

Interpretaciones analógicas y expresión poética del libro-álbum *Lunática* de Martha Riva Palacio y Mercé López

ESTEBAN ARRAMBIDE SILVA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

VICDYLAN24@GMAIL.COM

Resumen

El libro-álbum es un texto que mezcla el lenguaje visual y verbal, éstos se unen para producir una obra literaria basada en la relación recíproca de estas dos formas de expresión artística. Nuestra investigación se centrará en la obra *Lunática* de Martha Riva Palacio y Mercé López. El contexto en el que ubicamos al libro pertenece a la literatura mexicana del siglo XXI y fue escrito con técnicas experimentales que explican algunos aspectos de la composición. El análisis hermenéutico se apoya en los postulados de Ricoeur, Gadamer, entre otros.

Palabras clave

Interpretación, poética, tradición, libro-álbum, contexto.

Nuestra dirección

En la presente investigación se desarrolla una nueva metodología para analizar el libro-álbum a partir de algunos procedimientos estructurales que complementan los postulados y datos que nos proporciona la hermenéutica. En esta dimensión, proponemos un triángulo interpretativo que está conformado por distintos niveles: impresión, comprensión e interpretación. Esta figura servirá para analizar el discurso visual y escrito de la obra con la finalidad de encontrar la línea de sentido que unifica cada una de las imágenes contenidas en *Lunática* de Riva Palacio y López (2015).

Desde un punto de vista estructural, la metodología que seguimos se basa en tres términos: el ritmo, la imagen (símbolo mono-sémico) y la metáfora. Estas pautas establecerán el tono, la melodía y otros hallazgos que nos puedan ayudar a argumentar los postulados que encontramos en el análisis hermenéutico. Así pues, para el corpus elegimos la obra *Lunática* de Riva Palacio y López. Nuestra elección no fue arbitraria, este libro-álbum en particular es un ejemplo de cómo la palabra y la imagen a la par forman un discurso multi-textual que plantea nuevas propuestas literarias.

Estado del arte

Existen estudios muy parecidos a la presente investigación. Estos trabajos son los siguientes: *Análisis semiótico de dos litografías realizadas en su etapa temprana de León, Guanajuato* (2014), de Altamirano; *Análisis icónico narrativo del libro-álbum ilustrado La niña del árbol de Eva Furnari* (2014), de Cisneros; y *La literariedad visual en los libros álbumes de Francisco Delgado Santo* (2015), de Vélez. La revisión de estos antecedentes será útil debido al estudio a profundidad

que muestran sobre el libro-álbum y cómo es posible definirlo desde otras perspectivas y disciplinas.

La diferencia que estas tres tesis tienen con respecto a lo que nos interesa está en los enfoques. El estudio sobre el libro-álbum, que nosotros presentamos, está interesado en estudiar el lenguaje visual y el verbal para reconstruir el sentido intencionado por las dos autoras. En cambio, en las tesis de Alejandro, Cisneros y Vélez hay un enfoque y prioridad en el abordaje de lo visual del libro-álbum: sí tratan el aspecto verbal, pero no estudian la armonía entre estos dos modos de comunicación.

Para armar la semblanza de las dos autoras, disponemos de materiales publicados en revistas académicas como el artículo titulado “Doble exclusión: *Frecuencia Júpiter* y la LIJ escrita por mujeres” de Flores en la revista *LIJ Ibero* (85-93). Con respecto a López, por el momento sólo disponemos de información sobre la página web que se creó para promocionar las obras en las que ha trabajado.

El artículo de Flores titulado “Doble exclusión: *Frecuencia Júpiter*” pone por escrito el principal problema que hemos tenido a la hora de buscar antecedentes de Riva Palacio. Esta problemática es que la autora todavía no forma parte de un canon. Por publicar literatura infantil y juvenil no se le toma en cuenta, porque este tipo de producción literaria es considerado como un subgénero; por tanto, no posee el mismo valor que una obra para adultos (Flores 85-93). El trabajo antes mencionado de Cisneros (4-13) también utiliza el término “literatura infantil” para referirse a la obra *La niña árbol* de Furnari. En esta investigación no se usará dicha denominación porque consideramos que el libro de Riva Palacio y López debe ser apreciado tanto por un público adulto como por uno más joven.

