

DEL TRAZO AL POEMA

ESTILOS PERSONALES Y MODOS DE INTERPRETACIÓN

Clase 7

Vamos a explorar cómo un mismo poema cambia de sentido cuando se reinterpreta con distintos modos de interpretación y estilos visuales, y avanzar en la construcción de una voz propia.

POEMA SEMILLA PARA PRACTICAR

Poema 1 — Balde lunar

La luna en el balde
se estremece en el agua.

Un gato la mira
y no sabe qué hacer.

No tiembles, lunita;
si ronroneo, se van las gotitas.

The background of the slide is a colorful illustration. On the left, a brown tree trunk with several branches is shown. The branches are covered with large, stylized leaves in shades of red, orange, and yellow, representing autumn. To the right of the tree, the sky is a light blue color, filled with several large, swirling, spiral-like patterns in a slightly darker blue, suggesting a strong wind or breeze. A few small, green leaves are scattered in the air, and one brown leaf is falling on the right side.

POEMA SEMILLA (USO LIBRE
PARA PRACTICAR)

Poema 2 — Viento en sobres

El viento guarda cartas
en sobres de hojas secas.
Abro el patio y las leo
como si fueran mensajeras.

POEMA SEMILLA (USO LIBRE
PARA PRACTICAR)

Poema 3 — Farol de bolsillo
Llevo un farol de bolsillo
en un botón del abrigo.
Si el miedo se hace largo,
él me ilumina el camino.

MODOS DE INTERPRETACIÓN

Un modo de interpretación es el "cómo leo y traduzco el poema" antes de cualquier decisión plástica. A continuación, una guía accionable para cada modo, con definición, cuándo usarlo, palancas visuales, trampas y ejercicios rápidos.

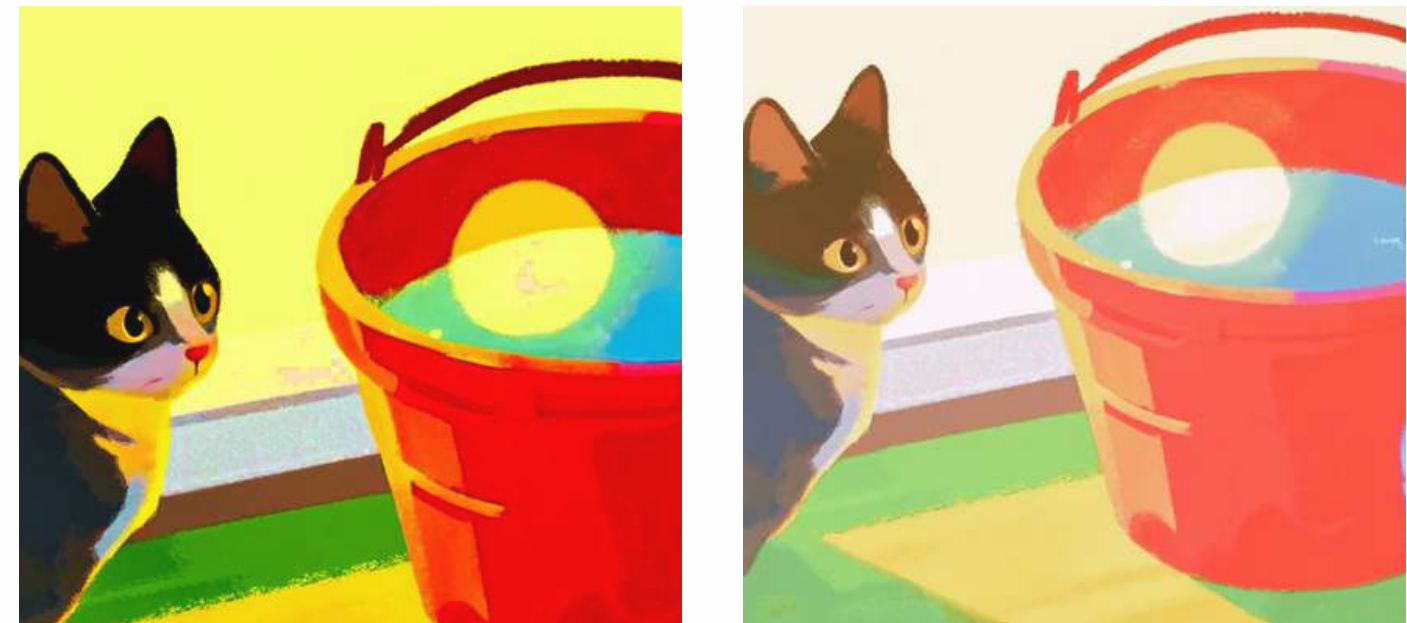

PALANCAS VISUALES

Qué son: parámetros visuales controlables que, al desplazarlos (como si fueran perillas), cambian tono, sentido y legibilidad sin modificar el texto.

Contraste de valor (luz/oscuridad)

- Subí contraste → más drama y foco instantáneo.
- Bajá contraste → atmósfera suave, intimidad.

Fuentes de Luz: La naturaleza de la iluminación determina drásticamente el ambiente de una escena. La luz solar directa crea contrastes duros y sombras definidas, generando drama y claridad. La luz de un día nublado es difusa y suave, eliminando contrastes extremos y evocando calma o melancolía. La luz eléctrica interior, ya sea incandescente (cálida) o fluorescente (fría), y las condiciones nocturnas, ofrecen paletas y atmósferas completamente distintas que un ilustrador puede usar para anclar el poema en una realidad específica o un estado de ánimo particular.

James Gurney en Color and Light

Psicología del Color: Las temperaturas de color tienen asociaciones emocionales arraigadas. Los colores cálidos (rojos, naranjas, amarillos) tienden a "avanzar" hacia el espectador y evocan sensaciones de pasión, energía, calidez o peligro. Los colores fríos (azules, verdes, violetas) tienden a "retroceder", sugiriendo calma, distancia, tristeza o serenidad.

Armonías de Color: La elección de una paleta de colores no es arbitraria. Las armonías de color son esquemas probados para lograr efectos específicos. Una paleta de colores análogos (colores adyacentes en el círculo cromático) crea una sensación de cohesión y tranquilidad. Por el contrario, una paleta de colores complementarios (colores opuestos) genera un alto contraste, vibración y tensión visual.

James Gurney en Color and Light

En la ilustración poética, la luz a menudo trasciende su función ambiental para convertirse en un personaje en sí misma, capaz de encarnar los temas centrales del poema. El poema "Farol de bolsillo" utiliza la luz de un farol como un símbolo explícito de la esperanza frente al miedo. Un ilustrador, aplicando los principios de Gurney sobre la física de la luz , podría representar este farol de múltiples maneras: con una luz suave y difusa para sugerir una esperanza gentil y protectora, o con un haz de luz nítido y enfocado para denotar un coraje desafiante. Cada elección añade una capa de matiz interpretativo a la metáfora central del poema. De esta manera, la luz misma interpreta y ejecuta el significado del poema.

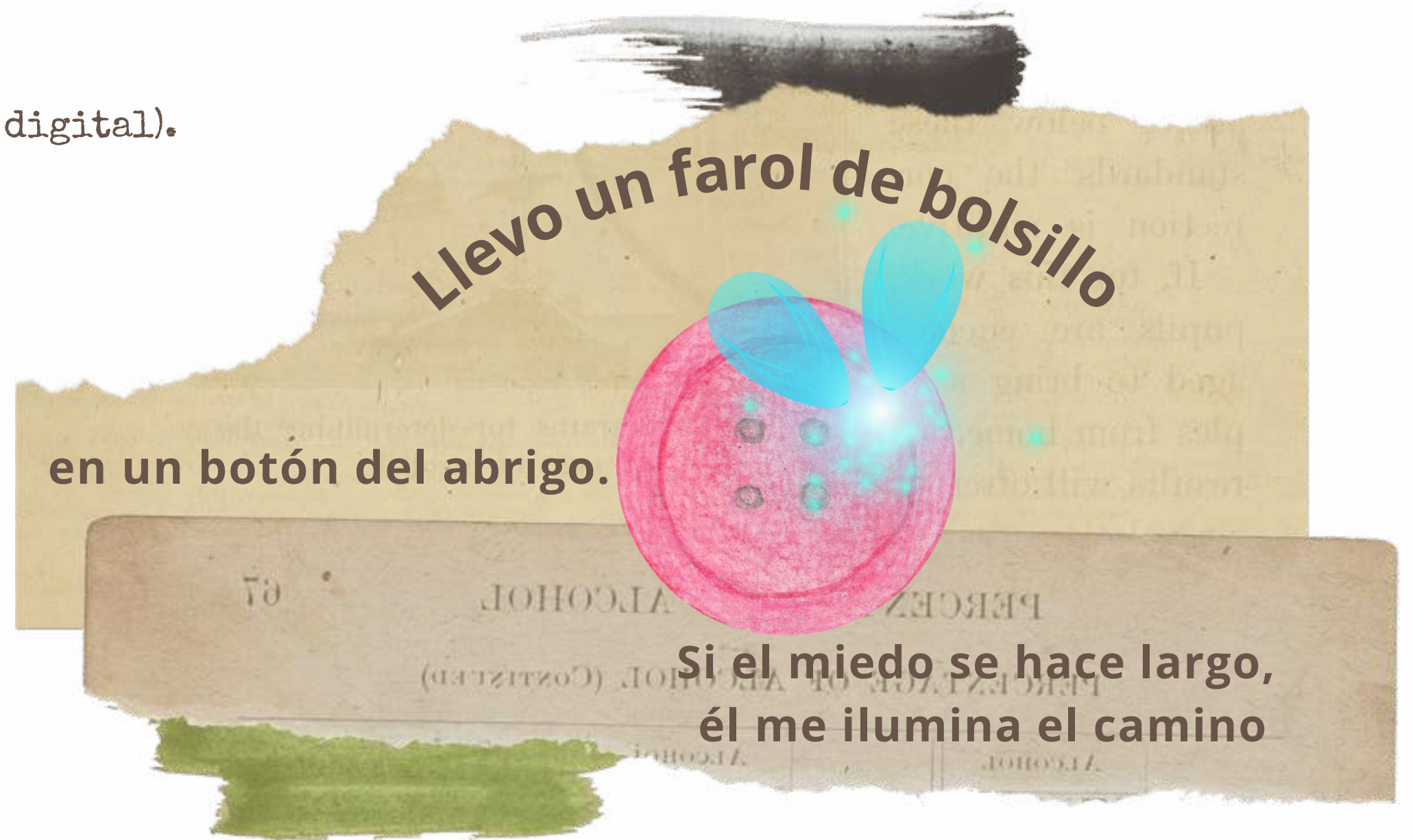
Poema 3 — Farol de bolsillo

Llevo un farol de bolsillo
en un botón del abrigo.
Si el miedo se hace largo,
él me ilumina el camino.

