

DEL TRAZO AL POEMA

FONDOS Y ESCENARIOS: EL LUGAR TAMBIÉN CUENTA

Clase 4

FONDOS Y ESCENARIOS: EL LUGAR TAMBIÉN CUENTA

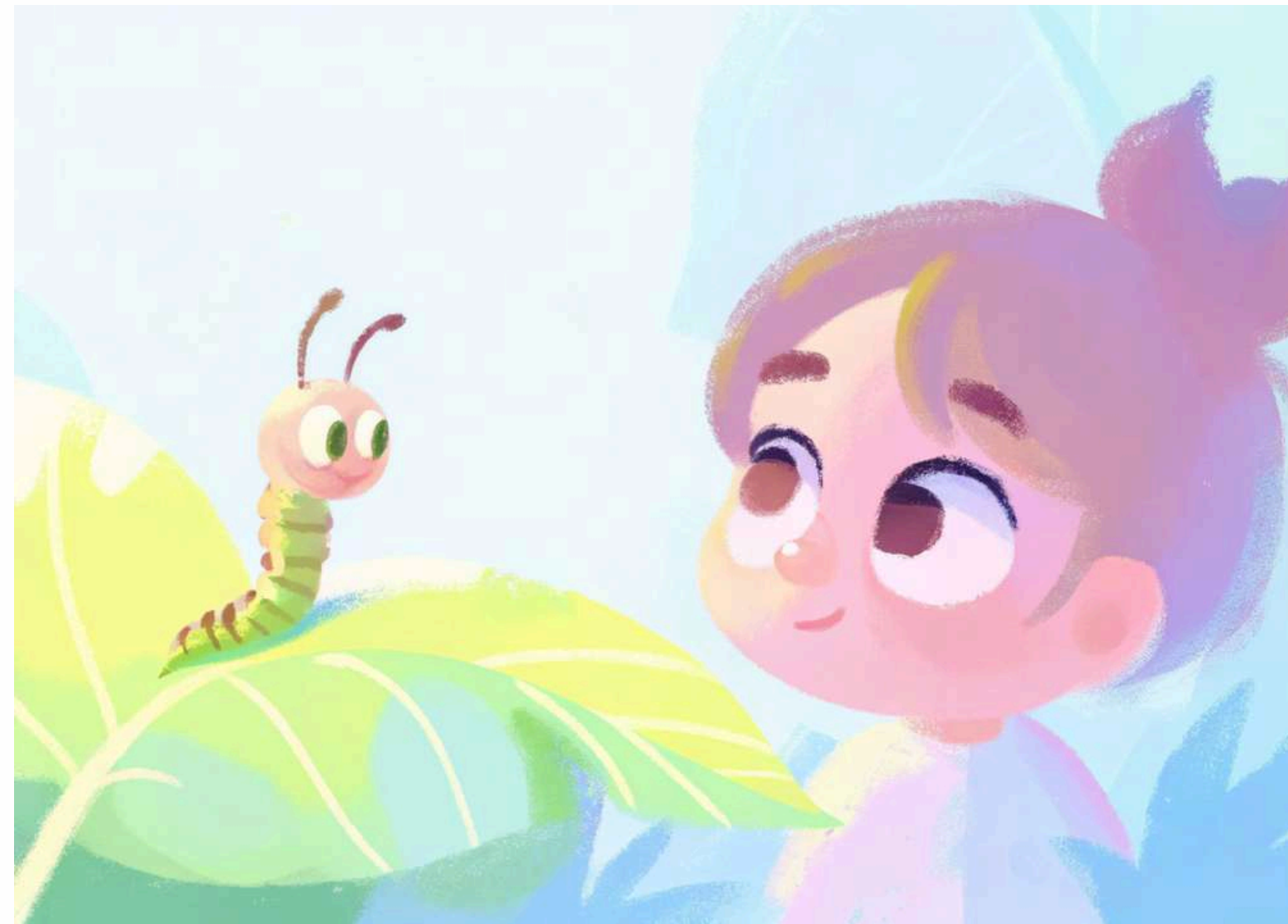
Así como un verso necesita ritmo,
el personaje necesita un sitio.
No basta el cuerpo o el gesto,
hay que preguntarse:
¿dónde sucede el cuento?.