De igual manera, dicho artículo argumenta que es posible estudiar una obra literaria como *Frecuencia Júpiter* (2013) desde la perspectiva de género (Flores 85). Esto se logra a través de los recursos literarios que presentan las dos realidades que viven los personajes del relato: la realidad social y la realidad íntima (Flores 86). Nuestro objeto de estudio ubica el trabajo de esta escritora mexicana del siglo XXI desde una perspectiva interpretativa, enfocada a la hermenéutica.

Los primeros conceptos para una metodología analógica: el discurso, intencionalidad y pautas para el contexto

Primeramente, la hermenéutica es la disciplina que nos permite interpretar textos y esclarecer el oscuro significado que tienen. Así, el hermeneuta transmite el significado para un público. Sin embargo, ¿qué es un texto? El texto (del latín *textus*; “trama” o “tejido”) generalmente se asocia a un documento escrito, pero puede tratarse también de un discurso oral, un recurso audio-visual, entre otros tipos textuales. La hermenéutica considera a este término como una compleja estructura de signos y un contexto histórico que se deben de identificar para que pueda interpretarse con mayor efectividad (Gallo 1-16). Este concepto es un tejido que forma una totalidad que se conoce como el *discurso*. Para esta investigación, como el discurso es escrito y visual, el análisis tendrá que ser multidimensional.

Además, el discurso es parte del lenguaje y éste, a su vez, se divide en *langue* y *parole*. El primero consiste en un conjunto de códigos no-intencionados dentro de un mensaje. Por otro lado, *parole* es parte del discurso pues transmite un mensaje intencionado que el sujeto busca comunicar (Ricoeur 15-38). Aquí está la dualidad forma/contenido que será pertinente en nuestro análisis para una obra literaria interlingüística. Asimismo, el discurso es un acontecimiento del lenguaje (Ricoeur 20-36). Es el sentido, la

parte estructural del discurso que se fundamenta por medio del contenido. Por lo tanto, concluimos que todo texto que tiene la finalidad de comunicar algo es siempre intencional (Cervantes 75-88). El “querer decir”, o la intencionalidad, está presente en toda comunicación lingüística. Esta intención por parte del que produce el lenguaje está condicionada por el contexto en el que se produjo dicho discurso.

Para determinar el contexto tuvimos que abordar dos factores que serán decisivos para ubicarnos en nuestra investigación: la tradición a la que pertenece la obra literaria y la época en la que fue escrita. El contexto es importante porque el discurso de nuestro libro-álbum es una realidad, tiene un espacio real en un tiempo determinado, es pertinente manejar este tipo de datos porque así podemos separar el plano actual en el que se encuentra el hermeneuta del plano al que pertenece la producción discursiva. Por otro lado, se necesita ubicar nuestro corpus debido a que es necesario completar el nivel de la comprensión, lo cual es vital para llegar a una interpretación (Cerón 89-100).

Para concluir este apartado conviene destacar un aspecto esencial en todo análisis hermenéutico. El intérprete deberá identificar los *prejuicios*. Heidegger escribe:

El círculo hermenéutico no debe ser degradado a círculo vicioso, ni siquiera a uno permisible. En él yace una posibilidad positiva del conocimiento más originario, que por supuesto sólo se comprende realmente cuando la interpretación ha comprendido que su tarea primera, última y constante consiste en no dejarse imponer nunca por ocurrencias propias o por conceptos populares ni la posición ni la previsión ni la anticipación, sino en asegurar la elaboración del tema científico desde la cosa misma (Gadamer 332).

