfico inútil o enriquecimiento gráfico?

1.3 Justificación

Para poder exponer lo importantes que son los elementos intertextuales en las obras gráficas, se plantea analizar extenuadamente una obra que posee gran cantidad y variedad de elementos intertextuales para poder dejar en evidencia la importancia de su uso. Esto con el objetivo de que más artistas e ilustradores puedan tomar este análisis como guía o referente para que apliquen exitosamente el uso de intertextualidades en sus propias obras

en un futuro. Además de esto, se pretende facilitar la identificación de cómo sutilmente se puede dar un significado más profundo al mensaje que se quiere expresar por medio de herramientas como el tono de los colores o los puntos focales en la diagramación, dimensiones de los elementos, entre otros.

1.4 Objetivo general

Establecer los referentes visuales y artísticos, que argumentan la intertextualidad en el ejercicio ilustrativo y narrativo en la obra “Gorila” de Anthony Brown

1.5 Objetivos específicos

- 1.5.1** Identificar los elementos gráficos que componen hechos intertextuales en la obra “Gorila” de Anthony Browne
- 1.5.2** Interpretar los elementos gráficos intertextuales hallados y contextualizarlos como elementos significantes y aportantes de la obra
- 1.5.3** Relacionar los intertextos hallados con otros universos posibles de interpretación en la obra “Gorila” de Anthony Browne

1.6 Hipótesis

Anthony Browne es un artista que posee una visión artística muy completa en distintas materias que le permiten impregnar sus obras de contextos o elementos que hacen referencia a distintas temáticas de las dimensiones artísticas, culturales, históricas, movimientos culturales, arquitectónicos, etc. Por lo que normalmente las obras que él realiza que son destinadas a un público infantil (aunque pareciera que por pertenecer a esta categoría los elementos son simplificados), resultan ser muy completas y complejas a la vez. Dando paso a que un niño viéndolo de una forma más simple pueda encontrar disfrutarlas y también un adulto pueda encontrar la lectura de la obra de una manera claramente diferente a la del infante, puesto que se percata de las referencias del autor a

diferentes temas y contextos en los que el adulto basa sus vivencias anteriores y se encuentra en la contemporaneidad.

Además de esto, Anthony Browne posee una gran sensibilidad y habilidad para expresar el mensaje que quiere no solamente a través de figuras literales sino también con el uso de la teoría del color, el uso de detalles o de elementos complejos, y con poder exponer en un solo plano varias cosas que están pasando en el momento histórico que representa el libro, por lo que, en general, el autor es un artista muy íntegro, y conocedor de diversos elementos y contextos, en este caso artísticos que le permiten compactar su obra.

CAPITULO 1

ESTADO DEL ARTE

Con el fin de analizar la obra desde un contexto no sólo gráfico sino, más bien, intertextual, se buscaron obras y textos base que permitieran un primer acercamiento al análisis metódico tanto de las obras de Anthony Browne como demás novelas gráficas infantiles de diferentes temáticas. Algunas de estas obras son “La interacción texto / imagen en el cuento ilustrado. Un análisis multimodal (2007)” donde Moya y Pinar (2007) señalan que, para analizar una obra ilustrada infantil se centran en “el estudio de los distintos modos de expresión que se utilizan en los libros ilustrados infantiles, en la descripción de sus recursos semióticos, esencialmente lo que se puede decir y hacer con imágenes, así como en la relación de éstas con el componente textual.

Sin menospreciar el valor de la palabra escrita, coincidimos con Cañamares (2006) cuando afirma que la ilustración tiene, si cabe, mayor importancia que el texto en los libros dirigidos a primeros lectores, ya que el niño conoce el libro a través de la voz del adulto y de la imagen, que bien corrobora, amplía o contradice la información verbal.” (p. 23). En esta obra se realiza un análisis multimodal de un álbum ilustrado, donde se basan en el modelo semiótico de Kress y Van Leeuwen y en las categorías de interacción texto / ilustración de Nikolajeva y Scott.

Otra obra a analizar es “Los cuentos de hadas en los libros álbum de Anthony Browne: resignificación temática a través de la intertextualidad (2018)” donde se “analiza el uso de la intertextualidad para el abordaje de temas propios de los cuentos de hadas, y su resignificación en la narrativa browniana.” (Quiroga y Puchmüller, 2018, p. 67). Luego de realizar dicho análisis ambas concluyen que “Browne utiliza la intertextualidad con manifiesta innovación para resignificar los temas propios de los cuentos de hadas en contraposición con los conflictos de la experiencia infantil en la sociedad posmoderna. El túnel teje redes temáticas mediante la alusión a Hansel y Gretel, Caperucita Roja y La

Reina de las Nieves para indagar el conflicto de la rivalidad fraterna y el proceso de individuación del niño. En *Los tres osos*, en diálogo con *Ricitos de oro* y *los tres osos*, la búsqueda de la identidad permanece un conflicto de desarrollo vigente, intensificado por los conflictos edípicos y la complejidad del encuentro con el Otro, a través de la parodia y la alusión en la imagen.” (Quiroga y Puchmüller, 2018, p. 67).

Finalmente, analizando de igual forma una obra de Anthony Browne, se toma como posibilidad de análisis el texto “La lectura intertextual de la narrativa de Anthony Browne como posibilitadora de los procesos del pensamiento en estudiantes del curso cuarto a de la institución educativa distrital San Francisco de Asís en Bogotá (2015)” en donde Rodríguez, Camberos y Vera (2015) señala el uso del análisis de las novelas ilustradas de este autor para fomentar el aprendizaje, como ella misma lo expresa “es precisamente con el tinte surrealista de estas obras, que se busca en el estudiante la obtención de un ojo más agudo para la observación y percepción, pasos iniciales a la hora de poner en práctica procesos de nivel superior como la capacidad para reflexionar, argumentar y crear.

CAPITULO 2

MARCO TEÓRICO

El arte, durante la historia, ha conformado uno de los medios más dinámicos de expresión de los seres humanos, esta ha sido usada para poder manifestar procesos mentales tales como el pensamiento, el lenguaje o los simbolismos subjetivos de las personas. El arte posee como objetivo transmitir un mensaje, este mensaje es determinado por múltiples elementos que facilitarán que el receptor del mensaje tenga claridad. Cuando el arte es producido por medio de imágenes, es llamado arte visual. Estas imágenes facilitan que el receptor pueda interpretar de una manera didáctica la información que le es transmitida por medio de componentes escritos. Estos elementos gráficos que acompañan el texto, se denominan ilustración. Según Dalley, T (1980) “La ilustración ha servido como complemento narrativo en libros y manuscritos, desde los más antiguos pergaminos ilustrados que se conocen(...)”.

La ilustración puede brindarle al usuario la experiencia de abrirle su percepción en caso de que el texto no sea lo suficientemente claro para él, esta le permite formular una idea mental de lo que se intenta decir por medio de palabras intentando cerrar la brecha que impida una correcta comprensión de esta. Según Menza, Sierra, y Sánchez (2016), «Una ilustración tiene como objetivo destapar y evidenciar aquello que un texto no puede comunicar. Como dijo Immanuel Kant (1784), “... es usar la inteligencia propia sin la guía de otro”» (p. 269).

La herramienta de la ilustración cuenta también con unas categorías que le permiten acoplarse a tipos de finalidades, intenciones gráficas u objetivos con el usuario, esto facilita la integración con los textos que pertenecen también a dichas categorías. Algunas de estas categorías son:

Ilustración científica: Consta de elementos gráficos más realistas que le permiten a la persona tener una interpretación lo más exacta posible del elemento sobre el cual se lee.

Estas pueden hallarse, como lo indica su nombre, en textos científicos o revistas con el mismo fin.

Ilustraciones literarias: Se trata de todas aquellas imágenes que suelen acompañar textos que relatan historias, estas se usan con el fin de que el lector pueda tener una visión más detallada de la narración que brinda el autor. A su vez esta se puede categorizar en ilustraciones literarias para adultos y para niños.

Ilustración editorial o infográfica: Son todas las representaciones pictográficas que pertenecen a medios de comunicación como periódicos, revistas, entre otros. Estos pueden acompañar medios tanto físicos como digitales.

La ilustración infantil pertenece a la categoría de las ilustraciones literarias, esta se basa en elementos y formas simplificadas, con colores que buscan no saturan la mente del infante y le permiten realizar una asociación rápida de objetos que, dependiendo del contexto, conforman su día a día. Estos elementos fomentan en el infante también un aprendizaje lectoescritor que es mencionado por Aguado y Villalba (2020):

“También es importante destacar que la presencia de ilustraciones en textos infantiles ayuda al aprendizaje de la lectoescritura y fomenta el hábito de la primera (Montoya, s/f, consultado en 2018), ambos, objetivos primordiales en la formación reglada”.

La ilustración infantil y en los textos infantiles es una categoría que se ha desarrollado y popularizado en los últimos tiempos, esta tiene la especial característica de poder contar historias apoyándose con imágenes, esto crea así una experiencia más plena y didáctica para los niños.

Según Schritter (2005) “las ilustraciones infantiles deben ser explícitamente relacionadas con los textos, a tal punto que ese método didáctico nos permita entrever cuál es el contenido textual sin siquiera atrevernos a leer la obra.” (p.264) Esto lo plasma en su libro “La otra lectura: la ilustración en los libros para niños” donde nos habla del proceso imaginativo que viven tanto los ilustradores como los diseñadores de textos y libros para niños.

En el artículo “«Ilustraducción» para niños: las dinámicas texto-imagen en los álbumes infantiles ilustrados desde un prisma traductológico” (Echauri, 2020) se menciona la correlación directa de los textos con las imágenes a modo de traducción de la interpretación de estos, generando una simbiosis de elementos narrativos y no narrativos. “Todos estos elementos gráficos pueden tener relación total, parcial o inexistente con la historia narrada textualmente, lo que puede generar un acercamiento o un distanciamiento por parte del receptor gráfico” (Echauri, 2020, p. 188).

Algunos ejemplos de novelas o libros de ilustración infantil son:

- a) *Luces nocturnas e Hicoteca* (su secuela), por la autora e ilustradora colombiana Lorena Álvarez. “*Luces nocturnas*, narra en imágenes un pasaje de la vida de Sandy, una niña que hace de su creatividad e imaginación un refugio habitable para escapar de los ratos de aburrimiento y los días de encierro en un colegio normativo y vigilado por monjas. La serie continúa con un segundo álbum llamado *Hicoteca*, donde Sandy sale de expedición escolar con sus compañeras a uno de los humedales de Bogotá, un espacio que va tomando diversos pliegues a medida que la historia avanza, haciendo evidente una de sus preocupaciones narrativas: la simultaneidad y el cruce continuo entre ficción y realidad.” (Cárdenas, 2019)
- b) “*Dos pajaritos*” obra escrita e ilustrada por el autor colombiano Dipacho, “se muestra la competencia (tranquila en principio) de dos pájaros por llenar de objetos su costado del árbol, poco a poco las escenas se hacen complejas y con ellas la historia deja la tranquilidad inicial para convertirse en un gran lío, hasta llegar a un final inesperado pero consecuente y realista; de fondo la historia plantea una que otra crítica sutil a la sociedad actual desde el punto de vista del consumismo, el entorno y la convivencia. Todo narrado con el dibujo, el color, las composiciones y texturas de Dipacho y la excelente calidad en edición de Random House” (Dipacho, 2010)

La particularidad en estas obras radica en el elemento denominado por Kristeva (1967) como intertextualidad, siendo este término definido como “la existencia en un texto de discursos anteriores como precondition para el acto de significación”. Este concepto que

partió de lo literario, posteriormente se utilizó para los estudios visuales. En otros términos, la intertextualidad es el simbolismo o mención que se hacen a través de signos en la composición de las imágenes que hacen referencia a diversos elementos (contexto, época, movimientos artísticos, históricos y culturales, entre otros) que se encuentran fuera del contexto delimitado por la imagen o gráfico, algunos de los elementos que no pertenecen al espacio delimitado son fundamentales para facilitar la comprensión de lo que realmente el autor busca transmitir. La intertextualidad implica la relación recíproca que existe entre textos y su aplicación en la imagen visual, es decir, entendiendo la imagen como texto.