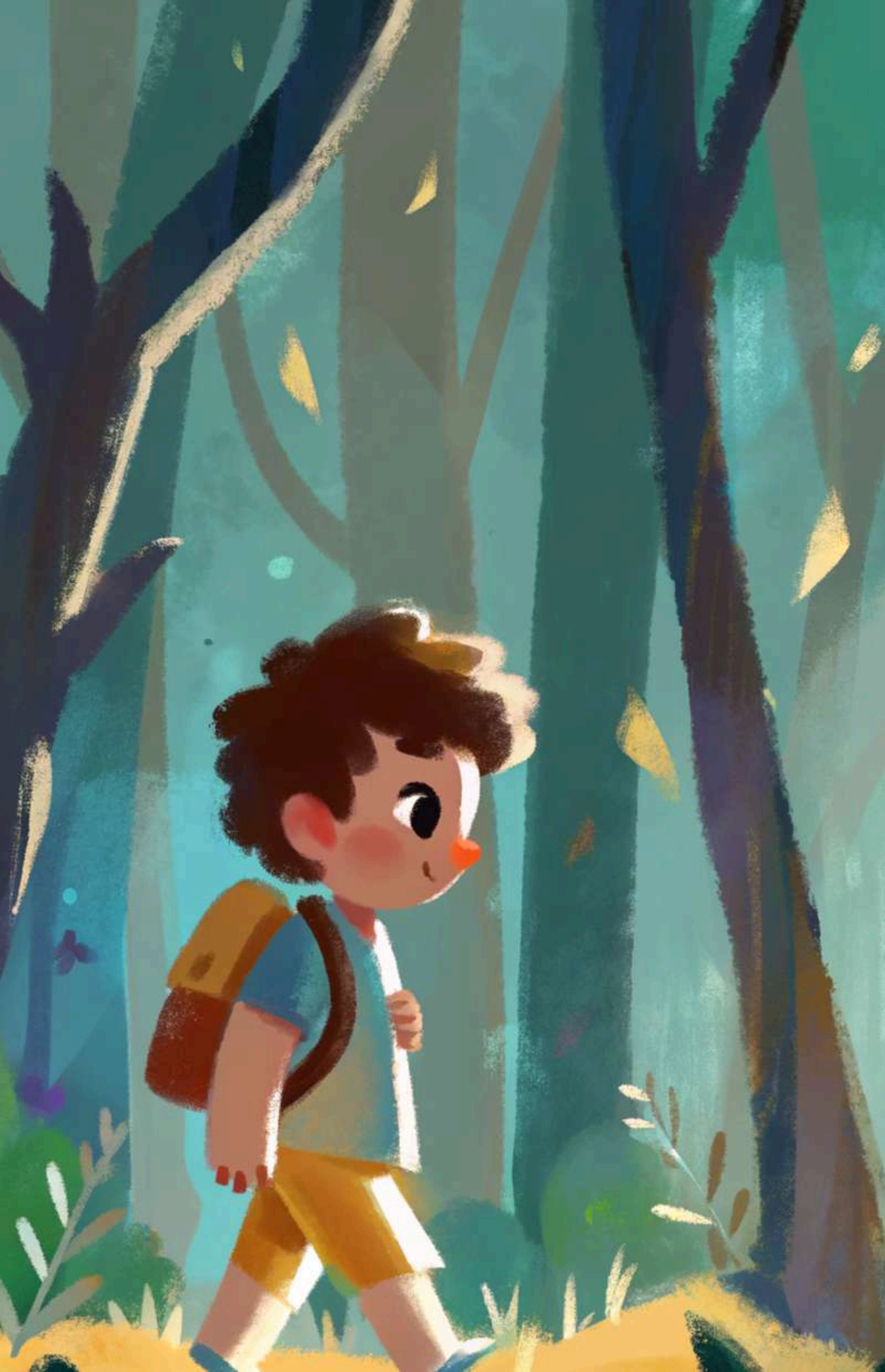

FONDOS EN LA ILUSTRACIÓN DE POESÍA

El fondo es el escenario visual donde ocurre la acción o se posa el personaje. Puede ser:

- Explícito: una habitación, un bosque, una ciudad, un prado.
- Sugerido: una mancha de color, una textura, una atmósfera.
- Mudo: un espacio blanco o vacío que también dice.

TIPOS DE FONDOS

Narrativos:

Cuentan una historia. Ubican al personaje en un tiempo, un espacio y una acción específica.

- Tiene una escena clara, comprensible. Son comunes en libros con estructura narrativa.
- En poesía: Se usan cuando el poema tiene un relato o un escenario preciso (por ejemplo: “un niño caminando por el bosque”, “una noche en la playa”, “en la cocina de la abuela”).
- Claves para trabajar este fondo:
 - ¿Dónde está el personaje?
 - ¿Qué hora del día es?
 - ¿Qué pistas del entorno ayudan a entender la acción?

FONDOS SIMBÓLICOS

No muestran un lugar real, sino una idea, una emoción o un estado interior.