PALANCAS VISUALES

Textura (materialidad)

- Suave/pulida vs. rugosa/granulada.
- Real (papel, collage) o simulada (pincel digital).
- La textura es adjetivo: define carácter.

PALANCAS VISUALES

Escala y proporción

- Si algo importa → hazlo grande (o el resto, chico).
- Exageración proporcional = humor o énfasis poético.

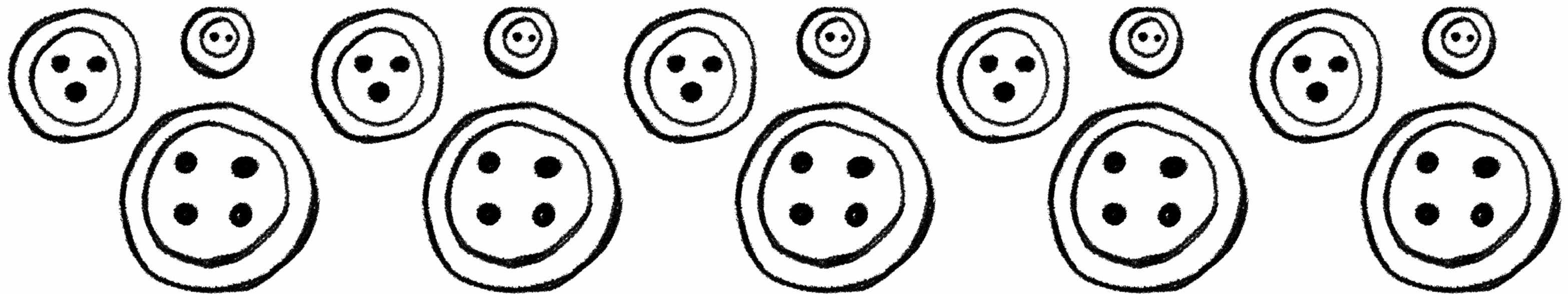
Posicionamiento Espacial: La ubicación de los elementos en el plano de la imagen tiene un peso psicológico significativo. Los objetos situados en la mitad superior de la composición tienden a sentirse más libres, ligeros o espirituales. Aquellos en la mitad inferior se perciben como más anclados a la tierra, pesados, estables o, en ciertos contextos, oprimidos o amenazados. La centralidad, por su parte, confiere importancia y focaliza la atención.

Principios de Molly Bang,
en Picture This

PALANCAS VISUALES

Ritmo y repetición

- Patrones, gradaciones, alternancias; crear tempo visual.
- Dejar pausas (áreas sin detalle) para que lo importante respire.

PALANCAS VISUALES

Ritmo y repetición

Una única ilustración para un poema funciona, en efecto, como un "panel clave" o un fotograma fundamental dentro de la secuencia narrativa implícita en el texto. Un poema es una sucesión de imágenes e ideas que se despliegan en el tiempo a medida que se lee. McCloud demuestra cómo los cómics controlan este flujo temporal a través de la composición y la secuencia de los paneles. El ilustrador se enfrenta a una decisión crítica: qué "momento" del poema representar. Esta elección no es trivial. Ilustrar el inicio del poema "Balde lunar" (el gato se acerca al balde) genera una sensación de anticipación. Ilustrar el final (el gato ronronea y las gotitas se van) ofrece una resolución. Ilustrar el momento central (el gato mira y "no sabe qué hacer") captura la tensión principal del poema. Por lo tanto, el ilustrador no es solo un artista visual, sino también un editor temporal. Su imagen estática debe resonar con el pasado, el presente y el futuro del poema, invitando al lector a realizar un complejo acto de cierre para reconstruir el arco emocional completo.

LITERAL / DESCRIPTIVO

Qué es: mostrar lo que dice el texto de manera directa y clara.

Cuándo usar: para establecer escenario, personajes u objetos sin ambigüedad; en primeras lecturas o libros de primerísimas edades.

Palancas visuales: encuadres legibles, siluetas claras, contraste figura-fondo, tipificación de formas.

Trampas: volverse plano o escolar; contar sólo lo obvio.

LITERAL / DESCRIPTIVO

Las ilustraciones de *Beatrix Potter* son un paradigma del modo literal ejecutado con maestría. Su trabajo se basa en una meticulosa observación de la naturaleza, la flora, la fauna y localizaciones reales, lo que confiere a sus personajes antropomórficos una verosimilitud cautivadora. Su estilo naturalista, empleando delicadas acuarelas, renderiza las texturas del pelaje, el follaje y los tejidos con una precisión casi científica. Este enfoque riguroso hace que los elementos fantásticos (animales que hablan y visten ropa) se sientan tangibles y reales, anclando la historia para los lectores más jóvenes. Al analizar sus ilustraciones para *The Tale of Peter Rabbit*, se observa cómo la representación literal y detallada del jardín del Sr. McGregor, basada en un jardín real, hace que el peligro que corre el conejo se sienta inmediato y concreto.

LITERAL / DESCRIPTIVO

Las ilustraciones en poesía pueden ofrecer recursos visuales útiles para palabras fuera del vocabulario infantil. En las rimas infantiles, estas ilustraciones pueden ser simples imágenes explicativas de animales u objetos para facilitar la adquisición de vocabulario.

Rhymes of animal sescrito e ilustrado por Alice y Martin Provensen en 1978, ofrece un excelente ejemplo de este tipo de imagen explicativa. Los versos enumeran nombres de animales que empiezan con cada letra del alfabeto, acompañados de grandes dibujos de las formas de las letras y de los animales. La encantadora combinación de rimas e imágenes hace que aprender las letras sea divertido.

library.washu.edu

LITERAL / DESCRIPTIVO

Sinergia y Amplificación: La ilustración muestra lo que el texto describe, pero añade detalles, atmósfera o una carga emocional que las palabras por sí solas no transmiten. Su función es "iluminar el texto".

Uri Shulevitz- Writing with Pictures

LITERAL / DESCRIPTIVO

Seleccione uno de los poemas semilla. Cree una ilustración que funcione como un "glosario visual". Investigue y represente con precisión tres objetos o conceptos mencionados en el texto que podrían ser desconocidos para un niño (por ejemplo, un "farol" de época, la anatomía de una "hoja seca" de roble, o la apariencia de un "balde" de zinc). Concéntrese en la claridad de la silueta, la textura realista y la coherencia de la luz, utilizando referencias fotográficas o del natural como lo haría un ilustrador científico.

SIMBÓLICO / METAFÓRICO

Qué es: traducir ideas a símbolos o analogías visuales; lo representado remite a otra cosa.

Cuándo usar: cuando el poema sugiere conceptos (tiempo, miedo, memoria) o climas internos.

Palancas visuales: sustitución (objeto→símbolo), escala no realista, color con valor semántico, sobreimpresiones.