Un elemento fundamental a la hora de entender y hablar sobre los procesos de intertextualidad es el signo que, para Eco, (1988) “se utiliza para transmitir una información, para decir, o para indicar a alguien algo que otro conoce y quiere que lo conozcan los demás también. Ello se inserta en un proceso de comunicación de este tipo: fuente – emisor – canal – mensaje – destinatario”.

De parte del emisor, cuando se tiene la intencionalidad de transmitir la información, se emite un mensaje, que en este caso es una ilustración, por medio de un canal literario como lo son los libros, el mensaje, que representa lo que el autor desea que el lector interprete o reciba, y el destinatario, que finalmente sería el lector. Este mensaje, de acuerdo con la funcionalidad del sistema de signos, puede entenderse o tergiversarse por el receptor, por lo que cada parte de este sistema (fuente, emisor, canal, mensaje, destinatario) es fundamental, al igual como que esté conformado de una manera muy objetiva y clara.

Con estos conceptos claros, posteriormente se realizará el análisis formal de la obra de Anthony Browne, llamada “Gorilla”, donde dicho análisis estará conformado por el estudio de la intertextualidad usada por el autor en cada una de las imágenes de sus obras y cómo esto enriquece notoriamente la obra.

CAPITULO 3

METODOLOGÍA

Con el fin de analizar cada elemento que pueda darnos una pista de la intención conceptual del autor al realizar las ilustraciones y las referencias intertextuales, tomando la intertextualidad como herramienta de apoyo al proceso imaginativo en el cuento “Gorila” de Anthony Browne, se procede a dividir el mismo en cinco aspectos para evaluar, facilitando así el ahondar en cada una de las imágenes presentadas en el cuento. Estos son: Colores, diagramación (conjunto de planos y la disposición de los mismos en el espacio), tono (aspecto emotivo de la obra y cómo los elementos en conjunto con los colores y los trazos aportan al mismo), referencias intertextuales (componentes que hacen alusión a otros movimientos o antecedentes artísticos, políticos y/o sociales, tales como características o significaciones que se pueden evidenciar en la cotidianidad o como resultado de la evolución de los mismos), e intención.

Acorde con el objetivo, se requiere de un enfoque cualitativo de carácter analítico-descriptivo, exploratorio, haciendo hincapié en los procesos que se establecen gráficamente.

Tomando las categorías anteriores, se encuadra en los elementos gráficos los aspectos que destacan para así extraer los elementos más llamativos y detallar en cada una las significaciones más representativas, y en la búsqueda de encajar el aspecto gráfico en la categorización, se identifican las posibles intencionalidades del autor al momento de recurrir a las imágenes y las particularidades de estas en el aspecto gráfico.

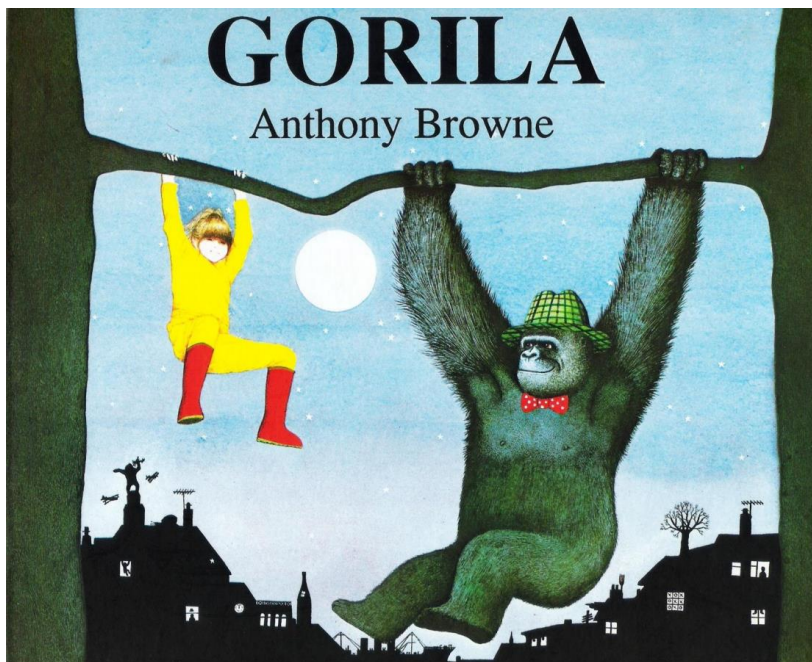
Con el fin de no generar predisposiciones que puedan afectar el proceso interpretativo, se toma por aparte la obra gráfica de la escrita, intentando así separar de la mayor manera posible las connotaciones que expresa el autor en cada una de las piezas gráficas sin contaminar el análisis pictórico

CAPITULO 4

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Portada

Figura 1. Portada del libro.

Nota. Adaptado de *Gorila* (portada), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

En primer lugar, el primer factor de análisis es la diagramación, en la cual se puede observar que se utilizan los planos para definir el orden jerárquico de los elementos y su importancia en el mensaje general de la historia. El último plano muestra un anochecer de luna llena que ofrece un contexto temporal en el que se desarrollará la historia, la cual es en su mayoría durante la noche.

El siguiente plano, el cual está compuesto por figura fondo, enseña distintas referencias que nos pone a detallar cada uno de los elementos que lo componen, proponiendo una

perspectiva divertida e interesante a una composición que podría ser tan sencilla como la de una ciudad al anochecer.

En el primer plano se observan algunos personajes junto al título de la obra “GORILA”, y el nombre de su autor “Antony Browne”. Estos personajes se encuentran en una pose dinámica que le da movimiento y fluidez a la imagen y su lectura, además de ofrecer un primer acercamiento a los protagonistas y sus características principales, tanto en ropa como contextura. Finalmente, este plano resalta por tener una paleta de colores cálidos y llamativos en comparación al resto de la imagen, teniendo con esto también un orden de lectura, guiando al lector para que se fije principalmente en estos elementos.

En cuanto a colores, en los dos últimos planos se utilizan colores fríos y poco saturados, lo que resulta en que estos se presenten modestos y hagan que el primer plano, con sus colores cálidos, poco sutiles, y en contraste, muy saturados sean el foco más llamativo en la primera impresión general de la ilustración.

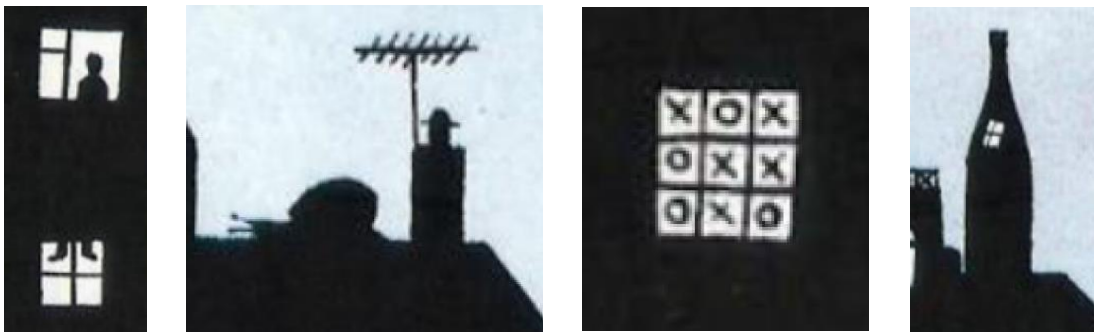
Analizando ahora del contexto e historia que nos da a entender finalmente esta composición, realmente se podría concluir que de esta imagen no se puede extraer un contexto claro más allá de inferir los personajes principales, el espacio temporal y la localización espacial de la obra, lo que deja lugar para la intriga respecto a la historia al involucrar a este par protagonistas, que solo por la primera presentación que se da de ellos, se puede observar lo particular y bizarro de su relación.

Tal y como se observa en la Figura 1, la imagen presenta algunas referencias intertextuales, como lo son las siguientes.

Figura 2. *Referencias directas a diferentes escenas de la película King Kong (1933).*

Figura 3. Diferentes elementos inusuales camuflados en el paisaje lejano en la imagen.

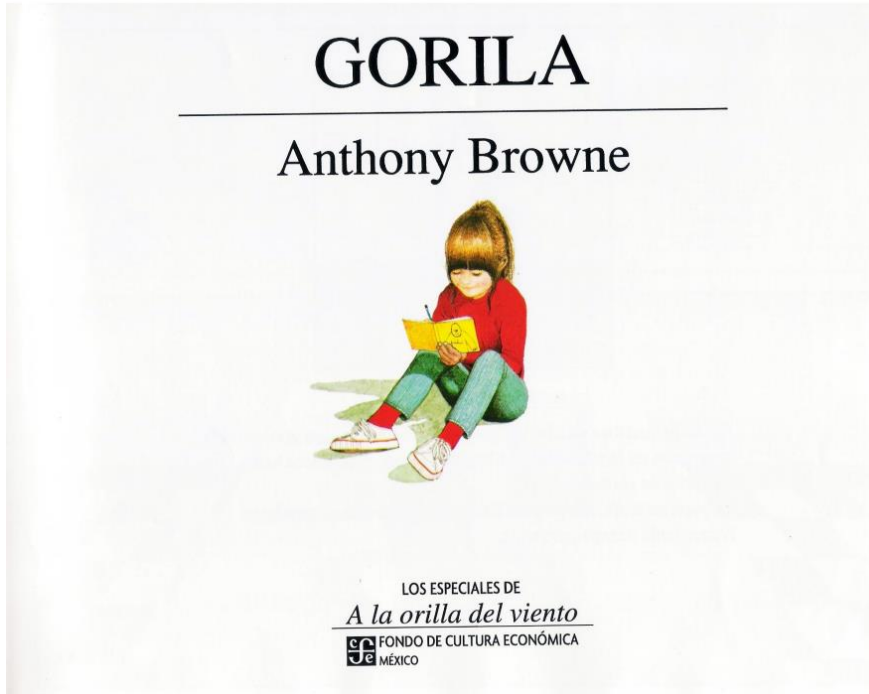
Nota. Desde la portada el autor nos invita a fijarnos con detenimiento en las imágenes para así encontrar detalles y formas inusuales que le dan fantasía y dinamismo a la obra.