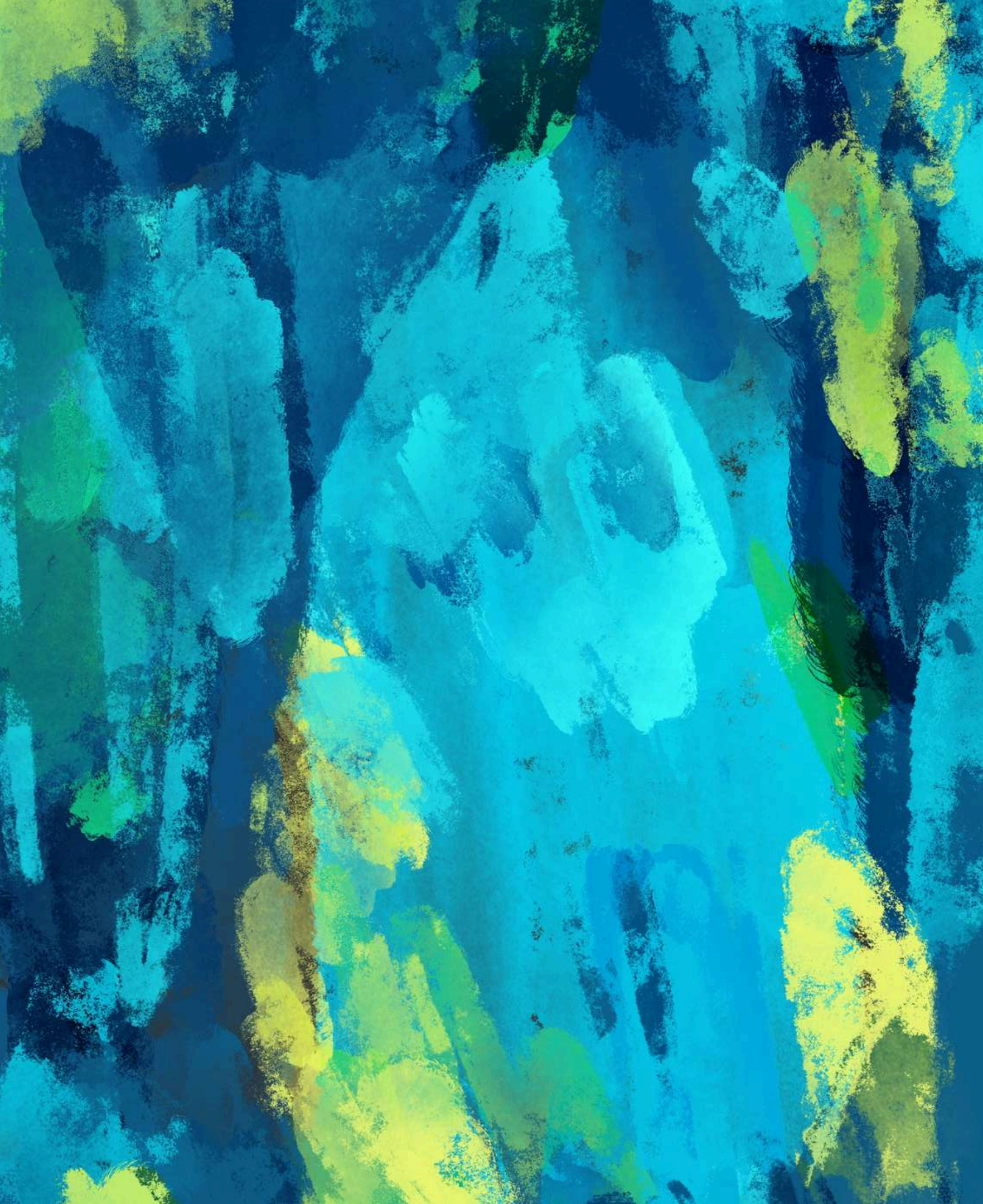
- Ejemplo visual: Un niño flotando en una nube roja.
O una figura triste rodeada de manchas negras que parecen abrazarla.
- Función: Traducir emociones, atmósferas o conceptos abstractos. Muy usados en libros poéticos, conceptuales o filosóficos.
- En poesía: Permiten amplificar el sentido del poema sin explicar. El lector siente más que entiende.
- Claves para trabajar este fondo:
 - ¿Qué siente el personaje?
 - ¿Qué colores, formas o texturas representan esa emoción?
 - ¿Puede el fondo ser un reflejo del alma?

FONDOS BLANCOS O VACÍOS

La ausencia de fondo también es una decisión expresiva. El silencio visual puede ser poético.

- Ejemplo visual: Un personaje solo en el centro de la página, sin ningún otro elemento.
- Función: Destacar la figura. Provocar una pausa. Generar misterio, soledad o contemplación.
- En poesía: Muy útil cuando el texto es profundo o melancólico, cuando se quiere dar protagonismo a una frase o cuando el vacío acompaña el contenido del poema.
- Claves para trabajar este fondo:
 - ¿Dónde ubico al personaje en la página?
 - ¿Cuánto espacio vacío dejo alrededor?
 - ¿Qué dice el silencio que no dicen las formas?

FONDOS DECORATIVOS O ABSTRACTOS

No cuentan una historia ni expresan una emoción precisa, pero aportan belleza, textura y ritmo visual.

- Ejemplo visual: Un patrón de hojas, un fondo de líneas orgánicas, puntos de colores que rodean al personaje.
- Función: Embellecer, acompañar con armonía. Suelen estar inspirados en elementos naturales, textiles o formas gráficas.
- En poesía: Enriquecen la experiencia estética sin intervenir demasiado en la interpretación. Muy frecuentes en libros de haikus, nanas o poesía lírica breve.
- Claves para trabajar este fondo:
 - ¿Qué formas o elementos se repiten?
 - ¿Qué paleta de color sostiene la armonía?
 - ¿Qué sensaciones provoca el fondo al mirar la imagen?

RELACIÓN ENTRE ILUSTRACIÓN POÉTICA Y ESCENARIOS

En los libros de poesía ilustrada, el fondo no siempre cuenta una historia, pero siempre debe resonar con la emoción del poema. A veces, una textura azul puede decir "tristeza" mejor que un cuarto con lágrimas. O una flor desmesurada puede hablar de un amor inmenso.