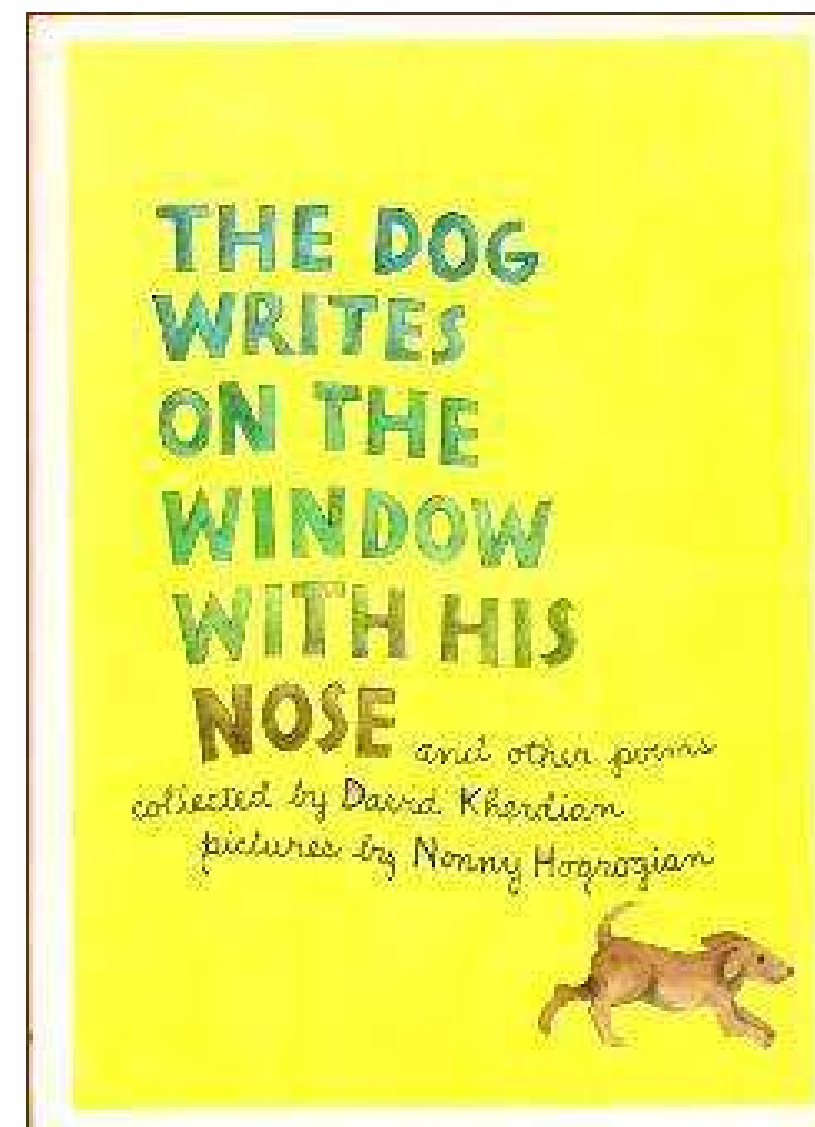
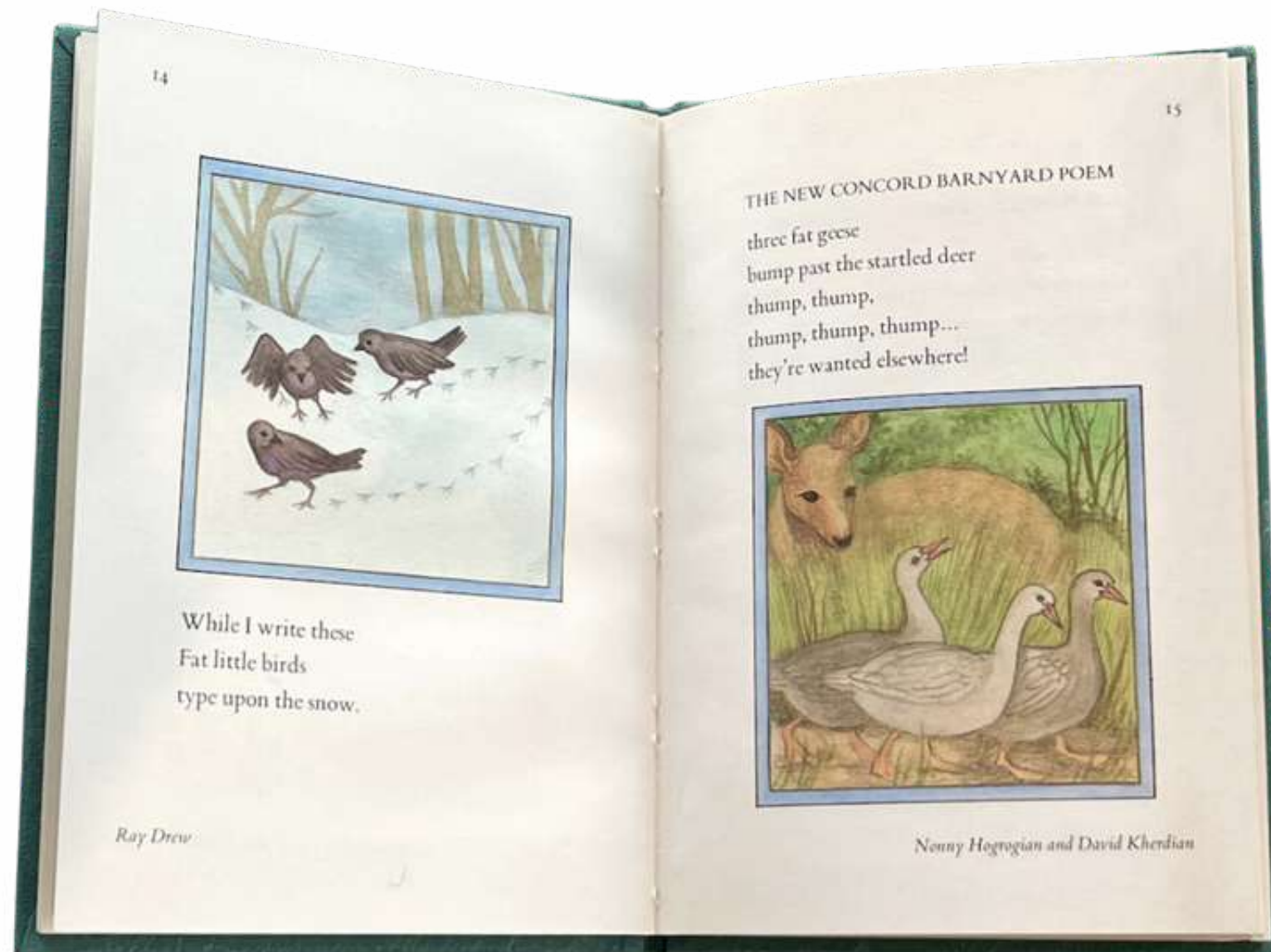
Trampas: oscurecer el sentido con símbolos privados; sobrecargar de metáforas.

SIMBÓLICO / METAFÓRICO

En poesía más compleja, las ilustraciones pueden ofrecer representaciones pictóricas de metáforas que los niños podrían no comprender solo con palabras.

The dog writes on the window with his nose and other poems un poemario publicado en 1978 e ilustrado por Nonny Hogrogian, presenta varios versos complejos, como describir una luna nublada como «bigote de gato». Las imágenes ofrecen al niño sugerencias de interpretación, modelando métodos para descifrar metáforas en el proceso.

library.washu.edu

SIMBÓLICO / METAFÓRICO

Este modo se aleja de la representación directa para traducir ideas abstractas y emociones en un lenguaje de símbolos visuales. El objetivo es visualizar lo invisible: el miedo, la memoria, el amor, la pérdida.

- Fundamento Teórico: Este enfoque traduce conceptos abstractos en analogías visuales, donde lo representado remite a otra cosa. Bebe directamente de las fuentes del Surrealismo, que buscaba explorar el subconsciente a través de yuxtaposiciones oníricas e irracionales. Se apoya en los principios de la semiótica visual, donde una imagen (el significante) representa un concepto (el significado). En este modo, el color a menudo pierde su función descriptiva para adquirir un valor puramente semántico o emocional.

Elena Guardia

La Poesia

Si us l'hagués d'explicar amb plena comparança,
diria que és com si, de sobte, no esperant-ho,
us trobàsseu enduts al fons clement i simple
de l'acte de l'amor, quan un fruit us traspassa,
i els ulls se us desentelen, i la llum sona a trossos,
i us sentiú les mans breus i carregades d'obra
i en la llengua un adàmic pregust d'algunes salvatges,
i visiten el crit plomes i alevosies,
i enmig de la memòria una font es concentra,
i us coronen campanes, i hi ha un saber d'origen:
tàcit en vostres gestos, en els camins que hi porten...

Joan Fuster

Por henrison

SIMBÓLICO / METAFÓRICO

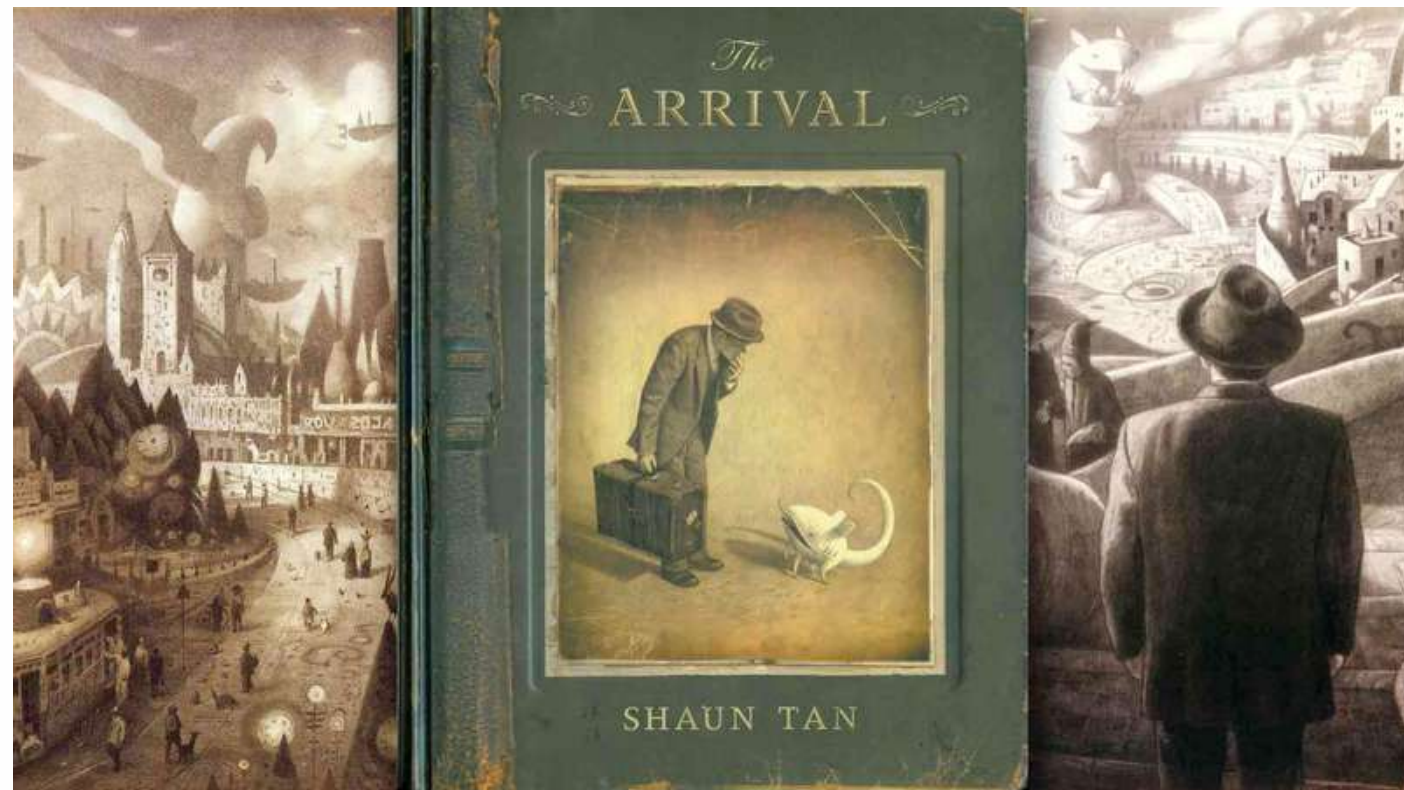
El Claroscuro Gótico de Gustave Doré para "El Cuervo" de Poe, son una clase magistral de atmósfera simbólica. Doré lleva la "palanca" del "Contraste de valor" a su extremo más dramático. Los negros profundos y aterciopelados no representan simplemente la noche, sino la desesperación, la locura y la opresión sobrenatural. Los blancos intensos simbolizan la frágil cordura del narrador y el recuerdo espectral de su amada Leonor. La composición frecuentemente empequeñece a la figura humana en medio de una arquitectura grandiosa y opresiva, simbolizando su encarcelamiento psicológico. El cuervo no es un mero pájaro; es la encarnación física de un dolor eterno y aplastante, un agujero negro de desesperanza posado sobre el busto de Palas, la diosa de la Razón, en un acto de profanación simbólica.