Heidegger aborda anticipación, conceptos populares, ocurrencias. Por su parte, Gadamer resalta la importancia de reconocer la existencia de los *prejuicios*. Este autor realizó una división entre “prejuicios por respeto humano” y “prejuicios por precipitación”. Se fundamenta en la idea de que el hermeneuta debe tener el valor de entenderse a sí mismo (Gadamer 332-339).

Nosotros entendemos el concepto de prejuicio como aquel en el que se comunica un juicio sin fundamento. El hermeneuta debe desnudarse de cualquier información que perjudique su habilidad para comprender, pero no debe desligarse por completo de esos datos (Gadamer 332). La solución a este problema está en la separación del plano de nuestros prejuicios y el perteneciente al texto que vamos a analizar. A continuación, explicamos nuestra propuesta metodológica para interpretar una obra literaria como el libro-álbum.

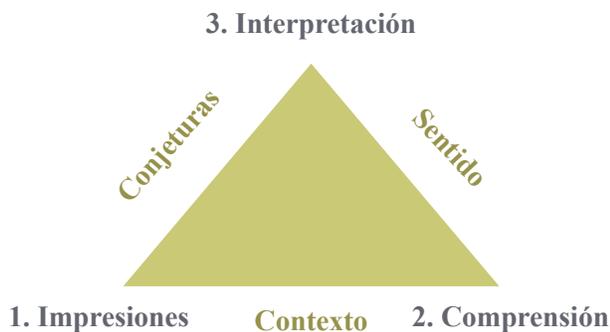

Figura 1. Triángulo hermenéutico

El triángulo hermenéutico que presentamos aquí está compuesto por tres niveles: impresión, comprensión e interpretación. Es pertinente acomodarlos de esta manera para medir el nivel de interpretación que un intérprete es capaz de realizar en un determinado objeto hermenéutico. Con el objetivo de guiar el proceso a seguir, cada nivel llevará a una pregunta que deberá responderse de acuerdo a las exigencias que proponemos en el esquema.

Primero se compone de las impresiones, es decir, consiste en la lectura del texto para formar una opinión fundamentada de acuerdo al bagaje cultural del intérprete, o sea los conceptos previos y obras leídas anteriormente (Gadamer 332-370). Responde a la pregunta ¿qué se comunica?

Después, para llegar a una comprensión se necesita conocer el contexto, cuyo proceso ya hemos explicado con anterioridad. La comprensión implica mediar entre el pasado cuando se escribió la obra y el presente en el que se encuentra el intérprete (Gallo 1-16). Responde a: ¿cómo se comunica el mensaje? Para finalizar, este último nivel de nuestro proceso hermenéutico consiste en entender el sentido (Gallo 16). Es decir, cuando interpretamos, alumbramos la intencionalidad del autor. Responde a la pregunta ¿para qué se comunica?

Consideraciones estructurales de poesía

Toda poesía busca comunicar algo al lector, esa comunicación es un diálogo que nos permite entrar en el plano de los sentimientos. Lo que el poema transmite es un sentir que puede resultar positivo o negativo (Bousño 15-61). Primeramente, el ritmo es un recurso indispensable en la poesía. Este concepto consiste en una repetición de vocales y acentos en las sílabas del poema, además tiene la función de otorgarle a los versos un estado de ánimo que depende del tipo de ritmo que presenten el conjunto de sílabas. Por ejemplo, un poema con ritmo trocaico constante establece un estado emocional alegre y, por el contrario, unos versos que lleven un ritmo más “lento” son adecuados para establecer melancolía en el poema (Pfeiffer 32-54).

Después, la metáfora es un concepto que se forma por la tensión entre la semejanza de dos significados aparentemente diferentes. Este término de la poesía es la amplitud del sentido y la desviación de una se-

mejanza entre dos palabras (Ricoeur 58-83). Luego, la imagen es la evocación que surge en la mente del lector cuando está ante la presencia de un significado y un significante. Por otro lado, el símbolo es una imagen cuyo valor real es poco probable y que, además, busca transmitir una emoción (Bousoño 260-272).