Ejemplos para pensar:

- ¿Cómo se ilustraría un poema sobre la soledad? ¿Un desierto? ¿Una habitación oscura? ¿Un punto flotando en blanco?
- ¿Y uno sobre el asombro? ¿Un cielo abierto con estrellas gigantes? ¿Una ventana con mil reflejos?

Ella sonrió
y los ojos se le escondieron a lo largo.
Su perro Haiku movió la cola,
lamió mi mano
y me senté en su umbral.

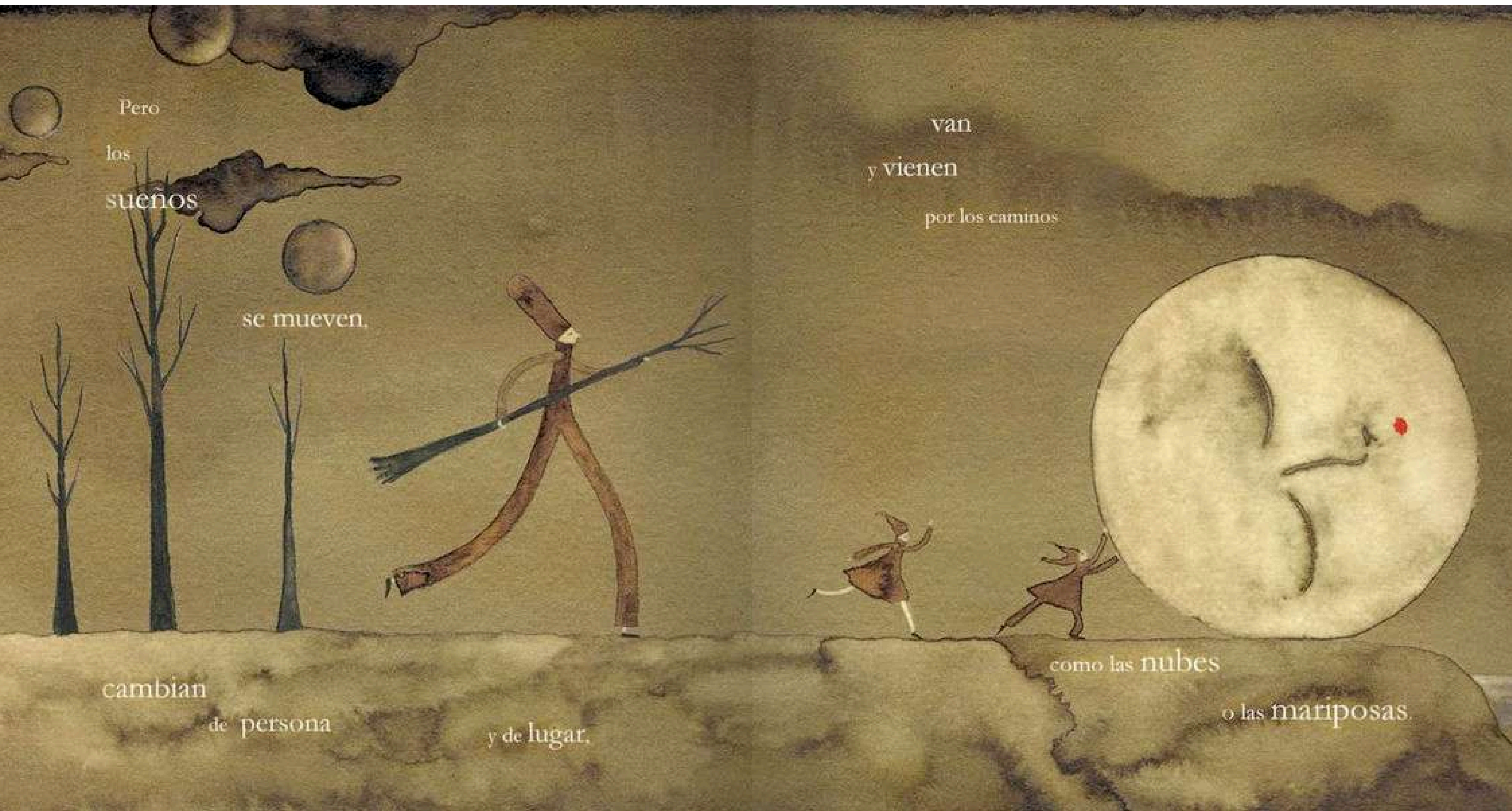
Ella sacó a la vereda
una caja con dibujos de dragones.
Adentro había otra caja,
y adentro otra y otra caja.
Y al final una cajita llena de nada.

Haiku

Iris Rivera

ilustraciones de
María Wernicke

Función del fondo:
simbólica y
emocional. Es un
espacio sugerente,
lleno de metáforas
visuales. No explica,
pero sí acompaña. No
grita, pero sí
susurra. Como en un
buen haiku, el fondo
no dice todo, pero
deja la puerta
abierta a la
interpretación.

Cuéntame

Pedro Villar

ilustraciones de
María Wernicke

En esta escena, el fondo se convierte en una atmósfera onírica y mutable, tan esencial como los personajes mismos. No está pensado para describir un lugar, sino para envolver el poema en una experiencia visual poética y abierta, donde todo parece flotar entre el sueño y la vigilia.