SIMBÓLICO / METAFÓRICO

El Surrealismo Nostálgico de Shaun Tan en *The Arrival*.

Aunque es una novela gráfica sin palabras, la obra de Shaun Tan es profundamente poética e ilustra el "poema" de la experiencia migrante. Utiliza imágenes surrealistas y simbólicas para transmitir sentimientos de alienación, asombro y pertenencia. Las extrañas criaturas, los alfabetos indescifrables y la arquitectura fantástica no son representaciones literales, sino metáforas de la naturaleza abrumadora y extraña de sumergirse en una nueva cultura. El símbolo recurrente de la cola de serpiente sombría que acecha en la patria del protagonista representa la amenaza tácita y el trauma que ha dejado atrás. La genialidad de Tan reside en renderizar estos conceptos profundamente simbólicos con un realismo meticuloso, casi documental, que hace que la verdad emocional de la experiencia se sienta palpable.

SIMBÓLICO / METAFÓRICO

Ejercicio: Utilizando el poema "Farol de bolsillo" , cree una ilustración conceptual empleando

En lugar de dibujar un farol literal, construya una imagen a partir de elementos que simbolicen la "esperanza en la oscuridad". Yuxtaponga imágenes de luz (una estrella, una vela, una bombilla) con texturas que evoquen miedo (tierra agrietada, agua oscura, metal oxidado) y elementos humanos (una mano, un ojo, una silueta). Experimente con los modos de fusión de capas y las transparencias para crear una atmósfera onírica y surrealista que transmita el concepto en lugar de describir el objeto.

Poema 3 — Farol de bolsillo

Llevo un farol de bolsillo
en un botón del abrigo.
Si el miedo se hace largo,
él me ilumina el camino.

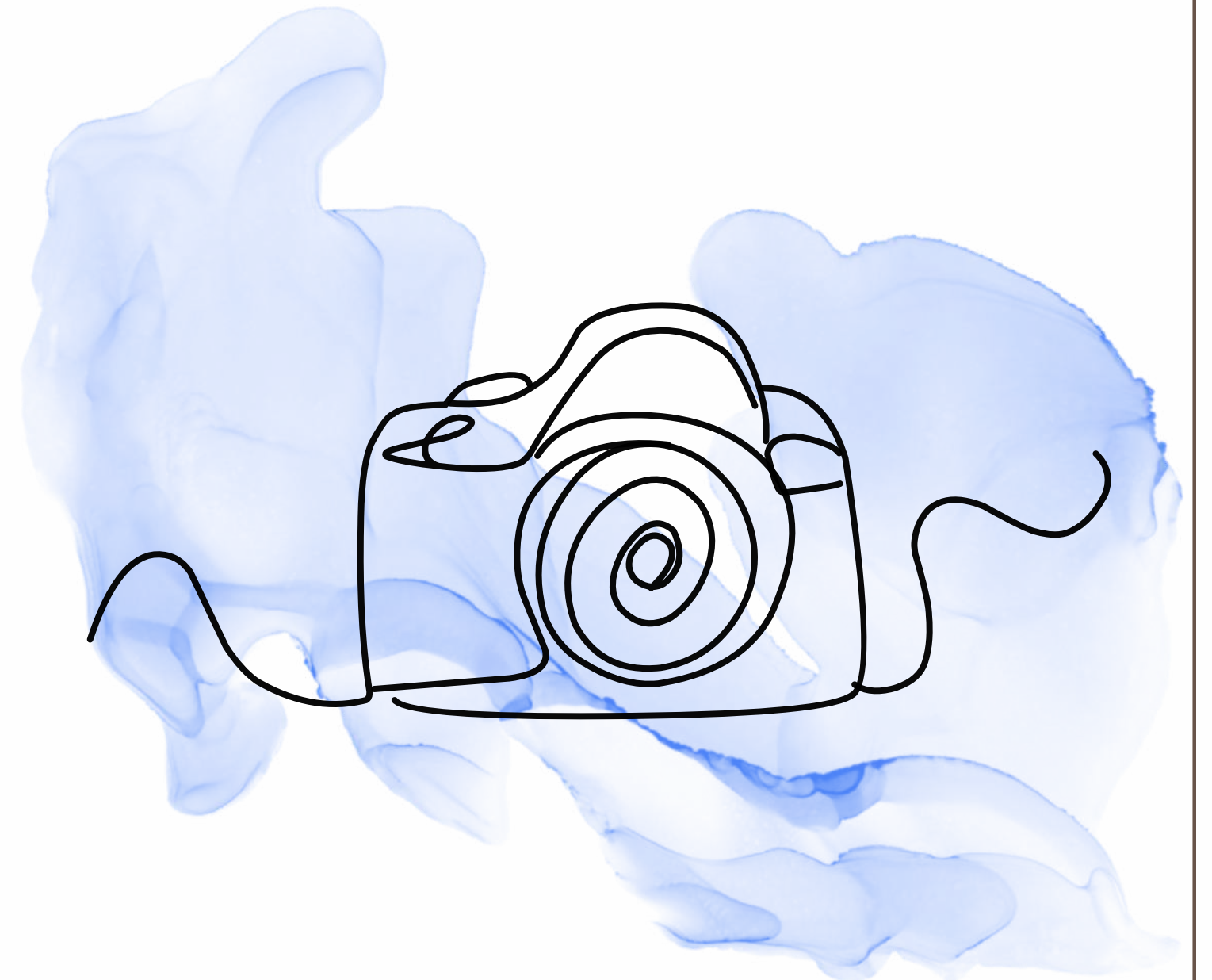
EXPRESIVO / AFECTIVO

Qué es: priorizar el estado de ánimo; la forma (trazo, mancha, ritmo) es emoción.

Cuándo usar: cuando el poema es anímico o quiere contagiar sensación (tensión, calma, júbilo).

Palancas visuales: línea temblorosa o enfática, manchas veloces o lentas, ritmos repetitivos, deformaciones.

Trampas: perder legibilidad; confundir "rápido" con "descuidado".