Contexto de la obra

Nuestra obra literaria se ubica dentro de la tradición del soporte de libro-álbum. Este género de libros tiene como antecedente la obra de Jan Amos Comenius (1592-1670) titulada *Orbis Sensualium Pictus*. Este libro tenía la intención de enseñar a los niños por medio de la imagen y la palabra. No es el libro-álbum tal y como se conoce hoy en día, pero es el primer acercamiento a este género que tendrá un auge en el siglo XX (Cuentos imaginados: el arte de la ilustración infantil). A partir de los años cincuenta y sesenta, se producen textos en los que la imagen y la palabra se colocan en una misma página. Así, comienza a existir una relación de coherencia y reciprocidad entre estos dos lenguajes "(Cuentos imaginados: el arte de la ilustración infantil)".

Nuestro corpus se ubica en el periodo del posmodernismo latinoamericano. Lo posmoderno es aquella etapa del pensamiento humano que surge como respuesta ante el proyecto fallido del modernismo (Lyotard 9-14) y pone en tela de juicio la idea de un tiempo que va en progreso. Para el sujeto posmoderno ya no existe el futuro, si no hay futuro no hay fin y, por tanto, la historia no se puede acabar. Otro aspecto muy importante que caracteriza a este periodo es la relatividad del conocimiento humano (Barbosa 55-58). Ahora que contamos con el contexto histórico que rodea al libro-álbum que es objeto de estudio, se articulará toda esta información para que podamos analizarlo en su totalidad y sin la presencia de los prejuicios.

Primeras líneas de sentido

Primer poema

Verso	No. de sílabas	Tipo de ritmo
Por/ el/ fi/lo/ de/ mi/ ca/ma/	8	Troqueo
se/ pa/sea/	3	Troqueo
u/na/ lu/na/ lo/bez/na/.	7	Troqueo
Ple/ni/lu/nio/ de/ ra/ bo/ pla/tea/do/	10	Mixto
En/ ca/da/ áto/mo/ de/ ba/ba/ lu/nar/,	10	Mixto
flu/ye/ una/ jau/rí/a/	6	Mixto
de/ lo/bos/ trans/pa/ren/tes/	7	Troqueo

Tabla 2. Análisis estructural del primer poema

Imágenes	Símbolos	Metáforas
Por el filo de mi cama	Luna lobezna	Plenilunio de rabo plateado
una jauría	Lobos transparentes	Átomo de baba lunar

Tabla 3. Imágenes, símbolos y metáforas

Aquí podemos observar cómo predomina en el poema el ritmo del troqueo, mezclado con uno mixto, este tipo de unidad rítmica establece el tono alegre que da inicio al poemario. Los símbolos, imágenes y metáforas están relacionados con la luna y los lobos. Una isotopía, que parece repetirse a lo largo de la obra es el inicio de la infancia. El poema de apertura a *Lunática* nos comunica el sentimiento de la paz y

felicidad que surgen en el momento en que se vive la etapa de la niñez. En el poema también notamos el tema de la vida salvaje: la niñez es la etapa salvaje de la figura de la niña en los poemas de *Lunática*. La intención del uso de una tipología más grande para intensificar el significado de *luna lobezna*, el uso del troqueo, las imágenes cotidianas sumadas a la de los lobos contribuye a formar esta línea de sentido.

El atrapa sueños

Verso	No. de sílabas	Tipo de ritmo
(/A/tra/pa/ sue/ños/)	5	Troqueo
Lu/na/ ro/ja/	4	Troqueo
Col/me/na/ he/xa/go/ nal/	7	Mixto
de/ pe/sa/di/llas/	5	Troqueo
Por/ el/ ai/re/	4	Troqueo
zum/ba/ zum/ba/ que/ zum/ba/	7	Troqueo
un/ mal/ sue/ño	4	Troqueo

Tabla 4. Análisis estructural del segundo poema

El atrapa sueños que está presente en las imágenes y las palabras de los versos nos transmiten un conocimiento acerca del miedo nocturno. El texto que está tachado tipográficamente nos da la impresión de ser un punto en el que la poesía busca provocar un sentimiento de ansiedad o miedo por el futuro.