A veces, dejar en blanco también es una forma de decir. El fondo puede ser ausencia, pausa, silencio o respiración.

Y Lolo, que Rita
brilla demasiado.

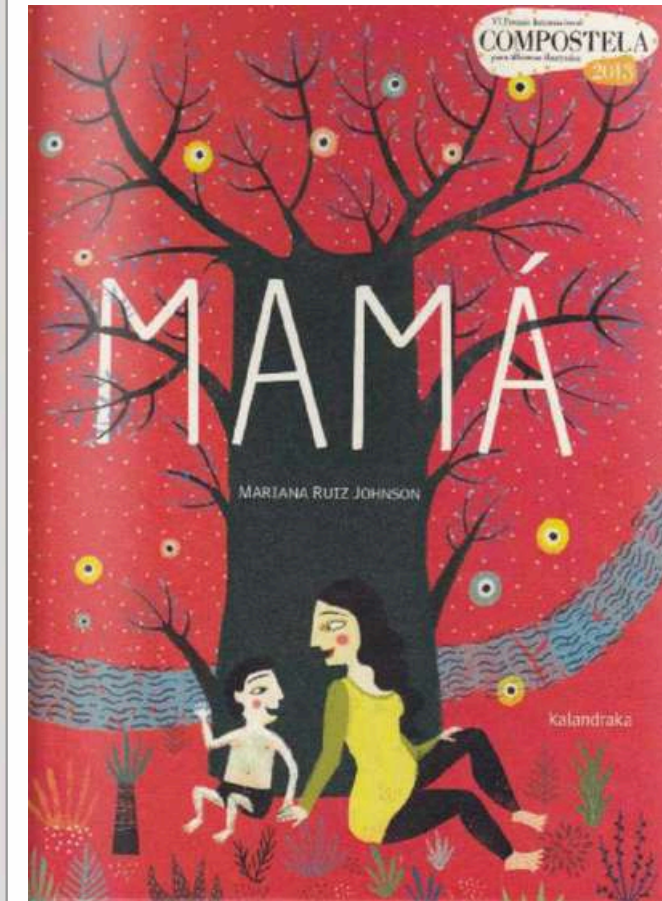

Anna Llenas

El fondo como
silencio visual
No hay elementos
que distraigan. El
espacio blanco
funciona como un
eco del conflicto
emocional: el
aislamiento de Lolo
y el brillo de Rita
se hacen más
evidentes porque no
hay nada que los
rodee. En este caso,
el blanco se vuelve
tensión. Es la pausa
antes del grito, la
incomodidad del
vacío.

fondo como
atmósfera emocional

Mariana Ruiz
Jhonson

Teje cantos, cuentos,
castillos de arena,

estrellas y soles,
y la luna llena.

Función del fondo:
simbólica, emocional y
poética. Teje un
escenario afectivo más
que físico. No ubica,
sino que envuelve. Es
un espacio imaginado,
idealizado, donde se
visualiza lo
invisible: el amor, los
cuentos, los sueños.

A veces los límites entre fondo y personaje pueden borrarse, creando una imagen que es a la vez narración, escenografía y expresión.

Gabriela Durin

Función del fondo: activa, transformadora, humorística. Aquí el fondo no es una escenografía pasiva, sino un elemento con vida propia. Es un fondo-personaje, un decorado que actúa, un escenario que participa del chiste y la crítica.

Las mujeres del salón
con tapado de visión,
contemplan con gran asombro
aquel abrigo en los hombros.
Lleva puesto la señora
ja su gatito de angora!