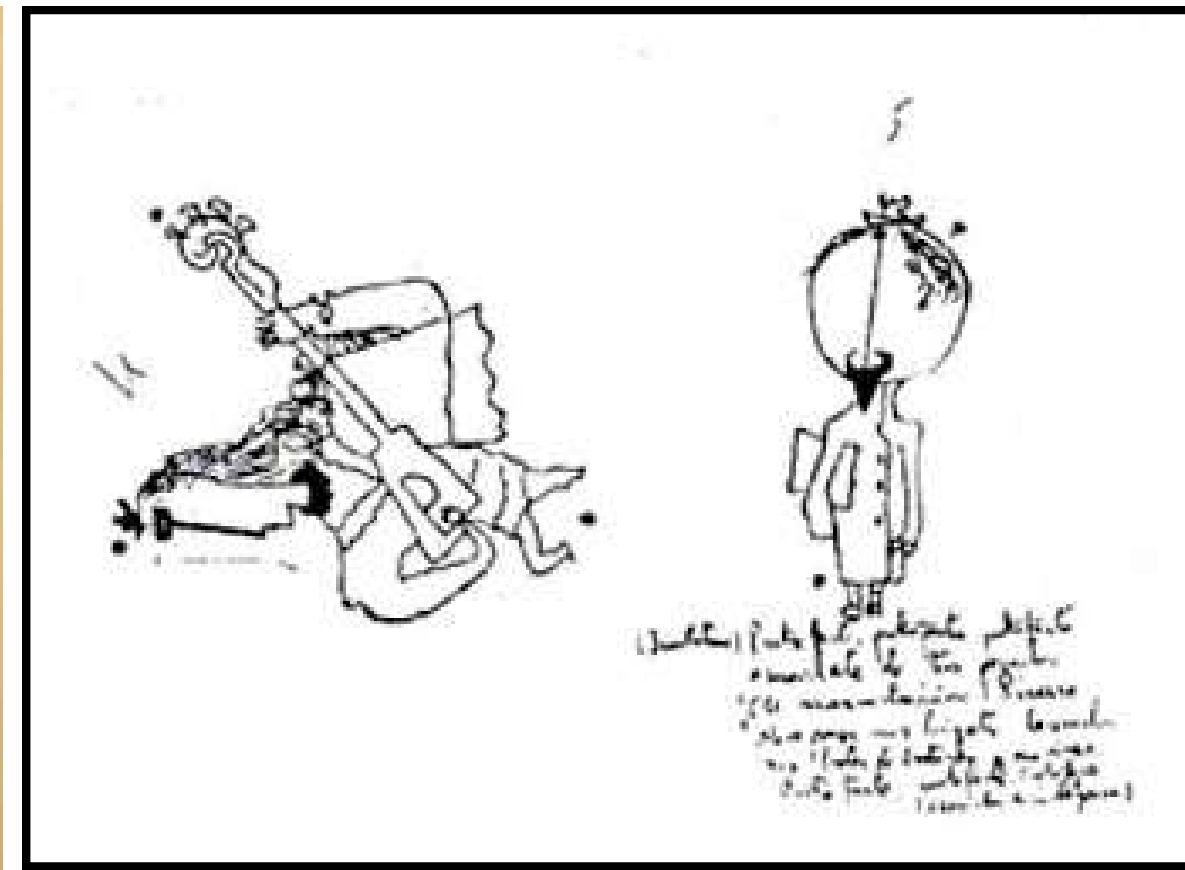
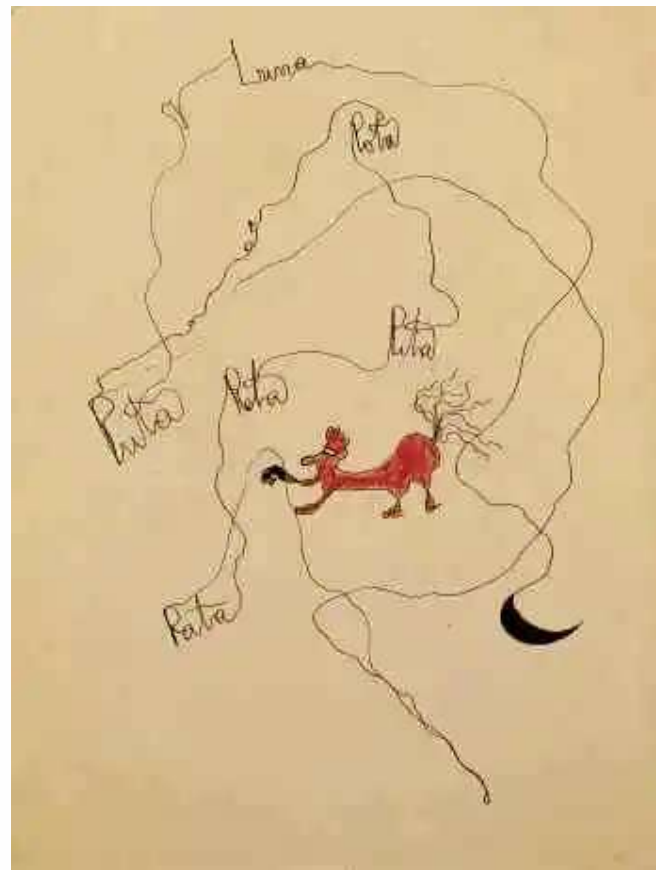

Líneas y Orientación: Las líneas horizontales transmiten una sensación de estabilidad, calma y reposo, evocando la quietud de un horizonte. Las líneas verticales, por el contrario, sugieren energía, crecimiento y aspiración, como un árbol que se alza hacia el cielo. Las diagonales son inherentemente dinámicas, implicando movimiento, tensión o inestabilidad.

Principios de Molly Bang,
en Picture This

EXPRESIVO / AFECTIVO

En este modo, la forma es el contenido. La energía, la velocidad y la presión de la mano del artista se convierten en una traducción directa del tono emocional del poema. La línea misma actúa como un sismógrafo del sentimiento. La prioridad es el estado de ánimo, y la forma (trazo, mancha, ritmo) es la emoción. Este enfoque se conecta con los principios del Expresionismo, que buscaba expresar la subjetividad y la emoción por encima de la realidad objetiva, y con la abstracción gestual de artistas como Federico García Lorca, cuyos dibujos eran considerados "poemas lineales".

EXPRESIVO / AFECTIVO

La expresión o dibujo gestual, genera confianza y desinhibición al trabajar de manera espontánea. Uno no dibuja lo que ve, más bien, el dibujante traza lo que siente que es la esencia o la acción de su modelo.

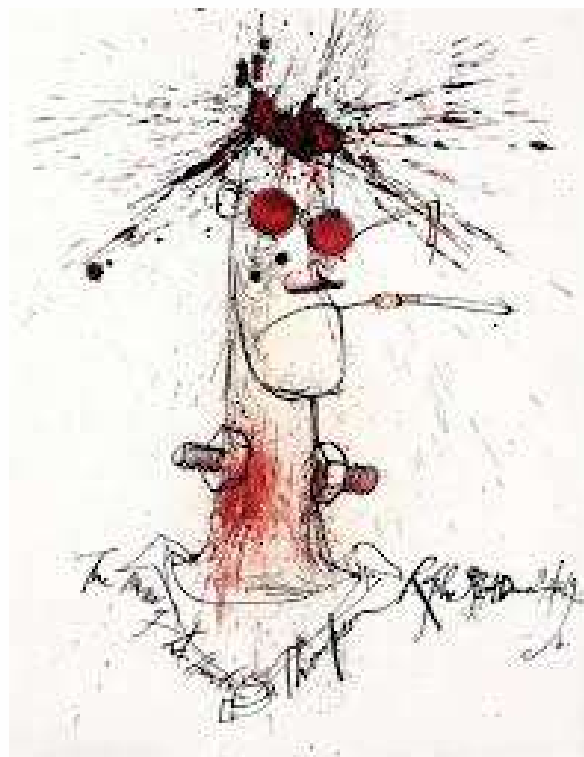
A veces es difícil describir un dibujo gestual en términos, ya que plasma los sentimientos, pensamientos e impresiones del modelo, cada trazo es una anotación espontánea de vitalidad que el dibujante comparte.

EXPRESIVO / AFECTIVO

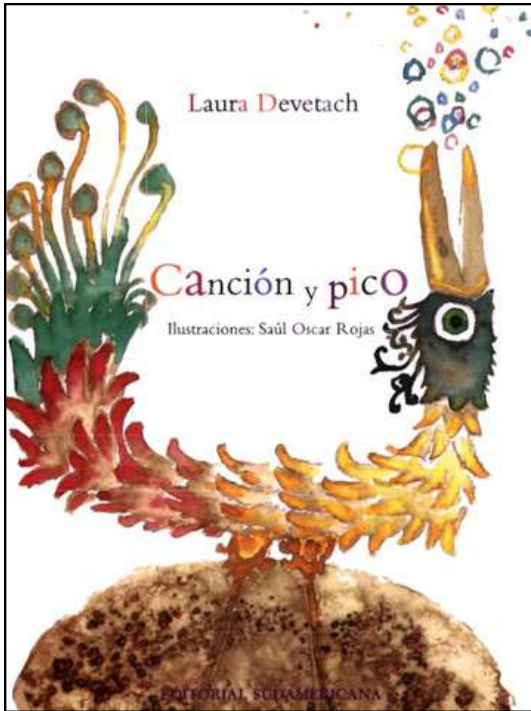
La Anarquía Controlada de Ralph Steadman.

El estilo de Ralph Steadman es la quintaesencia del modo expresivo. Su obra se caracteriza por salpicaduras de tinta frenéticas y explosivas, figuras grotescamente distorsionadas y líneas agresivas y arañadas. Este caos no es accidental; es una técnica deliberada para transmitir rabia, sátira y una energía maníaca. Sus ilustraciones para los textos de Hunter S. Thompson no son meras representaciones de los acontecimientos, sino equivalentes visuales del estado emocional "Gonzo". La calidad de su línea —su velocidad, su irregularidad, su violencia— refleja directamente el tono frenético y a menudo desesperado del texto que acompaña.

Fear and
Loathing in
Las Vegas

EXPRESIVO / AFECTIVO

MATERIAL DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA

I. LOS QUIENSABES

LUNA LLENA

A Pequeña Ganap y sus hermanitas

Luna, lunita,
llename la bolsita...

cantan las niñas.
Los perros también cantan
contagiosos
a voces los secretos
de uno a otro.
A veces también cantan
todos a coro.

Luna, lunita,
llename la bolsita...

Gasta de noche la luna
muchas monedas.
¿Cuántas bolsas las esperan?
Va quedando en el cielo
sólo una hendija.
Cantan las niñas
con las bocas hacia arriba.

HABÍA UNA HORMIGA

Había una hormiga
que cruzaba el patio
llevando una hoja
dentro de un canasto.
Y no supe más
porque está escondida
allí, por atrás.

DE NUEVO LA HORMIGA

De nuevo la hormiga
cruzando el camino
llevando un zapato
llevando un candado.
Y de pronto se escapó
por el hueco de la O.