Finalmente, aunque esta primera imagen no cuenta con factores que dificulten su correcta interpretación, las formas o figuras que las componen no rayan con la extrema simplificación que se suele observar en otros libros infantiles, sino al contrario, expresa ideas surrealistas con una presentación cercana a la realidad un tipo de ilustración y tono narrativo muy realista y sensata.

Lo anterior permite expandir el público al que fue dirigida la obra y que se pueda presentar interesante y llamativa desde la portada hacia un público mayor, el cual se encuentra acostumbrado a obras con un tono más maduro y sobrio.

Página 2:

Figura 4. Primera página del libro.

Nota. Adaptado de *Gorila* (p. 1), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

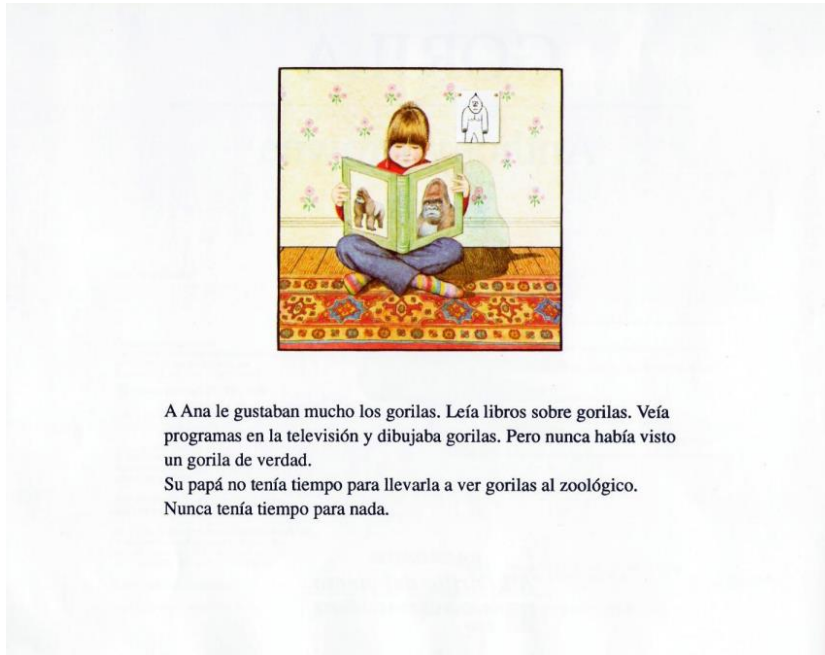
El autor sutilmente adjunta detalles que nos dan una pista del concepto narrativo de la obra que estamos a punto de leer, elementos tales como:

Figura 5. Primera referencia a la posible obsesión de la niña por los gorilas.

Página 3

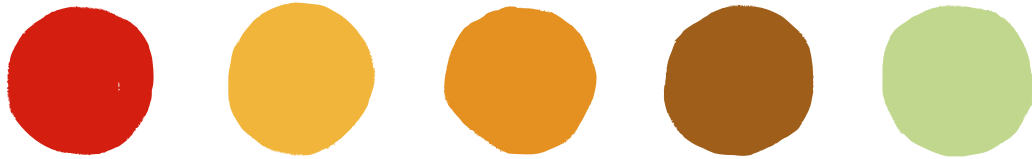
Figura 6. Segunda página del libro.

Nota. Adaptado de *Gorila* (p. 2), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

Luego de un análisis de la imagen con respecto a su diagramación podemos encontrar que el autor juega con los pesos visuales por medio de la variación del tamaño de los elementos que la componen, su disposición y contraste de tonos, por ejemplo, vemos una clara intención de resaltar el libro de anatomía que al parecer es nuevamente relacionado con los gorilas, así como lo es el dibujo que por sus trazos irregulares y forma simplificada concluimos esta realizado por la niña (detalle con el que el autor nos deja en claro la cierta fascinación un tanto obsesiva de esta chica por los gorilas ya desde el inicio de la obra) que orgullosamente lo pegó en la pared de su habitación a la vista de todos y, ciertamente, de nosotros como espectadores. Sin embargo, la composición esta equilibrada, el elemento mas llamativo y pesado visualmente, la chica, no se encuentra justo en la mitad de la imagen, sino a un lado de ella siendo compensada con el dibujo a su lado que es un elemento también llamativo por su color blanco resplandeciente.

Los colores que se manejan son en su mayoría cálidos, en general se percibe calidez en el espacio en el que esta chica se encuentra momentáneamente, lo que nos indica que está en un momento de plenitud, emoción y felicidad, esta realizando una actividad que le gusta mucho y nos deja entrever que lo está disfrutando por la pequeña sonrisa que marca con sus labios. Aun así, también hay alguno que otro elemento que contrasta con estos tonos, como lo es el libro de anatomía que tiene en sus manos, anatomía siendo una suposición a la que se llega por el verde usado en su portada y contraportada que nos remonta a lo que normalmente se ve cuando se habla de libros de ciencia, biología o anatomía.

Tal y como se observa en la Figura 6, la imagen presenta algunas referencias intertextuales, como lo son las siguientes:

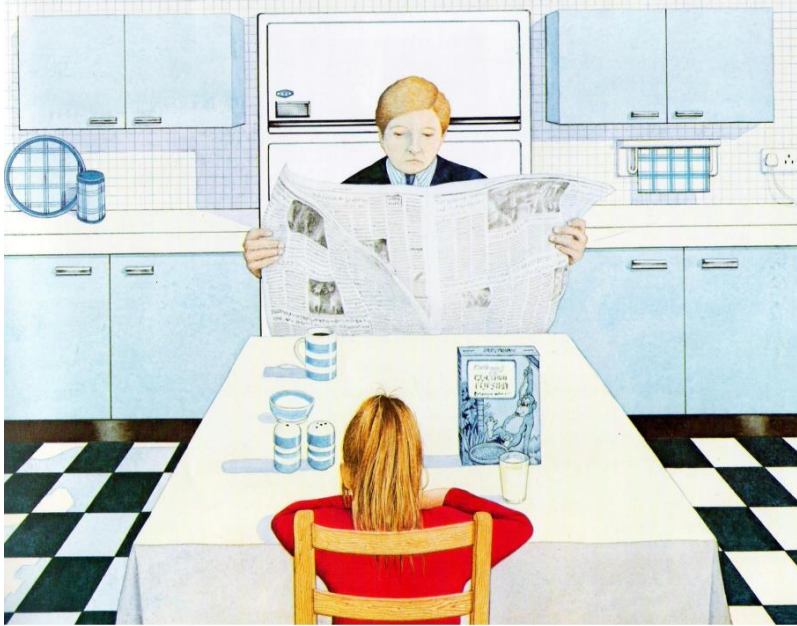
Figura 7. Nuevas referencias a la ahora clara obsesión de la niña por los gorilas.

Nota. En el cuarto de la chica se muestran un par de elementos y artículos sobre gorilas, en este caso un dibujo realizado por ella y un libro de científico o de anatomía sobre estos animales.

Página 4

Figura 8. Tercera página del libro.

Nota. Adaptado de *Gorila* (p. 3), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

Lo primero que se puede resaltar en cuanto a diagramación es la jerarquía de elementos de acuerdo con su tamaño en el plano, así como el tono que transmiten con su disposición, es decir, como muestra de lo anterior, vemos que el padre es el elemento más grande que podemos notar a simple vista y, contrario a esto, vemos que la niña en su comparación es pequeña y se muestra algo tímida, esto nos dice algo de como ella ve a su padre, como alguien que es grande, serio e importante, alguien que ella respeta y obedece, así mismo, ella se encuentra en el plano más cercano al espectador, dándonos a nosotros su punto de vista, como si estuviéramos parados en sus zapatos, sentados como ella en esa mesa a la hora del desayuno.

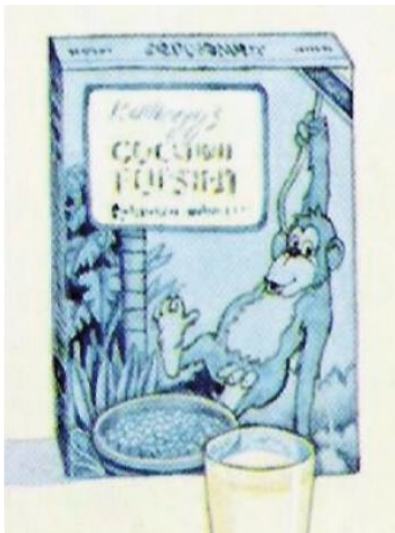
Los colores también nos transmiten muchas cosas desde su punto de vista, como por ejemplo lo monótono, serio, triste y aburrido que ve todo, la cocina, su padre, el periódico que lee, hasta su propia comida, todo maneja tonos fríos y apagados, no obstante, ella, por el contrario, tiene puesto un saco rojo vibrante que rompe con todo lo demás, lleva al espectador a verla de primera instancia y así mismo, ver desde sus ojos.

En cuanto al contexto, por el periódico que su padre se encuentra leyendo y su desayuno dispuesto en la mesa, podemos concluir que están en horas de la madrugada y su padre está a punto de salir a trabajar, por esto lleva puesto su traje mientras se toma su café.

Tal y como se observa en la Figura 8, la imagen presenta algunas referencias intertextuales, como lo son las siguientes.

Figura 9. Cereal adaptado con la tematica de gorilas.

Nota. Constantemente se presentan elementos comunes en los hogares familiares, pero con la diferencia de ser personalizados con gorilas, como en este cereal de Kellogg's.

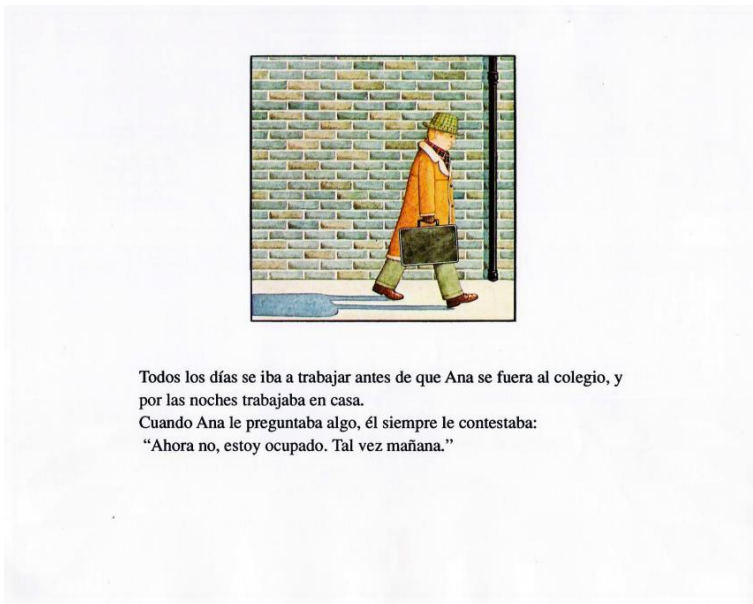
Figura 10. *Página del periódico local.*

Nota. Tanto en este periódico como en diferentes partes del libro se “esconden” o camuflan elementos como gorilas en diferentes poses, tamaños y formas.