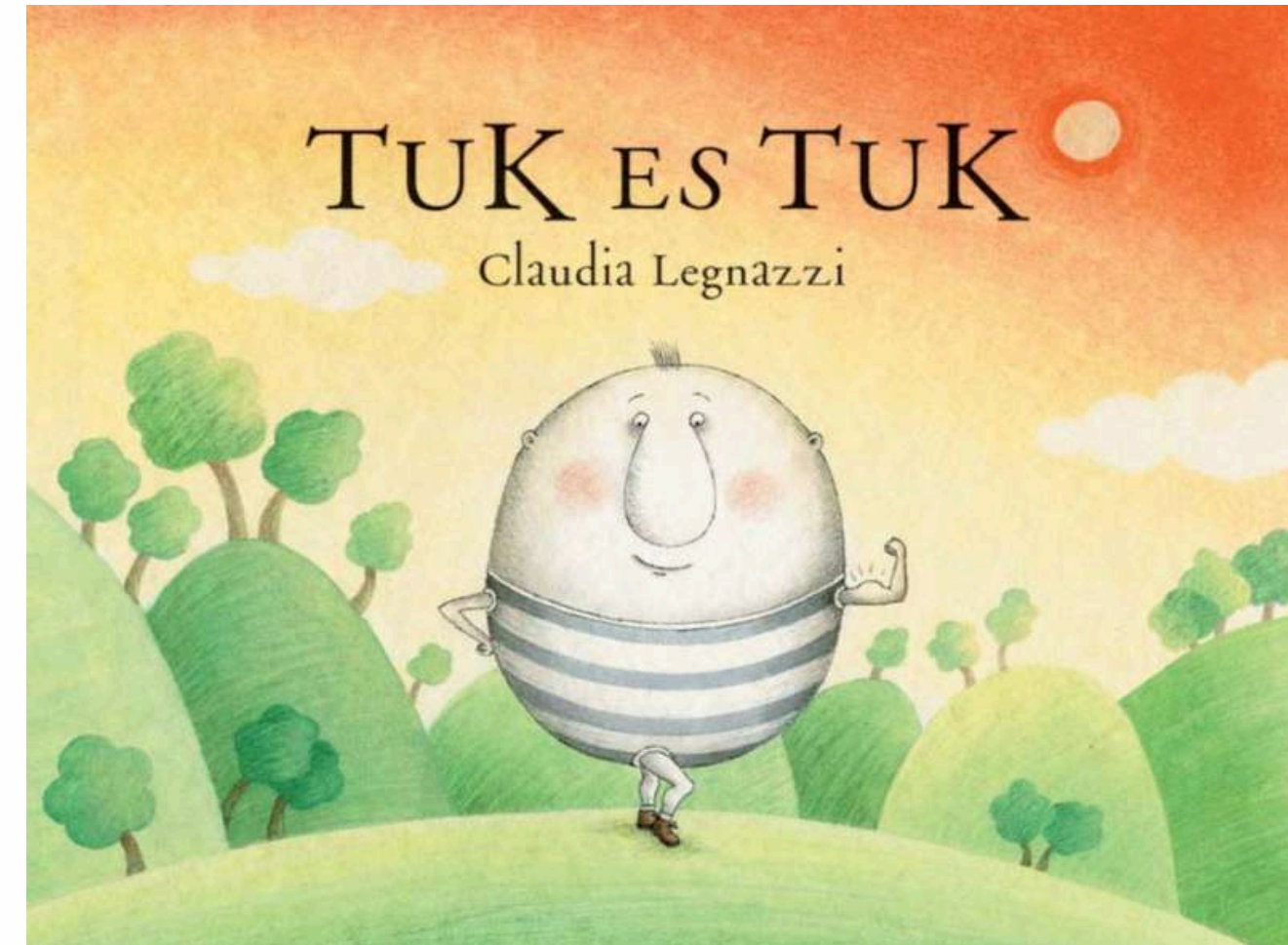
En eso ¡las campanas!
¡Son las doce! ¡Qué macana!
La mujer despampanante
debe irse cuanto antes,
no sea que la carroza
se convierta en otra cosa.
Mira su abrigo de angora,
y le dice:

YA ES LA HORA

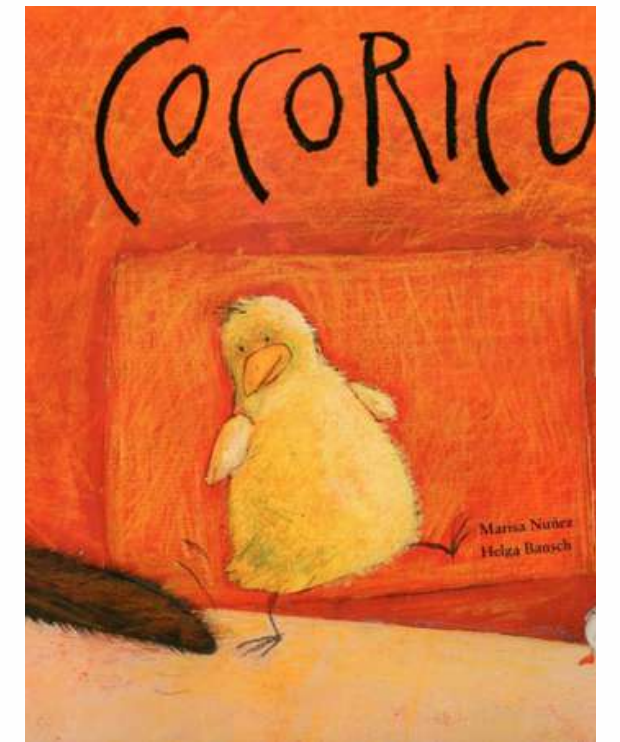

Claudia Legnazzi

Función del fondo: narrativa y humorística. El fondo es parte del relato, se activa, se transforma y participa del absurdo. No solo sostiene el escenario: lo convierte en un protagonista más de la historia, donde todo es posible.

Vemos cómo un fondo sencillo puede volverse carga emocional y tensión narrativa a través del color y la composición.