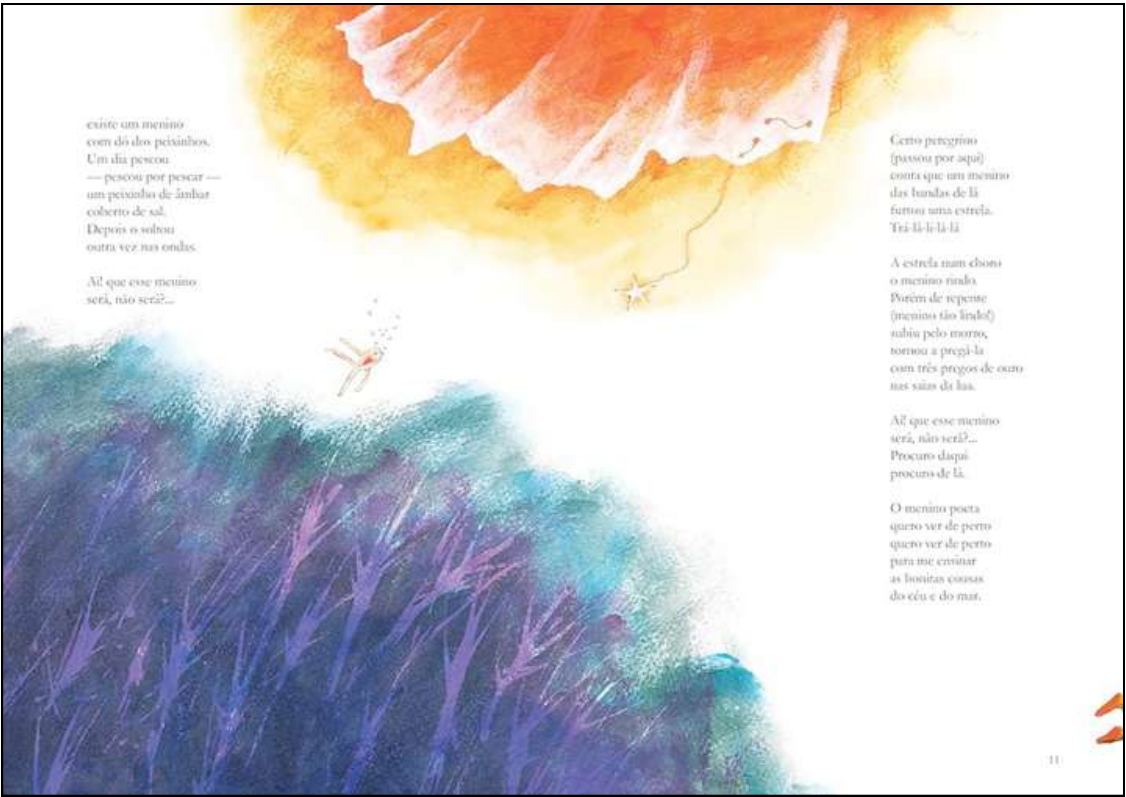
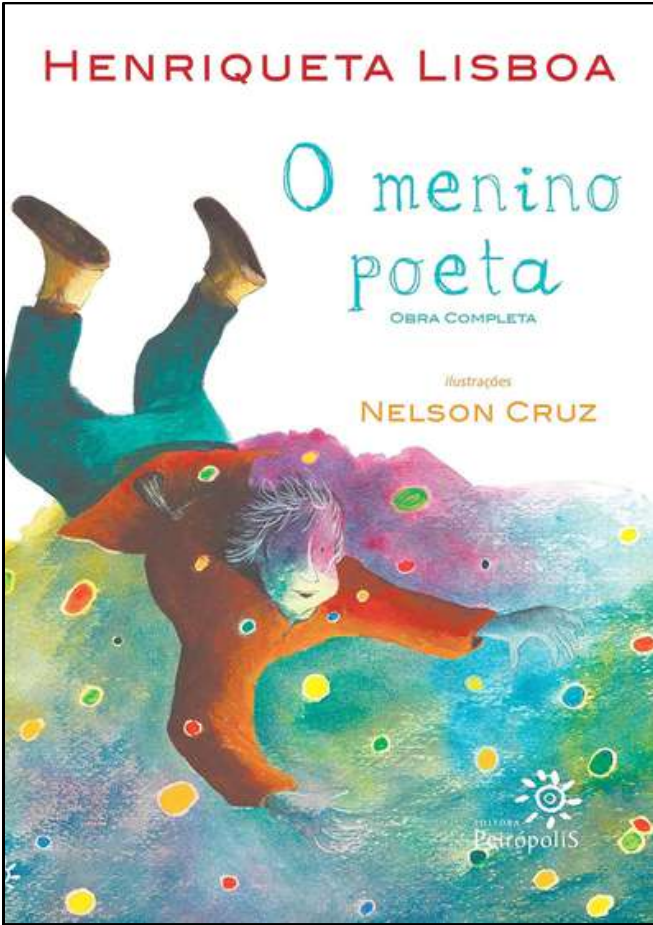
SEIS PATITAS

Los viejitos por la calle
cada cual con su bastón
van tomados de la mano
seis patitas que hacen toc.
Los viejitos van al quiosco
y piden al vendedor
un jarrín de buen perfume
que alcance para los dos.

PORQUE SÍ LOS PANES

Érase una vieja
érase un viejito
que cantaban juntos
y también solitos.
Porque sí los panes
porque no el quesito
porque en el bolillo
no queda un pesito.
Porque sí a la lata
porque no al latero
no hay en la canasta
nada de dinero.

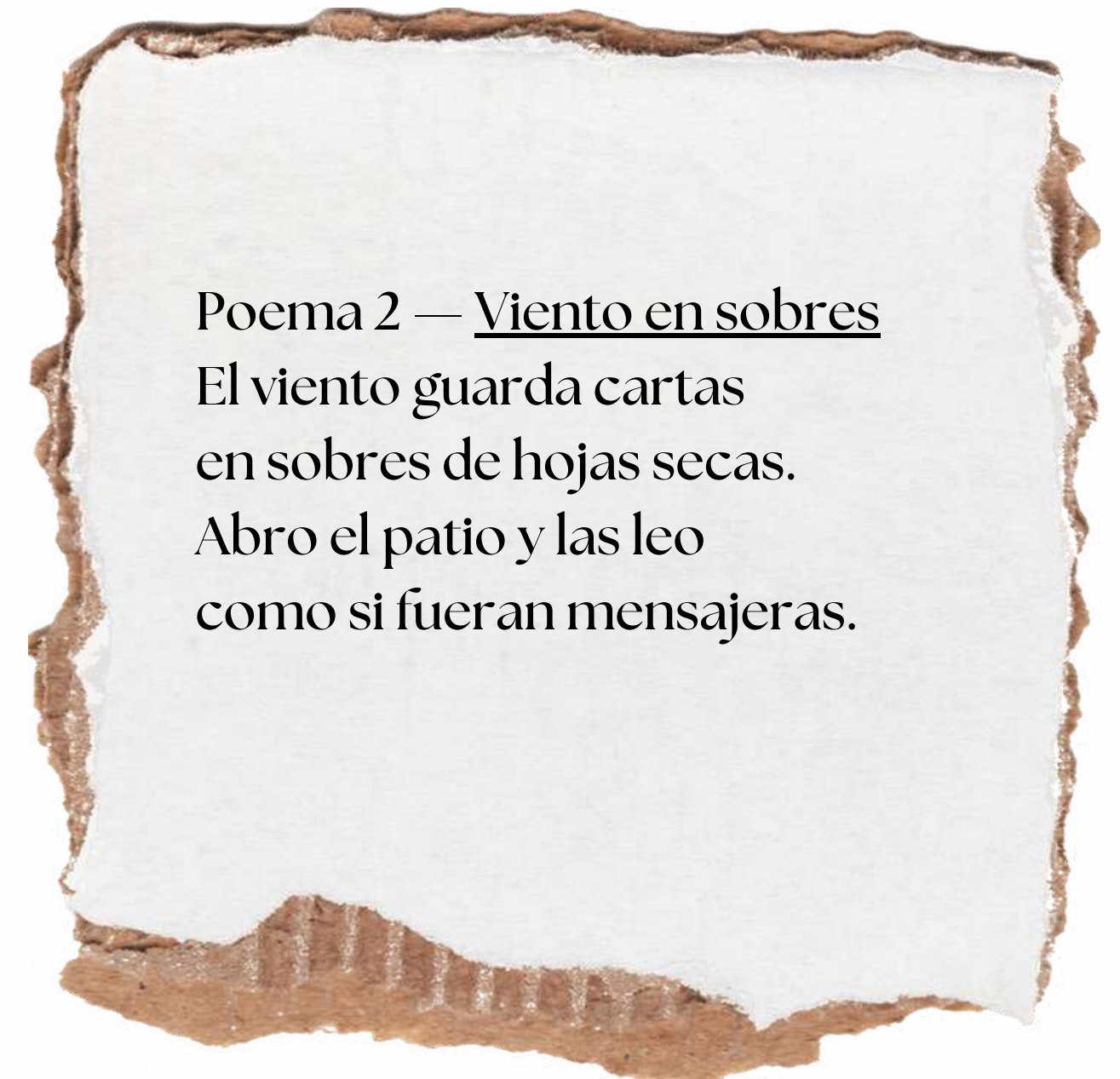
EXPRESIVO / AFECTIVO

EXPRESIVO / AFECTIVO

Tome el poema "Viento en sobres". Realice el ejercicio del cuadernillo (bocetos de 30s y 2 min), pero llévelo más allá. Utilizando un pincel y tinta china sobre papel, cree tres ilustraciones distintas que no representen los objetos del poema (patio, hojas, persona), sino la sensación del viento mismo.