Página 5

Figura 11. *Cuarta página del libro.*

Nota. Adaptado de *Gorila* (p. 4), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

Podemos intuir el paso de algunos acontecimientos por cómo están dispuestos los elementos en la imagen, por ejemplo, el padre se encuentra del lado derecho el plano marcando un recorrido desde su casa hasta el trabajo, potenciado esto último por el hecho

de que en su mano lleva su maletín que, por su color, forma y tamaño, lo dispone para guardar los archivos o utensilios para sus días laborales.

Aunque hay bastantes colores cálidos, la imagen transmite cierto sentimiento monótono de tristeza por los ladrillos del último plano, con lo que podemos ver lo aburrida que es la mañana para este hombre de la misma manera como lo es para su hija.

Por estos mismos tonos entre cálidos y fríos, podríamos llegar a una hora aproximada del día, la cual sería entre las 8:00-10:00 de la mañana, conclusión validada por la sombra que se refleja en el suelo de la figura del hombre, que quiere decir que ya va asomándose en mayor cantidad el sol en el cielo.

Tal y como se observa en la Figura 11, la imagen presenta algunas referencias intertextuales, como lo son las siguientes:

Figura 12. Vestuario utilizado por el padre y el gorila.

Nota. Se hacen referencias de relacionamiento, en este caso con el vestuario, entre el padre y el gorila que acompaña a la niña.

Página 7

Figura 13. *Sexta página del libro.*

Pero al día siguiente también estaba muy ocupado y decía: "Ahora no. Tal vez el fin de semana."
Pero cuando llegaba el fin de semana, estaba siempre muy cansado.
Nunca hacían algo juntos.

Nota. Adaptado de *Gorila* (p. 6), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

Podemos ver cómo, a través de la diagramación y el uso de planos, volvemos a entrar en una inmersión a los ojos de la niña, la cual, en esta imagen, se muestra observando a su padre mientras este, como siempre, trabaja sin parar ignorando el resto de las cosas que suceden a su alrededor.

Además de estos dos grandes elementos que componen el plano, vemos otros que también son visualmente atractivos y que nos cuentan un poco del contexto en cuanto a su historia, como lo son la lámpara que ilumina el escritorio donde el padre está trabajando dándonos una pista de que se encuentran en algún momento entrada la noche (aparte del hecho de que, aunque es de noche ya, el hombre sigue trabajando, demostrando una vez más que es alguien ocupado que se centra más que todo en su trabajo y en sus responsabilidades laborales).

Página 8

Figura 14. Séptima página del libro..

Nota. Adaptado de *Gorila* (p. 7), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

El tamaño de los elementos en la diagramación ahora es el principal factor que nos permite entender lo que pasa en esta imagen, la historia que nos cuenta, es decir, en comparación muchas de las anteriores imágenes analizadas, en esta la niña está dispuesta en un tamaño muy reducido con respecto a lo demás, pareciera que así se siente en ese momento, pequeña, impotente, triste, buscando consolarse viendo televisión mientras come su cena.

Si cuarto, aunque esté de noche, parece más oscuro de lo normal, más que oscuro parece tenebroso, hostil, como si esto reflejará los pensamientos que le pasan por la cabeza: la tristeza y la soledad que la aturden, correlacionado al parecer con la ausencia constante de su padre, el que se supone tendría que darle compañía, protección, amor y atención. Está oscuridad está contrastada con la luz que irradia el televisor, y esta, al mismo tiempo, irradia y desaparece la oscuridad de sus pensamientos, representa una distracción y compañía para la niña (como se ve directamente representado mediante formas e imágenes en la pared frontal de su cuarto).

En general la imagen tiene la intención de expresar un tono muy oscuro y sombrío desde lo sentimental, el autor se centra en darnos a entender cómo se siente ella, en meternos en su

mente y mostrarnos lo real de sus emociones, y al mismo tiempo, permitir que nos acerquemos más a este personaje y crear un lazo de empatía con él.

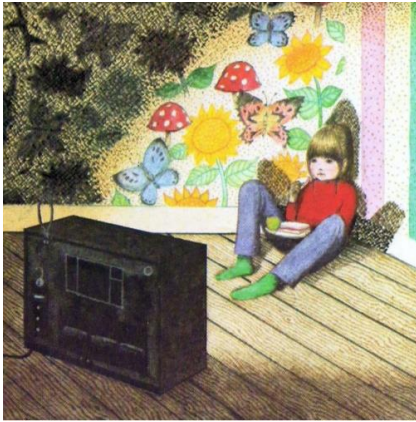
Tal y como se observa en la Figura 14, la imagen presenta algunas referencias intertextuales, como lo son las siguientes.

Figura 15. Figuras y formas en la pared del cuarto de la niña.

Nota. Se notan los sentimientos de soledad y tristeza de la niña por el abandono físico y emocional del padre, esto se ve reflejado en la deformación de los elementos de la pared dentro de la oscuridad.

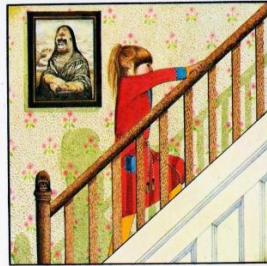
Figura 16. La niña viendo televisión.

Nota. Cuando la pared con estos dibujos está en la luz proveniente del televisor (su único confort y compañía), los elementos vuelven a la normalidad.

Página 9

Figura 17. Octava página del libro.

La noche anterior a su cumpleaños, Ana se fue a acostar temblando de emoción. ¡Le había pedido un gorila a su papá!
A la media noche, Ana se despertó, y vio un bulto muy pequeño al pie de su cama. Sí, era un gorila, pero no de verdad sino sólo un gorila de juguete.

Nota. Adaptado de *Gorila* (p. 8), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

La imagen tiene como punto focal claramente la niña (por la proporción que maneja en el plano y el color rojo vivo de su bata para dormir) la cuál, por la dirección en la que se

dirige y la inclinación de las escalas, está subiendo a su habitación lista para dormir con su pijama puesta.

Por el poco dinamismo que maneja la imagen nos muestra a la niña un tanto aburrida, subiendo a su cuarto lentamente como si sus pasos le pensaran, dando continuidad a los sentimientos que mostraba en el cuadro justamente anterior.

Tal y como se observa en la Figura 17, la imagen presenta algunas referencias intertextuales, como lo son las siguientes.

Figura 18. Cuadro referencial a “La Gioconda” de Leonardo da Vinci.

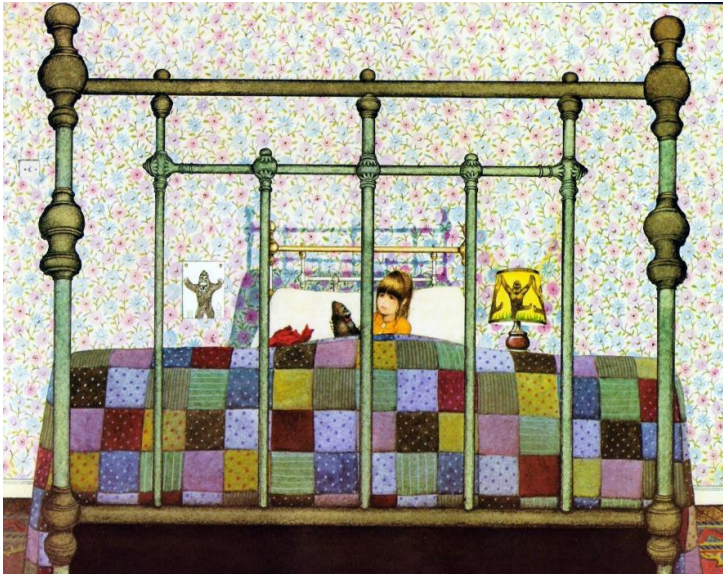
Nota. Referencia a la obra de Leonardo da Vinci “La Gioconda” pero modificada para que en vez de ser una mujer sea un gorila en su habitad.

Figura 19. Pieza de la escalera con forma de una cabeza de gorila.

Página 10

Figura 20. Novena página del libro.

Nota. Adaptado de *Gorila* (p. 9), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

La composición está compuesta por un plano delantero y uno trasero que aporta una gran profundidad y dimensión a la cama donde está sentada la niña, esto también permite verla mucho más pequeña en comparación al resto de elementos del cuarto, caso similar a la imagen de la página 6, donde podemos entrever sus sentimientos por la dimensión y diferencia de proporciones, ella se siente momentáneamente triste por recibir un regalo que no quería, y más que esto desilusionarse tras ser "engañada" por su padre, quien le prometió

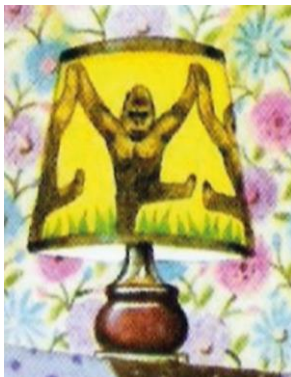
algo totalmente diferente para esta navidad, por eso se siente impotente (un sentimiento que tiene constantemente por la relación que ambos mantienen).

Por la gran variedad de colores y elementos que tiene la imagen no hay algún elemento que llame la atención particularmente, más bien por la iluminación podemos destacar a la niña, marcándola como foco principal de la composición.

Tal y como se observa en la Figura 19, la imagen presenta algunas referencias intertextuales, como lo son las siguientes.

Figura 21. *Lampara de noche utilizada por la niña.*

Nota. La lampara hace referencia a un Zootropo, “Un zoótrofo lineal consiste en una pantalla opaca con pequeñas rendijas verticales, detrás de cada cual se encuentra una imagen generalmente iluminada. La imagen en movimiento se observa al mirar a través de estas rendijas mientras se avanza a lo largo del dispositivo.”

Figura 22. Décima página del libro.

Nota. Adaptado de *Gorila* (p. 10), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

La imagen tiene diferentes recuadros que muestran una sucesión de eventos en forma progresiva, nos muestra como el gorila de juguete, que antes era pequeño e inanimado, crece y se convierte en un gorila de verdad. Este tipo de diagramación también permite ver la diferencia de tamaños que varían cada vez más en los distintos cuadros, dando a entender claramente el aumento de proporción que adopta el gorila. En adición a lo anterior, vemos como la muñeca a su lado toma una posición emotiva de miedo y asombro, mostrándonos lo increíble e inesperado que es este suceso acentuando la intención del autor en generar una reacción específica en el espectador.

Los colores utilizados en este caso generan una gran acentuación en el gorila, tomándolo como foco principal de la composición por sus tonos oscuros en contraste con los demás de carácter suave en pasteles.

Tal y como se observa en la Figura 22, la imagen presenta algunas referencias intertextuales, como lo son las siguientes.

Figura 23. Imágenes en secuencia de la muñeca al lado del gorila.