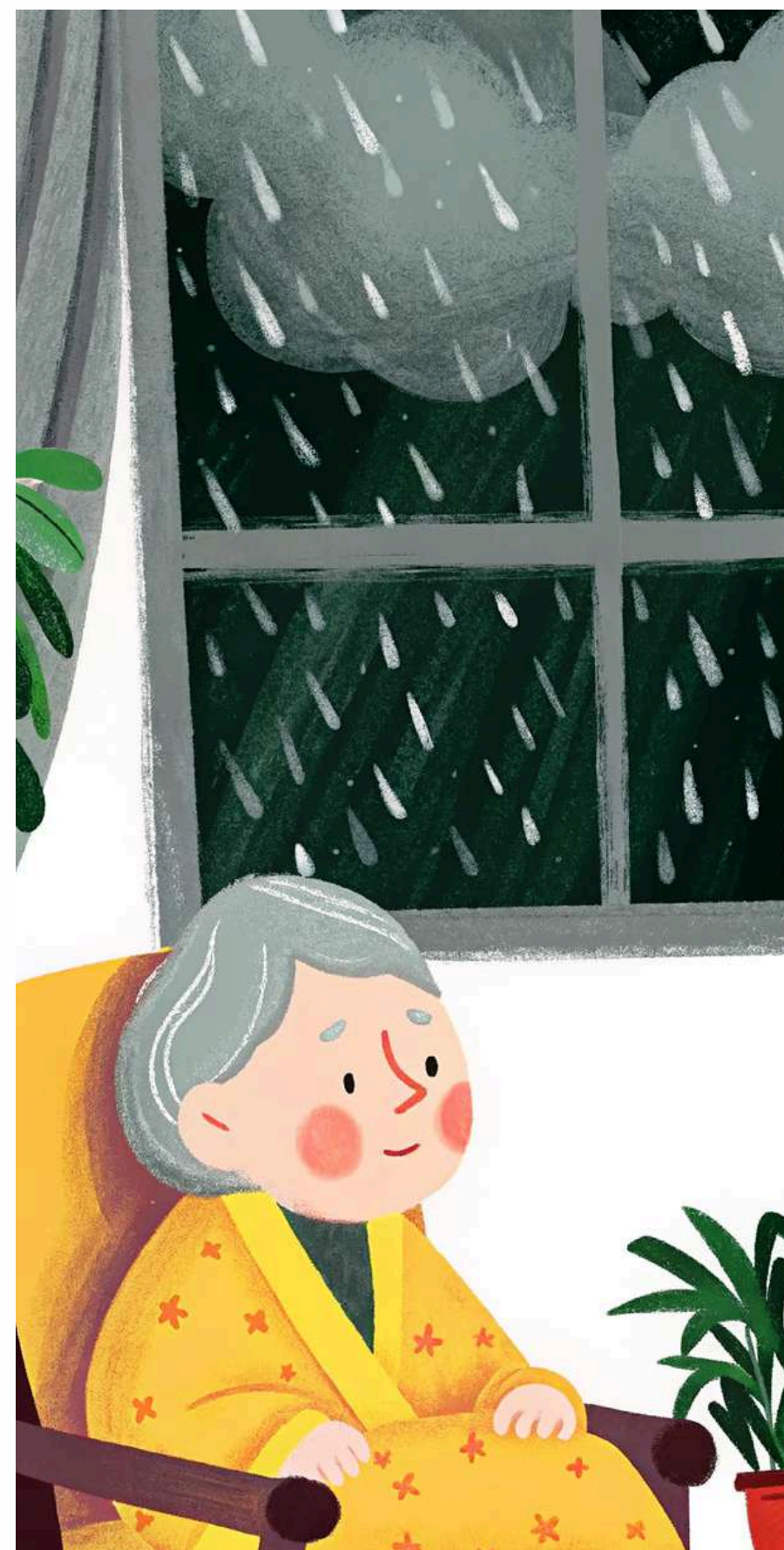
Función del fondo:
simbólica, emocional y
contrastiva. Aunque es
simple en elementos, está
cargado de intención
cromática. El fondo actúa
como atmósfera narrativa,
sosteniendo el ritmo del
relato con el uso del color,
el espacio y la proximidad
de los personajes.

EL LUGAR TAMBIÉN CUENTA

EJERCICIOS CLASE 4:

QUÉ NO OLVIDAR AL ILUSTRAR FONDOS EN CLAVE POÉTICA

El fondo también cuenta. Aunque parezca silencioso, el escenario puede ser narrador, espejo o emoción. No lo dibujes por costumbre: pensalo como parte del poema.

El fondo guía la mirada. Ubicar un árbol, una ventana o una sombra en cierto lugar de la página puede llevar al lector a descubrir lo invisible. Usá la composición como un mapa emocional.

El fondo puede actuar. ¿Qué pasa si el viento del fondo sopla las palabras? ¿Si las nubes reflejan el humor del personaje? ¿Si el escenario reacciona?

Colores con intención. No siempre se necesita una paleta realista. Un cielo verde o un suelo de acuarela pueden hablar más que mil objetos.

Menos es más. A veces, un fondo sutil o vacío potencia la poesía. El silencio visual puede ser tan poderoso como una escena llena de detalles.

QUÉ NO OLVIDAR AL ILUSTRAR FONDOS EN CLAVE POÉTICA

Coherencia emocional. El fondo debe dialogar con el personaje y el texto. No tiene que repetir lo que ya está dicho, sino ampliar, resonar o sugerir otra capa de lectura.

Probar, borrar, manchar, superponer. El fondo también se descubre experimentando. Texturas, papeles, collage, manchas, líneas abiertas... todo sirve cuando la imagen quiere decir más que lo obvio.

La página como escenario. Pensá en toda la hoja como un espacio escénico: ¿qué pasa si el fondo se extiende más allá del personaje? ¿Y si la poesía atraviesa la ilustración?