1. Viento-Brisa: Utilice líneas ligeras, fluidas y continuas. Deje que el pincel se deslice suavemente sobre el papel.
2. Viento-Ráfaga: Emplee trazos rápidos, agudos y quebrados. Use salpicaduras intencionadas y gestos enérgicos.
3. Viento-Tormenta: Aplique marcas pesadas, caóticas y superpuestas. Deje que la tinta se corra y forme charcos, trabajando húmedo sobre húmedo para perder el control deliberadamente.

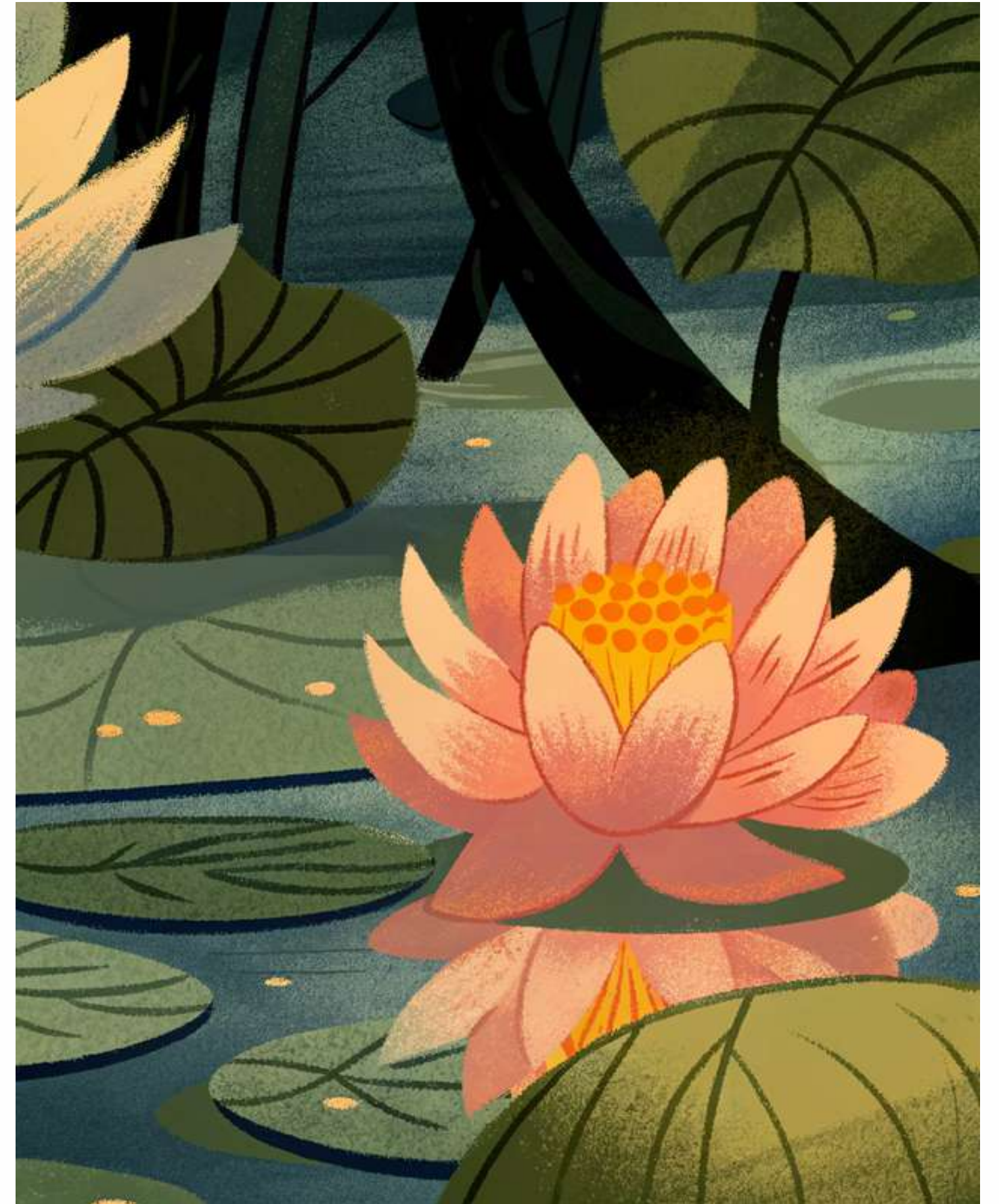
DOCUMENTAL / OBSERVACIONAL

Qué es: registrar lo real con atención a detalles verificables (luz, materiales, gestos).

Cuándo usar: cuando el texto se ancla en un lugar u objeto específico; para crear credibilidad.

Palancas visuales: referencias del natural, texturas observadas, luz coherente, anatomía/escala consistentes.

Trampas: caer en el academicismo rígido; ilustración desconectada del tono del poema.

DOCUMENTAL / OBSERVACIONAL

Este modo encuentra la poesía en lo cotidiano al representarlo con una atención y precisión intensas. Se basa en la creencia de que una observación rigurosa puede revelar la belleza y la narrativa inherentes al mundo real.

El objetivo es registrar lo real con atención a detalles verificables: la luz, los materiales, los gestos. Requiere una observación disciplinada, un sólido entendimiento de la luz y la anatomía (según los principios de Gurney), y la habilidad para encontrar una composición convincente en lo ordinario. El trabajo de los ilustradores científicos y los urban sketchers proporciona la base técnica para este enfoque.

DOCUMENTAL / OBSERVACIONAL

Los cuadernos de Maru Godas, especialmente su trabajo para el proyecto Sketch Tour Portugal, son un ejemplo brillante del modo documental. Captura lugares reales con un ojo observador, pero sus elecciones de composición, su vibrante paleta de gouache y su enfoque en detalles específicos (texturas de paredes, el desorden de un mercado) elevan los bocetos de meros registros a interpretaciones poéticas del lugar. Su obra demuestra cómo un compromiso con la observación de la realidad puede desvelar su carácter narrativo y emocional intrínseco. El análisis de sus composiciones revela cómo utiliza elementos arquitectónicos para enmarcar escenas y contar una historia sobre una calle o un edificio específico.

marugodas.com/sketchbook-acores

DOCUMENTAL / OBSERVACIONAL

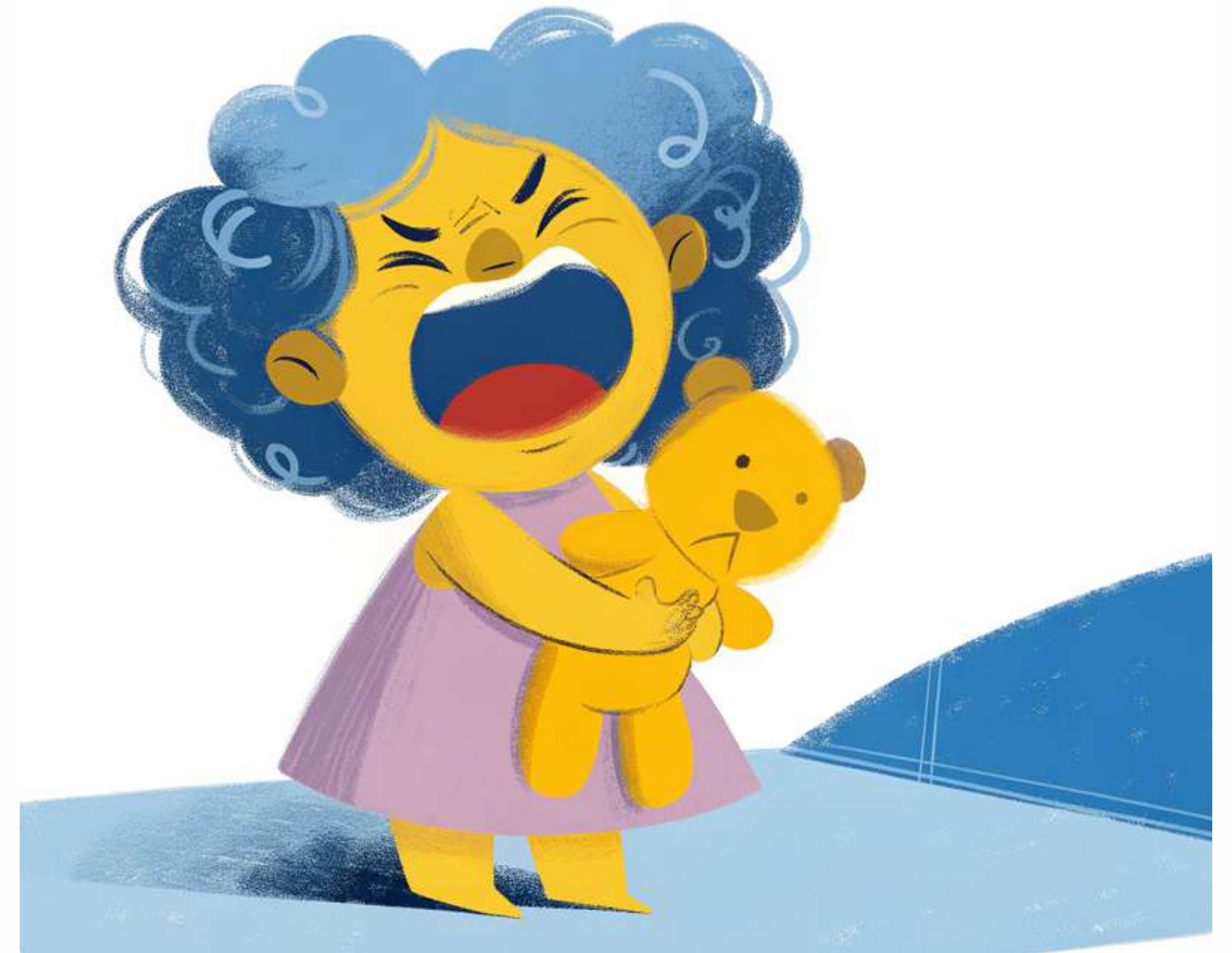
Elija uno de los "poemas semilla". Identifique el objeto clave (el balde, el sobre de hoja seca, el farol). Dedique al menos una hora a crear una serie de estudios de observación de una versión real de ese objeto. Dibújelo desde múltiples ángulos, bajo diferentes condiciones de luz, y con distintos materiales (lápiz para la forma, acuarela para el color, tinta para la textura), tal como se sugiere en el ejercicio del cuadernillo. Finalmente, cree una ilustración completa que incorpore este profundo conocimiento observacional para representar el objeto con un detalle hiperrealista, convirtiéndolo en el ancla poética y el punto focal de la escena.