Nota. Se presenta un plano de secuencias, la muñeca reacciona al crecimiento del gorila dándonos con esto una idea de lo grande que este se vuelve. Referencia indirecta a la obra “El grito” de Edvard Munch.

Figura 24. Imágenes en secuencia de una casita de juguete.

Nota. Se presenta un plano de secuencias, primero ninguna de las luces está prendida, luego todas se prenden de repente y luego solo la luz de la puerta como si alguien fuera a salir a revisar.

Página 12

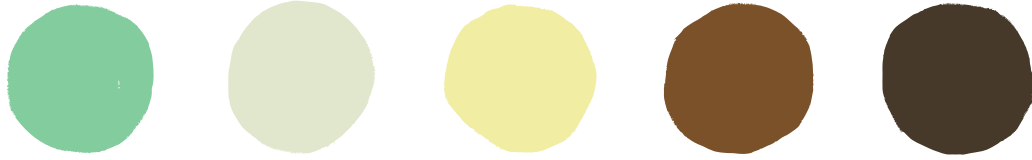
Figura 25. *Onceava página del libro.*

Nota. Adaptado de *Gorila* (p. 11), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

Por la forma en la que están dispuestos los elementos en el plano el autor nos ubica desde el punto de vista de la niña (factor que se evidencia al instante por el "bulto" que generan los pies de la niña entre las cobijas de la cama), permitiendo una contextualización más clara de lo que está pasando en la imagen. En comparación con la imagen de la página 10, ahora la cama se ve diminuta al lado del gorila, dejándonos claro otra vez lo grande y real que es este animal.

Analizando ahora la forma en la que este se encuentra ilustrado (más que todo su mirada y facciones faciales) podemos decir que el autor logra increíblemente bien transmitir el sentimiento que tiene al ver a la niña, aunque es muy sutil, transmite en sus ojos una mirada dulce y tranquila, un tanto inquieta y protectora; los ojos están particularmente bien detallados logrando con esto que sean uno de los puntos focales del plano (además del gorila claramente por su tamaño y contraste de colores en comparación a los demás elementos).

Tal y como se observa en la Figura 25, la imagen presenta algunas referencias intertextuales, como lo son las siguientes.

Figura 26. Referencia directa a una de las escenas de la película King Kong (1933).

Figura 27. Los juguetes duermen con la niña. “humanizados”.

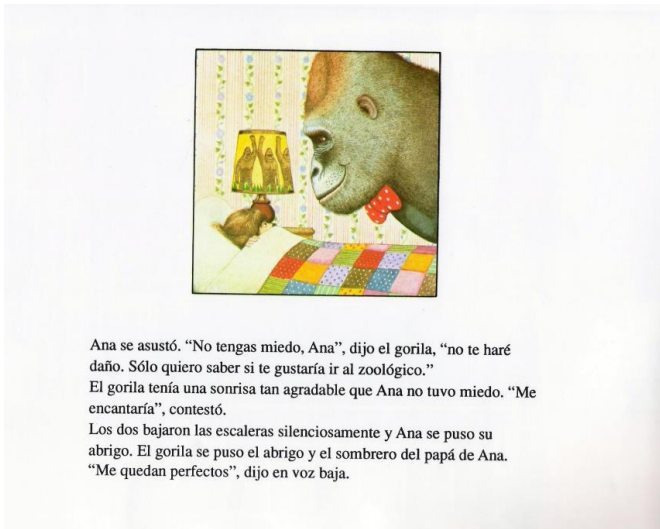
Figura 28. Relación del poster con examen de la vista.

Nota. Posible relación del examen para la vista, para que “cuente las ovejas” con el fin de dormirse. Relación con práctica popular.

Página 13

Figura 29. Doceava página del libro.

Nota. Adaptado de *Gorila* (p. 12), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

El plano está compuesto por dos puntos focales principales, el primero y más evidente es la figura del gorila que sobresale por su tamaño y acentuación por contraste, y el segundo es el de la cabeza de la niña que se vuelve punto focal por el orden de lectura que da a la vista la mirada de dicho animal a los ojos de ella, es decir, la dirección en la que apunta la mirada del gorila (figura principal) nos lleva automáticamente a la figura de la cabeza sobresaliente de la niña.

Aunque la emoción que refleja está cabeza sobresaliente entre las cobijas de la niña es de miedo e intimidación, los colores utilizados (brillantes y claros) por el contrario nos deja entrever emociones de curiosidad y asombro, factor acentuando por las facciones casi caricaturescas de amor y complicidad del gorila expresadas a través de su suave y sutil sonrisa.

La diferencia de dimensiones entre los elementos que son la niña y el gorila también expresan muy bien lo pequeña e indefensa que se siente ella al ver a un ser tan grande e intimidante por primera vez al frente suyo tan de repente.

Página 14

Figura 30. Treceava página del libro.

Nota. Adaptado de *Gorila* (p. 13), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

En la imagen tenemos tres planos principales: el primero y más llamativo se encuentra más cercano a nosotros, en este se encuentran dispuestos la niña y el gorila, en el segundo está la puerta que indica un próximo evento cercano (salir a la calle) además de los atuendos para el frío de la noche, y finalmente en el tercero está el paisaje nocturno al cuál se dirigen. Los planos se manejan estratégicamente para expresar continuidad, una acción que está ocurriendo o está a punto de ocurrir, en este caso la niña y el gorila van a salir a la calle a dar un paseo presuntamente.

El lenguaje corporal de ambos personajes (la niña y el gorila) también son muy expresivos, la niña está mirando expectante al gorila indicando que está lista y emocionada para salir y por su parte el gorila está asentando con su mano en el sombrero indicándole que es hora de ir finalmente al exterior.

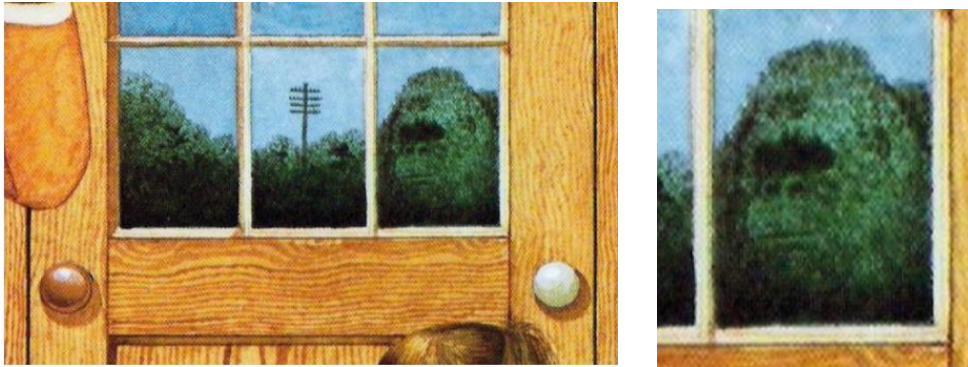
Hay un contraste evidente de colores entre la calidad que emiten los tonos dentro del hogar y la helada noche que emite el exterior a través de sus colores apagados, oscuros y fríos.

Tal y como se observa en la Figura 30, la imagen presenta algunas referencias intertextuales, como lo son las siguientes.

Figura 31. Referencia directa a la obra “Whistler's mother” del artista James McNeill Whistler.

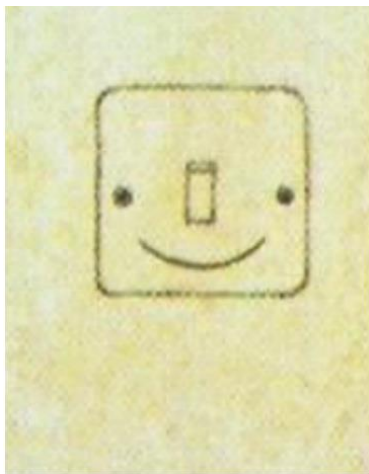

Figura 32. *Puerta para entrar al “mundo de los gorilas”.*

Nota. La puerta de repente tiene dos perillas, en el lado de la perilla blanca hay un gorila oculto, dando así la duda de si esta perilla lleva al mundo de los gorilas y la otra al mundo normal.

Figura 33. *Interruptor eléctrico con facciones humanoides.*

Nota. Muchos elementos adquieren características fantásticas como caras.

Página 16

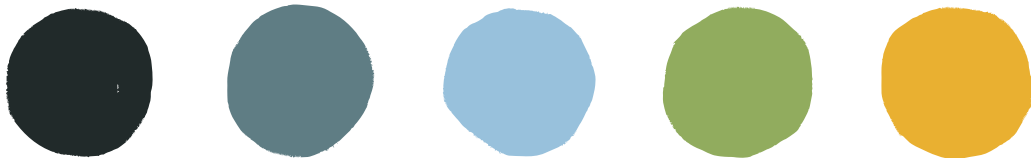
Figura 34. *Quinceaba página del libro.*

Nota. Adaptado de *Gorila* (p. 15), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

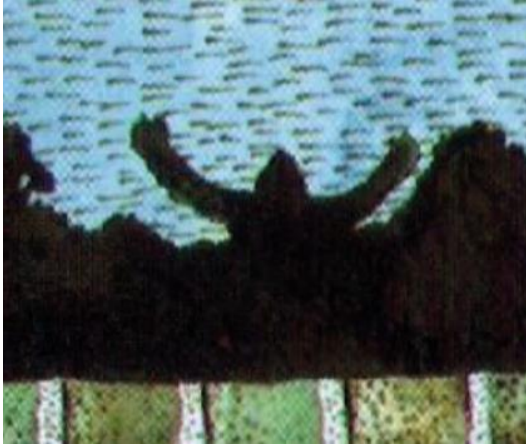
Podemos ver como la niña junto con el gorila se vuelven un gran elemento principal que compone la mayoría de la imagen, los demás elementos los rodean aportandoles más importancia además de un equilibrio en la composición.

De igual manera, hay cierto equilibrio entre colores calidos y fríos, sin embargo, con la intención de contextualizar el espacio al frío nocturno, el autor utiliza en su mayoría tonos fríos sin tanta saturación e intensidad.

Además de lo anterior, estas son algunas referencias intertextuales que presenta la imagen (Figura 34):

Figura 35. *Figura de gorila entre los arbustos.*

Nota. Gorila oculto en el último plano de la imagen, haciendo una posible referencia de que ya están en el mundo de estas criaturas.

Figura 36. *Gato asombrado por su inusual encuentro con un gorila.*

Nota. Aunque parecen estar en un mundo de fantasía, se logra evidenciar un elemento perteneciente a la cotidianidad de nuestro mundo, el mundo real, el cual es un gato naranja en medio del camino.

Página 18

Figura 37. Diecisieteava página del libro.

Nota. Adaptado de *Gorila* (p. 17), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

La imagen tiene una fuerte tendencia a manejar los contrastes tanto para crear puntos focales como para reforzar el concepto que tiene como objetivo generar una respuesta emocional en el usuario.

En cuanto a los puntos focales, hay claramente una carga visual mucho mayor en el lado izquierdo del plano donde están ubicados el gorila y la niña, pues sus atuendos utilizan una paleta de color que en comparación es demasiado saturada y llamativa, esto reforzado de las miradas de los demás gorilas que están apuntando hacia ellos llevando también a nosotros como espectadores a hacer el mismo recorrido visual casi que inconscientemente.