Preguntate siempre:

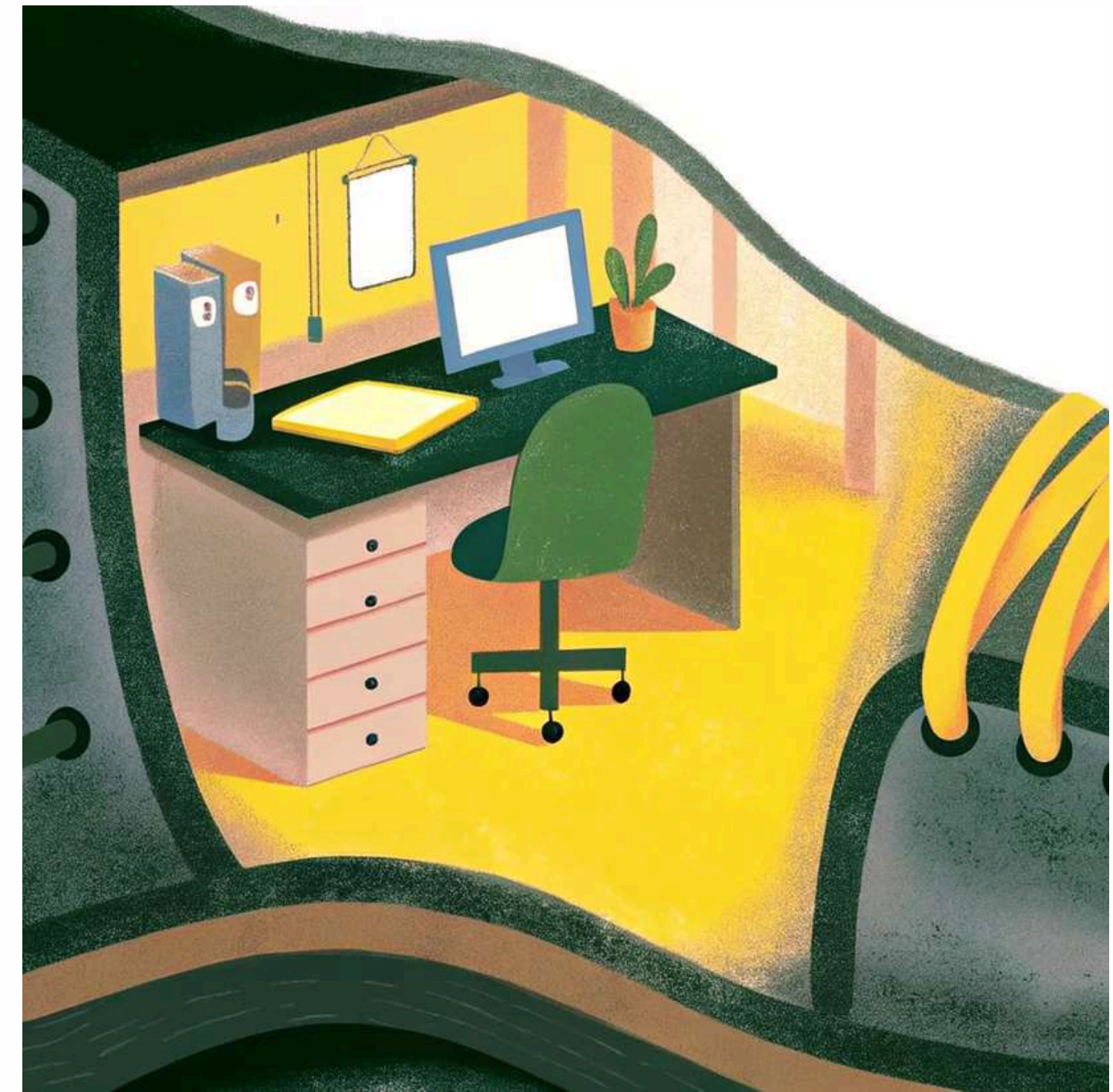
- ¿Dónde está mi personaje?
- ¿Qué quiere contar el fondo?
- ¿Qué siente el poema?
- ¿Qué queda en el silencio?

EL FONDO TIENE LA PALABRA

Consigna: ¿Qué personaje imaginás que vive ahí? ¿Qué historia sugiere ese lugar? ¿Qué poema podría acompañarlo?

EL FONDO COMO PROTAGONISTA

Elegir un fondo sin personaje. Luego crear un poema que sea contado por el lugar.

Ejemplo: “Soy la biblioteca abandonada / donde duermen las historias...”

FONDO NARRATIVO ACTIVO

"Inventá un personaje cuyo vestuario o cuerpo se transforme en el escenario de la historia.
¿Podés hacer que su pelo sea el bosque? ¿O que su capa se convierta en una tormenta? Dibujá
esa escena híbrida donde fondo y figura se confunden."

UN FONDO QUE DIGA PELIGRO

Dibujá una escena donde un personaje enfrenta un riesgo o miedo.
¿Qué colores podrían anticipar esa tensión antes de que aparezca el conflicto?
¿Dónde colocarías el personaje y el peligro para que el fondo lo potencie?

FONDO COMO ATMÓSFERA EMOCIONAL

Dibujá una escena cotidiana y rodeala con los elementos simbólicos
que la hacen mágica para vos

“El fondo habla: susurra lo invisible,
abraza al personaje y deja al poema
encontrar su lugar.”