Imagen

Símbolo

Luna roja

Atrapa sueños

mal sueño

Tabla 5. Imágenes y símbolos del segundo poema.

El estado de ánimo que impera en los versos es la ansiedad. La poeta expresa el sentimiento del terror por el uso de imágenes pesadillescas como la luna roja, el atrapa sueños, el mal sueño, entre otros.

Análisis visual

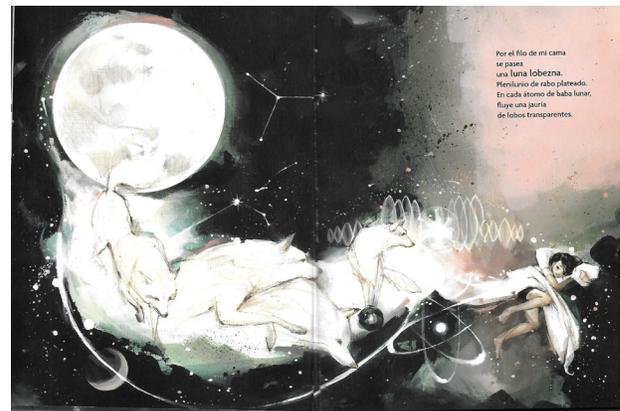

Imagen 1. Primer poema

La figura de la niña despierta para encontrarse con la imagen de la jauría de lobos que marchan a su encuentro, esta imagen nos permite apreciar un sentido de pertenencia que siente la niña con los compañeros caninos. La manada la acompaña a lo largo de casi la mitad de los poemas. Es el inicio de una etapa de la vida, la infancia.

Imagen:

Comunicación (¿Qué representa?)

Luna llena

Plenitud

Lobos

La alegría

Átomos

La indivisibilidad

La niña	Inocencia
las constelaciones	Lo ordenado
La media luna	La parte

Tabla 6. Imagen y comunicación para la comprensión del primer poema

La luna llena es plenitud, la juventud es plena y, por tanto, asociamos la imagen de la luna con la niñez, por tanto, estos poemas comunican la idea de un inicio de la niñez. Los lobos representan una alegría que sólo puede encontrarse en los recuerdos de la infancia. El átomo marca la indivisibilidad temporal que algún día se romperá para dar lugar a días en los que se deja la infancia a un lado y comienza el crecimiento a la adolescencia, esto nos lleva a la segunda imagen.

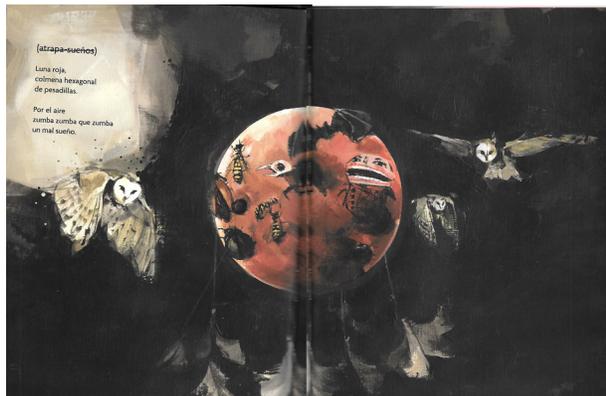

Imagen 2. Segundo poema, el atrapa sueños

El símbolo más presente es la luna roja, el rojo es un color llamativo que puede simbolizar la sangre, lo indeseable. El color negro y los animales nocturnos representan facetas de la noche como la oscuridad, el miedo a lo desconocido, entre otros elementos. En fin, los versos y las imágenes representan un fin de ciclo.