Hablando ya del concepto, el autor utilizó estos mismos contrastes (colores saturados/oscuras) para reforzar el mensaje de libertad/encierro, aparte de las expresiones en los rostros de los demás gorilas, rostros de curiosidad o más bien de admiración, se ve bien que jamás han salido de su estado de cautiverio.

Tal y como se observa en la Figura 37, además del análisis anterior, la imagen presenta distintos elementos que resultan ser enriquecedores para la obra, tal como los siguientes.

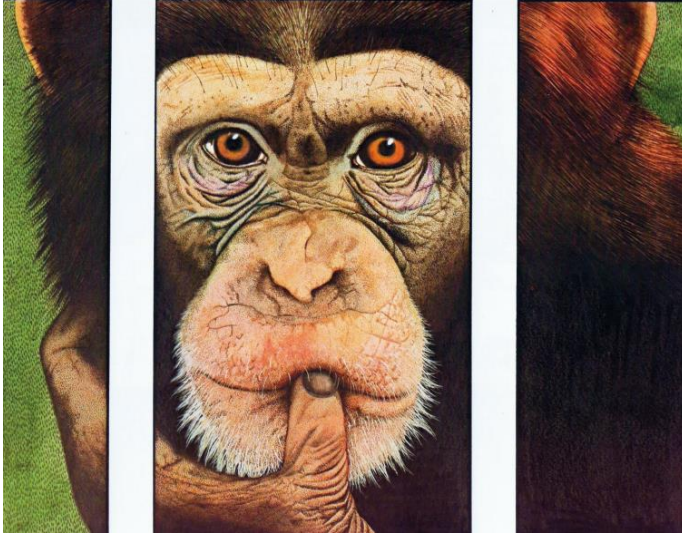
Figura 38. *Atención a los pequeños detalles.*

Nota. Aunque son gorilas, el autor se esfuerza por hacer a cada uno de ellos con características físicas diferentes, incluyendo rostros y expresiones.

Página 20

Figura 39. Diecinueveava página del libro.

Nota. Adaptado de *Gorila* (p. 19), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

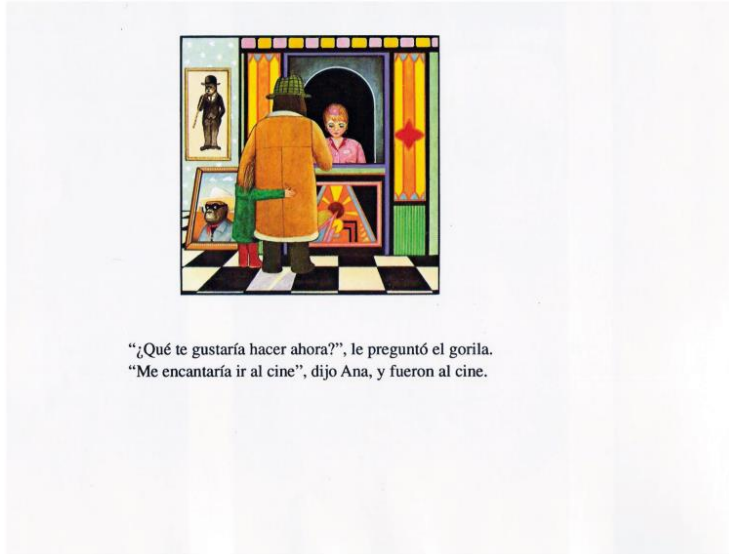
Se utiliza el color base del formato para aportar a la ilustración y concepto, nuevamente, de encierro y cautiverio.

Para esto el autor corta la ilustración en sectores de forma que parezca que el formato son las rejas que están del otro lado de la celda, esto con la intención de darle más protagonismo al chimpancé que se encuentra ilustrado detalladamente con su expresión triste y pensativa, además de darle más dinamismo a la obra y no sobrecargarla con demasiadas texturas en un gran tamaño.

Página 21

Figura 40. Veinteava página del libro.

Nota. Adaptado de *Gorila* (p. 20), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

A diferencia de las imágenes anteriores, con poco uso de colores saturados, en esta imagen podemos ver que hay una sobre carga de colores brillantes y texturas llamativas poco sutiles, no obstante, esto no estropea la intención narrativa de la misma, puesto que por el uso de referencias intertextuales como los pósters de películas y la forma en la que está vestida el personaje de la chica en lo que parece ser una taquilla (que puede ser fácilmente apreciada por el contraste del fondo plano oscuro en la que está dispuesta) se puede intuir fácilmente con solo ver la imagen que están en un cine comprando entradas para un film.

De igual forma, hablando ya del tono de la ilustración, esta misma sobre carga de colores vivos y elementos dinámicos nos contextualiza en el sentimiento de diversión y fantasía que muy posiblemente está viviendo la niña al hacer esta actividad que tanto anelaba con su

"figura paterna" (representada en la obra por el gorila) y que anteriormente no podía hacer por lo ocupado que estaba siempre su padre.

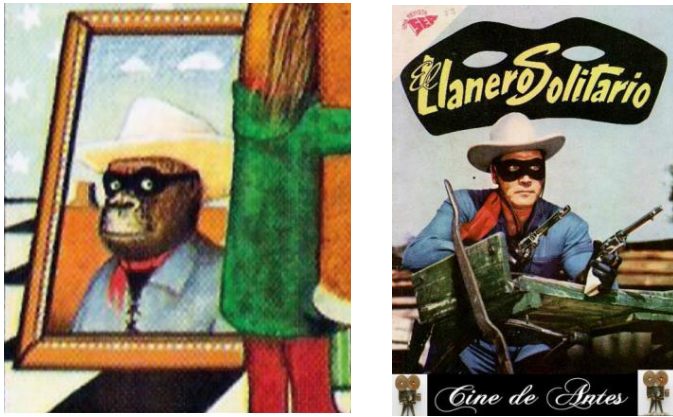

Tal y como se observa en la Figura 40, la imagen presenta algunas referencias intertextuales, como lo son las siguientes.

Figura 41. Referencia directa a Charlie Chaplin y su trabajo en el mundo del cine.

Figura 42. Referencia al "Llanero solitario".

Nota. Referencia directa a las películas del “Llanero solitario” (versiones 1949-1958) con su personaje principal y su distintiva vestimenta.

Página 22:

Figura 43. *Veintiunava página del libro.*

Nota. Adaptado de *Gorila* (p. 21), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

A grandes rasgos hay pocos elementos que funcionan como puntos focales en la imagen, como lo sería la pantalla de lo que parece ser la sala de cine donde por, otra vez, una referencia intertextual, deducimos que están viendo una película bastante reconocible por su personaje principal: Superman, que hace uso de sus famosos colores rojo y azul vibrantes en su traje.

No obstante, otro factor que llama mucho la atención al ver detalladamente todos los elementos de la imagen son las siluetas del público donde resaltan particularmente por ser muy diferentes en forma al resto las de la niña y el gorila, para esto, el autor hace un correcto uso de la figura fondo que genera la sombra en la oscuridad de la sala y la luz frontal que da la pantalla a los espectadores, creando así una oportunidad para resaltar a estos dos personajes sutilmente sin que se vuelvan actores principales de la composición sin dejar de lado con esto la continuidad del hilo narrativo de la historia.

Tal y como se observa en la Figura 43, la imagen presenta algunas referencias intertextuales, como lo son las siguientes.

Figura 44. Referencia directa al personaje de “Superman”.

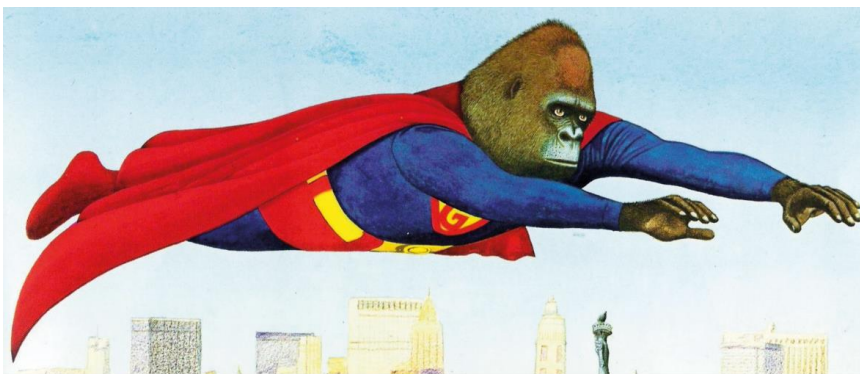
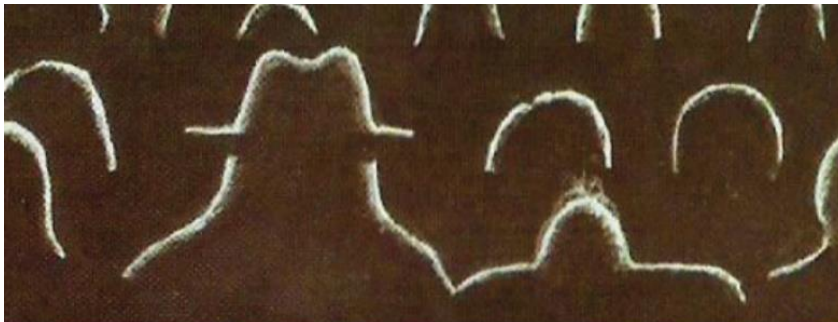

Figura 45. Referencia directa a la Estatua de la libertad en Nueva York.

Nota. Entre los elementos de la escena que se encuentran viendo en cine, de lo que parece ser una película de “Superman”, el autor también nos contextualiza espacialmente con el uso de referencias intertextuales como la “Estatua de la libertad” ubicada en Nueva York, Estados Unidos.

Figura 46. Atención a los pequeños detalles.

Nota. Podemos ver a los personajes principales de la historia fácilmente entre el público que los rodea, evidenciando otra vez la atención a los detalles que tiene el autor.

Página 23

Figura 47. Veintidosava página del libro.

Después, caminaron juntos por la calle.
“Todo ha sido maravilloso”, dijo Ana, “pero ahora tengo hambre.”
“Bueno”, dijo el gorila, “comeremos algo.”

Nota. Adaptado de *Gorila* (p. 22), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

En esta composición el autor enfatiza el uso del color y su simbología para expresar al espectador el contexto sensitivo de la imagen, vemos así una clara predominancia de colores cálidos, pero poco saturados, provenientes presuntamente de la luz de los faroles en la calle ya entrada en su mayoría la noche. Lo anterior nos quiere decir que el momento que están compartiendo estos personajes, el de la niña y el gorila caminando juntos en la calle, es un momento de tranquilidad, amor y diversión.

En adición a lo anterior, la imagen de igual forma es poco dinámica, es estática y consistente, puesto que, aunque estén caminando (deducido por la forma en la que sus piernas están en movimiento), no presentan algún tipo de cambio en sus trazos, como lo podemos ver en otras ilustraciones de esta obra (ver Figura 55), algo que también aporta a esta tranquilidad y plenitud que quiere transmitir el autor.

Página 24

Figura 48. Veintitresava página del libro.

Nota. Adaptado de *Gorila* (p. 23), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

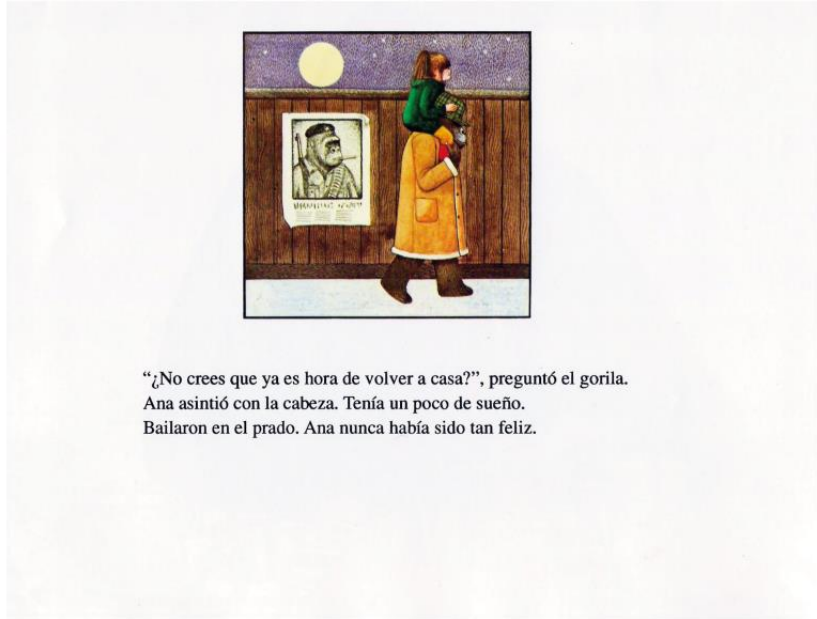
Al igual que en la Figura 40, podemos observar una gran saturación de colores y elementos dispuestos en la composición, además de el uso de planos poniéndonos a nosotros como espectadores desde el punto de vista de la niña, la cuál está dando la espalda restándole con esto su protagonismo para dárselo a otros elementos como a la comida o a el gorila disfrutando de su banana.

En cuanto a colores, hay una clara predominancia de tonos rojizos y naranjas, colores muy comúnmente asociados a la industria de comidas rápidas las cuales suelen ser llamativas y muy potentes visualmente, además, el autor pone particular atención en detallar estos alimentos haciéndolos ver apetitosos, dulces y extravagantes con la intención de expresar al usuario el contexto casi fantástico e irreal que están viviendo desde las fantasías de la niña al comer estos dulces y pasteles con su padre como si de un sueño cumplido se tratase.

Finalmente la composición presenta una gran estabilidad al tener la mayoría de sus elementos en el centro con una carga visual estable repartida equitativamente, además de tener una paleta de colores poco extensa en dónde su mayoría de tonos se encuentran agrupados en la misma gama con una saturación similar.

Figura 49. Veinticuatroava página del libro.

Nota. Adaptado de *Gorila* (p. 24), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

En el plano hay dos grandes cargas visuales en ambos extremos que generan gran estabilidad en la composición, en el lado izquierdo está el póster informativo con una luna brillante en la parte superior, y del lado opuesto están la niña y el gorila caminando sin mucho movimiento a simple vista.

Estos dos últimos cuentan con un factor importante en la narrativa de la historia, pues la forma en la que están dispuestos, es decir, la forma en la que la niña se encuentra en los hombros del gorila mientras esté la sostiene tiernamente nos deja entrever la relación cercana que ellos tienen, referenciando una vez más como el gorila es la imagen del padre en la mente ingenua e infantil de la niña, además de expresar confianza y complicidad entre ambos, creando así un vínculo afectivo entre estos dos y el espectador que siente cada vez más, mientras de adentra en la obra, simpatía y afecto por los personajes y su historia.

Tal y como se observa en la Figura 49, la imagen presenta algunas referencias intertextuales, como lo son las siguientes.

Figura 50. Poster con referencia al “Che” Guevara.

Nota. Referencia a la guerrilla y tiempos de guerra, posible referencia a la imagen del “Che” Guevara. A la guerrilla y guerrilleros les decían “Gorilas” - “Gorillaz”.

Página 26

Figura 51. Veinticincoava página del libro.

Nota. Adaptado de *Gorila* (p. 25), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

La imagen se muestra como un plano general dónde varios personajes se encuentran bailando en trajes y vestidos con tacón lo que parece ser un baile de salón. Hay una clara predominancia en cuando a color de tonos oscuros y verdes provenientes de una luz artificial exterior que aporta a la idea de que se encuentran en un lugar especial como un club o salón de danza.

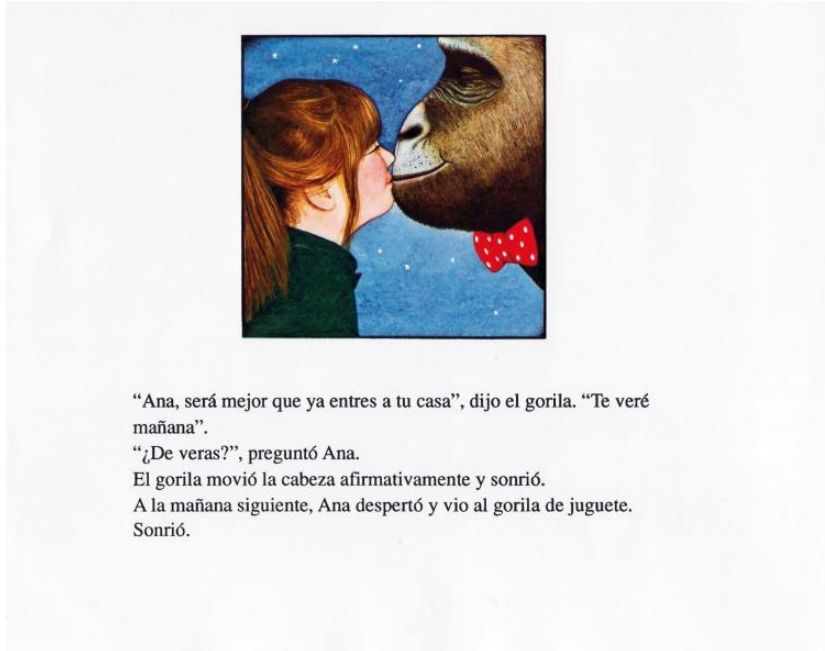
No obstante hay unos cuantos factores o elementos en la composición que resaltan por sus colores, ubicación y posturas, como los personajes de la niña y el gorila ubicados en el centro con un gran foco de atención, que sería la luna, a sus espaldas. Además de la forma en la que están bailando, la cuál es muy diferente a las que vemos en sus alrededores (al parecer el autor intencionalmente utiliza esta monotonía en posturas y vestimenta de los personajes secundarios para darle mucho más protagonismo a estos dos últimos, marcandonos con esto un orden de lectura jerárquico) sus vestimentas también salen de lo "común" en la composición.

En cuanto al tono de la imagen, el verde que es predominante, según la psicología del color, da una sensación de bienestar y confianza, dando a entender nuevamente una pista de los sentimientos de la niña, sentimientos positivos de seguridad.

Página 27

Figura 52. Veintiseisava página del libro.

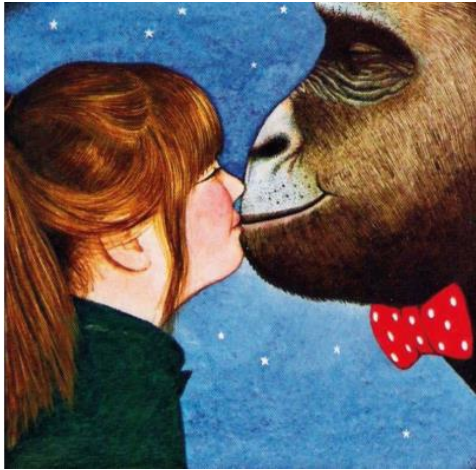
Nota. Adaptado de *Gorila* (p. 26), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

Más que una imagen atractiva visualmente, el autor tiene la intención con esta composición de expresar un contexto emotivo de la relación entre la niña y el gorila, la misma que con anterioridad ha venido fortaleciéndose lentamente en el transcurso de la historia, para que así, al final con esta imagen, el espectador llegué al punto de pensar en la realidad e importancia del vínculo padre-hija que la niña idealiza al estar con el gorila.

De igual forma, con solo ver el gesto del "beso de despedida" (reforzado por una relación intertextual de lo que vemos en films o series cotidianamente) concluimos que su aventura ha llegado a su fin y que en las próximas páginas veremos un cambio considerable de trama en el hilo narrativo.

Tal y como se observa en la Figura 52, la imagen presenta algunas referencias intertextuales, como lo son las siguientes.

Figura 53. Beso de amor paternal de padre a hija.

Nota. Referencia del beso que le da un padre a su hija de buenas noches, donde se toma al gorila como su figura paterna de la niña.

Página 28

Figura 54. Veintisieteava página del libro.

Nota. Adaptado de *Gorila* (p. 27), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

Al igual que en la imagen anterior se evidencia una composición similar en la disposición de los elementos: hay dos figuras grandes con un peso similar acompañadas de un fondo plano con colores poco saturados con la intención de no quitarles mucho protagonismo a estos dos últimos.

Además, hay un gran cambio en el entorno en el cuál se encuentran los personajes, ya no están fuera recorriendo las calles nocturnas sino que, al contrario, se encuentran en el interior de su hogar nuevamente como si de haber despertado de un lindo sueño se tratase.

Página 29

Figura 55. *Veintiochoava página del libro.*

Ana bajó corriendo las escaleras para contarle a su papá todo lo que había sucedido.
“¡Feliz cumpleaños, mi amor!”, le dijo. “¿Quieres ir al zoológico?”
Ana lo miró.

Nota. Adaptado de *Gorila* (p. 28), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

A diferencia de las imágenes anteriormente analizadas, ésta en particular presenta un elemento característico en cuanto a su estructura y dinamismo, la niña, que logramos reconocer por el rojo de lo que nos han venido presentando como su pijama, baja rápidamente las escaleras hacia el piso principal con mucha prisa, prisa que el autor expresa mediante el uso de trazos difusos e irregulares.

En adición a lo anterior, unas "líneas" de un tono mucho más claro vienen trazando un recorrido tras dicho elemento rojizo, dictaminando movimiento y velocidad.

Página 30

Figura 56. *Veintinueveava página del libro.*

Nota. Adaptado de *Gorila* (p. 29), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

A primera vista, los personajes que nos muestra la imagen son los que más llaman la atención en la composición, en parte por su gran tamaño en comparación con los demás elementos y en parte por el intenso color rojo de sus vestimentas. Ambos personajes se encuentran interactuando con un lenguaje corporal que denota atención y orgullo del padre a la niña, y de felicidad de la niña hacia lo que parece ser una carta u "obsequio" que ha recibido recientemente.