Imagen:	Comunicación (¿qué representa?)
Luna roja	La sangre
Murciélagos	La noche
Búhos	La luna
Avispas	El miedo
Cuervo	La oscuridad

Tabla 7. Resultados del proceso hermenéutico

La luna roja representa el final de una etapa, en el caso de *Lunática* lo que se termina es la infancia para dar paso hacia la adolescencia. Después del poema de “Atrapa sueños”, la figura de los lobos queda completamente ausente de las páginas que siguen, por tanto, esto nos lleva a concluir que el poema representa la transición hacia otra etapa de la vida.

Nuestros resultados

El estudio de la estructura de los versos fue de gran ayuda para interpretar las imágenes, si bien el análisis hermenéutico del lenguaje visual resultó ser menos riguroso que el estudio de los versos, por tanto, habrá que revisar más fuentes para mejorar óptimamente esta parte de la investigación.

Ahora bien, la línea de sentido que se buscaba desde un principio fue el paso hacia la adolescencia. No obstante, al terminar las interpretaciones de los poemas y de las imágenes el resultado no fue el que se esperaba. Los datos que nuestras interpretaciones encontraron dieron otros resultados porque la isotopía del inicio de la infancia se armó completamente de conjeturas acerca de la obra, cuando ya leímos lo suficiente acerca de la teoría de la interpretación nos dimos cuenta de que el libro-álbum de Riva Palacio y López es mucho más complejo de lo que pudimos predecir en un principio.

Obras citadas

“Cuentos imaginados: el arte de la ilustración”. *Artium*, 2010, catalogo.artium.org/dossieres/4/cuentos-imaginados-el-arte-de-la-ilustracion-infantil-en-construccion/historia/

ALTAMIRANO, Alejandro. *Análisis semiótico de dos litografías realizadas en su etapa temprana de León, Guanajuato, (1872-1876)*. Tesis de maestría, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2014.

BARBOSA SÁNCHEZ, Alma. “El paradigma del posmodernismo y la modernidad inconclusa de América Latina”. *Inventio*, núm.1, 2007, pp. 54-58.

BERISTÁIN, Helena. *Diccionario de Retórica y Poética*. Porrúa, 1995.

BOUSOÑO, Carlos. *Teoría de la expresión poética: Tomo I*. Editorial Gredos, 1985.

CERÓN, Alma. “Ensayando una noción de la tradición de nuestro tiempo”. *Hermenéutica literaria*, UG, 2011, pp. 89-99.

CERVANTES ROMO, María de Jesús. “Las puertas de la literatura. Llaves e imposibles: la intención en insistencia”. *Hermenéutica literaria*, UG, 2011, pp. 75-88.

CISNEROS VELA, Diane Karina. *Análisis icónico narrativo del libro álbum ilustrado La niña del árbol de Eva Furnari*. Tesis de licenciatura, UCEFCS, 2014.

FERRARIS, Maurizio. *La hermenéutica*. Taurus, 1998.

FLORES HILERIO, Dalina. “Doble exclusión: *Frecuencia Júpiter* y la LIJ escrita por mujeres”. *LIJ Ibero Revista de Literatura Infantil y Juvenil contemporánea*, núm.2, 2016, pp. 85-93.

GADAMER, Hans-Georg. “II. Fundamentos para una teoría de la experiencia hermenéutica”. *Verdad y método I*, Ediciones sígueme, 2003.

GALLO ARMOSINO, Antonio. *Manual de Hermenéutica*. Universidad Rafael Landívar. 2005.

LÓPEZ, Mercé. *Mercé López*. 2017. Disponible en: www.mercelopez.com

LYOTARD, Jean-François. *La posmodernidad (explicada a los niños)*. Gedisa, 2005.

PFEIFFER, Johannes-Sierich. *La poesía: hacia la comprensión de lo poético*. FCE, 1971.

RICOEUR, Paul. *Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido*. Siglo XXI, 2002.

RIVA-PALACIO OBÓN, Martha y Mercé López. *Lunática*. FCE, 2015.