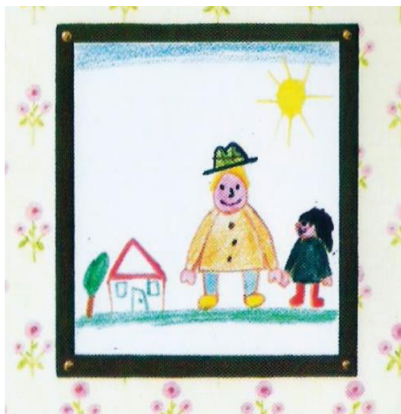

En la mesa frente a ellos logramos ver un contexto un poco más extenso y claro de la situación general, pues se alcanzan a entrever un par de regalos y un gran pastel con velas ambientado en la temática de los gorilas, estos elementos permiten al usuario llegar a la conclusión lógica de que están dispuestos en ese lugar a causa de que ese día ambos se encuentran celebrando el cumpleaños de la niña y específicamente en ese momento el padre

está entregándole sus regalos e invitándola a hacer alguna actividad juntos como ella le había pedido.

Tal y como se observa en la Figura 56, la imagen presenta algunas referencias intertextuales, como lo son las siguientes.

Figura 57. Dibujo realizado por la niña a su padre.

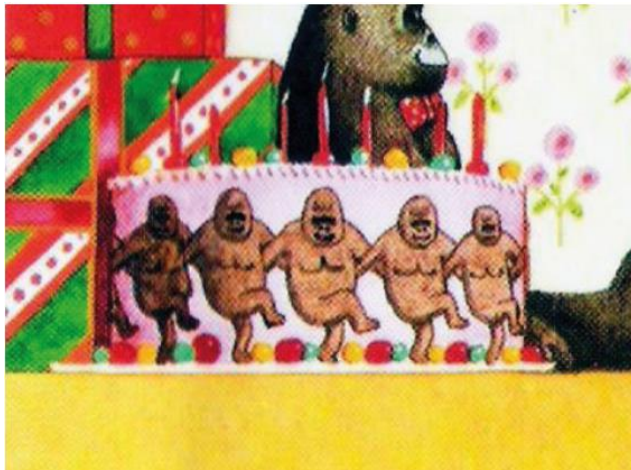
Nota. Cuadro donde se enmarca un dibujo de la niña con el padre ya en forma humana, haciendo énfasis en el cambio de realidades.

Figura 58. *Banana para alimentar a los gorilas.*

Nota. tiene una banana en su pantalón, lo que significa que irán a ver a los gorilas en el zoológico.

Figura 59. *Pastel de cumpleaños para la pequeña.*

Nota. El pastel está inspirado en la lámpara con mecanismo de zootropo del cuarto de la niña, al parecer los gorilas se encuentran bailando en forma de celebración por su cumpleaños.

Página 31

Figura 60. Treintava página del libro.

Nota. Adaptado de *Gorila* (p. 30), por A. Browne, 1991, Fondo de cultura económica.

Para finalizar la obra, el autor utiliza el rediseño de una imagen anterior (ver la Figura 1) para mostrarle al espectador la asociación, o más bien, relación de similitud entre el gorila y el padre, y como está relación se manifiesta con momentos donde ambos (padre-gorila y niña) se encuentran divirtiéndose pasando tiempo de calidad juntos mientras sacan provecho del poco tiempo que tienen alejados de responsabilidades extenuante del "mundo real".

De igual forma, esto nos confirma una vez más que el gorila, con el cual la niña salió anteriormente en busca de aventuras, es en realidad la exteriorización de los deseos de la niña de tener a un padre mas atento que tuviera la libertad de poder divertirse con ella cumpliendo sus deseos de cosas tan simples como ir al zoológico o dar un paseo en la calle mientras comen dulces o helado.

Tal y como se observa en la Figura 60, la imagen presenta algunas referencias intertextuales, como lo son las siguientes.

Figura 61. Comparación referencial de la figura paterna de la niña.

Nota. Se ve cómo se repite la escena de la caminata en la calle: a la izquierda con su padre humano y a la derecha con el gorila, se puede ver también el cambio de hora por la luz que refleja el espacio (cambio temporario) diferenciando así ambos momentos más notoriamente.

Figura 62. Simbología de los atuendos usados por el padre.

Nota. En toda la obra se ve como el atuendo amarillo con sombrero verde de cuadros se repite en incontables escenas, momentos de felicidad y de aventuras, cuando el gorila va a vestirse con la ropa del padre toma de las dos opciones que tenía el abrigo amarillo, y deja el negro intacto. El abrigo negro podría representar el trabajo del padre y por qué siempre está ocupado.

RESULTADOS

El cuento “Gorila” de Anthony Browne, representa, en un análisis gráfico, la fantasía de una niña de que la relación con su padre sea más cercana e íntima, representa la transición de la soledad en su espacio doméstico a la realización de tener un amigo o un padre, junto con su obsesión ligada con su cotidianidad y la carencia de momentos significativos con su figura paterna. En el mundo de los gorilas observamos diversas referencias intertextuales tanto simples como complejas, tales como el Superman, que representa un superhéroe común y fácilmente identificable por su traje, hasta referencias políticas tales como el Che Guevara, y la interpretación de la misma que requiere un conocimiento previo de historia, esto, le da un mayor enriquecimiento y hasta toques de humor identificable para adultos, aunque la obra esté dirigida inicialmente a un público infantil, lo que demuestra que aunque la categorización de un libro ilustrado sea inicialmente pensado para niños, si un público adulto tiene contacto con él, no solamente entenderá el mensaje inicial y textual de la obra, sino que su atención puede dirigirse a referencias que harán que el proceso lector y gráfico dinamicen el significado y generen un plus de diversión en el usuario.

Además de ello, los colores y tonalidades generan, en el lenguaje implícito desarrollado en las obras, la emocionalidad compartida con lo que sucede en las páginas, se le da un enfoque a un elemento llamativo, o, por el contrario, se transmite con los colores y tonalidades frías u opacas, la melancolía necesaria para la interpretación inicial de las escenas. Al ser el color y los elementos en su diagramación los estímulos inmediatos al observar la obra, se genera una predisposición general del lector que configura su interpretación de una forma que es buscada por el autor de la obra.

La humanización de objetos cotidianos, y las expresiones exageradas, son elementos que resultan cómicos y que, en los niños, potencia el dinamismo, refleja la creatividad y plasma la fantasía que muchos de ellos tienen con sus gustos y con sus objetos favoritos, sin embargo, esto no se pierde mucho en el público adulto, que podría sentir nostalgia al leer este tipo de obras que, aunque por las actividades no resultan generalmente buscadas por

este público, si realizan la lectura de ellas, encontrarán también su diversión, y es probable que algún tipo de identificación con personajes de la obra, en este caso, por ejemplo con el padre de la niña que no pasa tiempo con ella. Si bien los mensajes del libro son fácilmente identificados por niños y pueden tener este atisbo de diversión con las vivencias de la niña y del gorila, pueden también generar un impacto en los adultos que lo lean, siendo el mensaje, aunque en la misma línea, representando un impacto distinto en la forma de relacionamiento que tienen, ya sea con sus hijos o con familiares pequeños que le recuerdan al personaje principal de la obra.

CONCLUSIONES

Después de realizar el análisis gráfico de la obra y desglosar los elementos gráficos de significancia, se rescata el papel del ilustrador como potenciador de un universo de aprendizaje y de lectura para ambas edades, y la labor de este para aplicar sus conocimientos y extraer a través de imágenes argumentadas, signos, el cómo “coquetean” estos y su interacción, junto con la interpretación de edades infantiles y adultas. Un ilustrador que posee una vida intelectualmente rica genera la propensión de que un libro represente un valor alto para jóvenes y niños sin importar la clasificación que la misma obra obtenga. La narrativa clasificada como infantil amplía la posibilidad de interpretación y de creación de nuevos universos humanos a través de un buen trabajo de investigación.

La ilustración representa, no solamente conocimiento sino la potencia misma, ya que no es únicamente un dibujo, sino un conjunto de capas de significación, esto genera el rompimiento del canon de dibujos que pertenecen a cierto público de edad exclusivamente; así mismo, la ilustración representa un camino para la universalidad, la observación activa y contrastada con la teoría, genera una visión de enriquecimiento y de ver más allá del significado inicial, es decir, implícitamente, se encuentran uniones y alianzas entre aspectos que van más allá de la forma inicial de entendimiento a través de la ilustración, siendo la intertextualidad clave para sacarle todo el provecho a este análisis de parte del diseñador, o, en su defecto, el lector.

REFERENCIAS

- Aguado, M., Villalba, M. (2020). La Ilustración como recurso didáctico. *Revista de educação e humanidades*, 17, 337-359. DOI:
<http://dx.doi.org/10.30827/dreh.v0i17.15158>
- Cárdenas, M. (28 de noviembre de 2019). "En Colombia nos luce el cómic": Lorena Álvarez. *Revista Semana*. <https://www.semana.com/arte/articulo/lorena-alvarez-ganadora-del-russ-manning-habla-con-arcadia-de-comic-en-colombia/79239/>
- Dalley, T. (1980). *Guía completa de ilustración y diseño, técnicas y materiales*. Tursen Hermann Blume ediciones.
- Dipacho. (2010). *Dos pajaritos*. LUMEN.
- Eco, U. (1988). *Signo*. Editorial Labor.
- Echauri Galván, B. (2020). «Ilustraducción» para niños: Las dinámicas texto-imagen en los álbumes infantiles ilustrados desde un prisma traductológico. *Hikma*, 19(1), 187–208. <https://doi.org/10.21071/hikma.v19i1.12251>
- Erro, A. (2000). La ilustración en la literatura infantil. *RILCE*. 16(3), p. 501, 11.
- Marinkovich, J. (1998). El análisis del discurso y la intertextualidad. *Boletín De Filología*, 37(2), Pág. 729–742.
<https://boletinfilologia.uchile.cl/index.php/BDF/article/view/21478>

- Menza, A., Sierra, E. y Sánchez, W. (2016). La ilustración: dilucidación y proceso creativo. *Revista KEPES*, 13, 265-296. DOI: 10.17151/kepes.2016.13.13.12
- Moya, A., Pinar, M. (2007). La interacción texto / imagen en el cuento ilustrado. Un análisis multimodal. *Revista OCNOS*, 3, 2007, p. 21-38. ISSN 1885-446X
- Quiroga, L., Puchmüller, A. (2018). Los cuentos de hadas en los libros álbum de Anthony Browne: resignificación temática a través de la intertextualidad. *Revista CRONÍA*, 14, 67-75. ISSN 2344 942x
- Rodríguez, C., Camberos, M. y Vera, Y. (2015). La lectura intertextual de la narrativa de Anthony Browne como posibilitadora de los procesos del pensamiento en estudiantes del curso cuarto a de la institución educativa distrital san francisco de asís en Bogotá. [Trabajo de grado para optar al título de Especialista en artes en los procesos de aprendizaje]. Institución Universitaria Los Libertadores.
- Schritter, I. (2005). *La otra lectura: La ilustración en los libros para niños*. Lugar editorial.