PARÓDICO / IRÓNICO

Qué es: cita, exagera o invierte códigos para comentar con humor.
Cuándo usar: cuando el poema permite distancia lúdica o crítica; para trabajar con públicos mayores.

Palancas visuales: caricatura, citas de estilos históricos, contraste texto–imagen (lo que dice vs. lo que se ve), anacronismos.

Trampas: burla gratuita; perder respeto por el texto original cuando no corresponde.

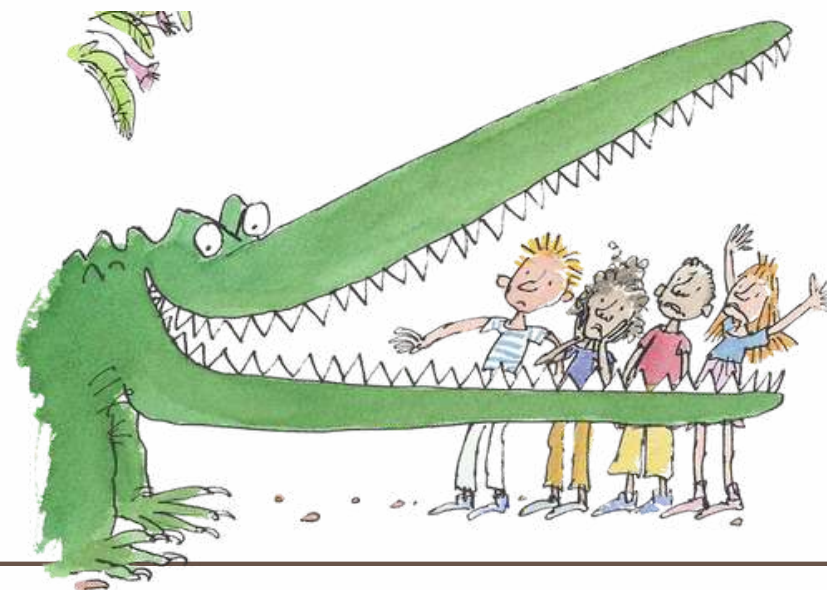
Contrapunto e Ironía: La ilustración muestra algo que contradice o genera una tensión deliberada con el texto. Esta es una técnica fundamental en el modo "Paródico/Irónico", donde el humor o la crítica surgen de esta disonancia.

PARÓDICO / IRÓNICO

Este modo opera a través de la inteligencia y el humor, requiriendo que el espectador reconozca códigos visuales o narrativos existentes para luego disfrutar de su subversión.

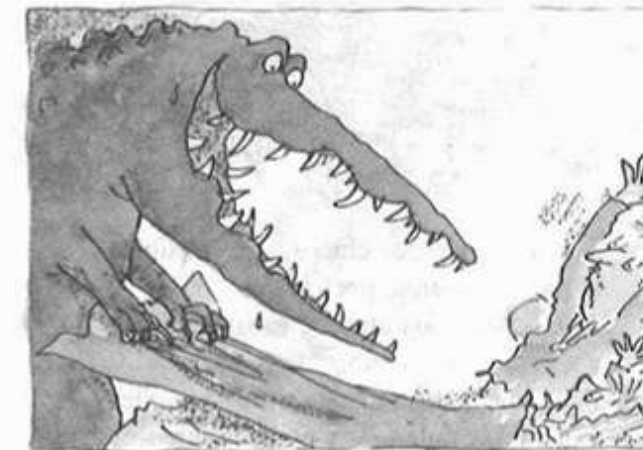
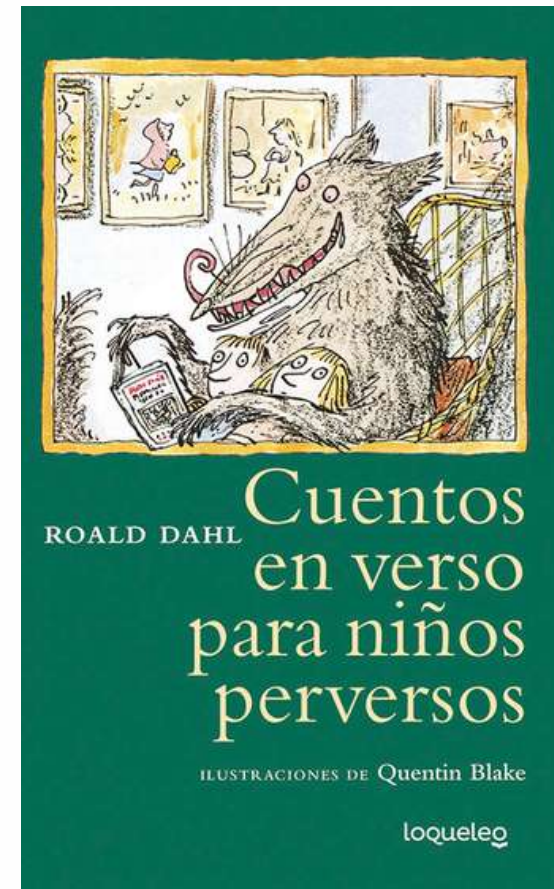
Fundamento Teórico: Se basa en la cita, la exageración o la inversión de códigos visuales para comentar con humor o crítica. Su mecanismo principal es el contrapunto entre texto e imagen, como lo describe Shulevitz , donde la ilustración crea una distancia irónica con las palabras. El humor surge de esta disonancia deliberada.

La colaboración entre Roald Dahl y Quentin Blake, especialmente en obras como Cuentos en verso para niños perversos , es el ejemplo perfecto de parodia. El estilo de Blake esuelto, enérgico y aparentemente infantil, con líneas fluidas y una sensación de espontaneidad. Este estilo visual "inocente" crea un contraste hilarante y chocante con los textos de Dahl, que son oscuros, cínicos y a menudo violentos. La escena de "La Cenicienta" donde la hermanastra es decapitada es un caso paradigmático: el dibujo garabateado y no amenazante de Blake transforma la violencia textual en algo absurdo en lugar de aterrador, una técnica paródica clásica que potencia el humor negro del relato.

PARÓDICO / IRÓNICO

Como ven, esta historia mejora
mientras la suerte de Cený empeora.
En cuanto salió el sol, salió su Alteza
por la ciudad con toda ligereza
en busca de la dueña de la prenda.
De casa en casa fue, de tienda en tienda,
e hicieron cola muchas damiselas
sin resultado. Aquella vil chinela,
incómoda, pestífera y hedionda,
no le iba bien a nadie a la redonda.
Así hasta que fue el turno de la casa
de Cenicienta... "¡Pasa, Alteza, pasa!",
dijeron las perversas Hermanastras
y, tras guiñar un ojo a la Madrastra,
se puso la de más cara de cerdo
su propia zapatilla en el pie izquierdo.

Y aquí se acaba el cuento. Tú, a dormir.
Yo me voy a mi cuarto, he de escribir...
Oye, escucha... ¿qué es eso?, ¿no lo sientes?,
parece el rechinar de muchos dientes...
¿Quién sube dando tumbos la escalera?
¿Quién se atreve a gruñir de esa manera?
¡No dejes que en el cuarto se nos meta!
¡Cierra la puerta! ¡Tráeme la escopeta!
¡No, niño, vuelve atrás! ¡Cuidado, espera!
¡Horror, terror, pavor! ¡Entró la fiera!
¡Es la alimaña páfida del Nilo,
el verde y espantoso cocodrilo!

El león

Quiere el león la carne muy jugosa,
muy fresca, roja, tierna, bien sabrosa...
Si vas y le preguntas qué prefiere
te dirá sin rodeos lo que quiere.

Te dirá que no quiere solomillos
ni tampoco cebados cabritillos,
que no le gusta el cerdo encebollado
ni le dice gran cosa un buey asado...
Le ofrecerás entonces tres chuletas

No hay bestia más feroz que un cocodrilo,
ese animal voraz del río Nilo.
Cuando llega la hora de su cena
traga de niños la media docena.

PARÓDICO / IRÓNICO

El terreno más fértil para un ilustrador no es lo que el poema dice explícitamente, sino lo que no dice. Los vacíos, las ambigüedades y los elementos no verbalizados de un poema son los espacios donde el ilustrador puede realizar su contribución creativa más significativa. Shulevitz insiste en la colaboración entre texto e imagen. Consideremos el poema "Viento en sobres", que dice: "Abro el patio y las leo". El texto no describe el rostro del lector, ni el clima, ni la hora del día, ni el contenido de esas "cartas" de hojas secas. Este silencio es una invitación. El ilustrador puede optar por representar un rostro lleno de alegría, melancolía o curiosidad. Puede crear un día soleado o uno tormentoso. Cada una de estas decisiones altera radicalmente la interpretación del poema, llenando el silencio del texto con un significado específico y visual. El arte del ilustrador florece en el espacio negativo del poema.

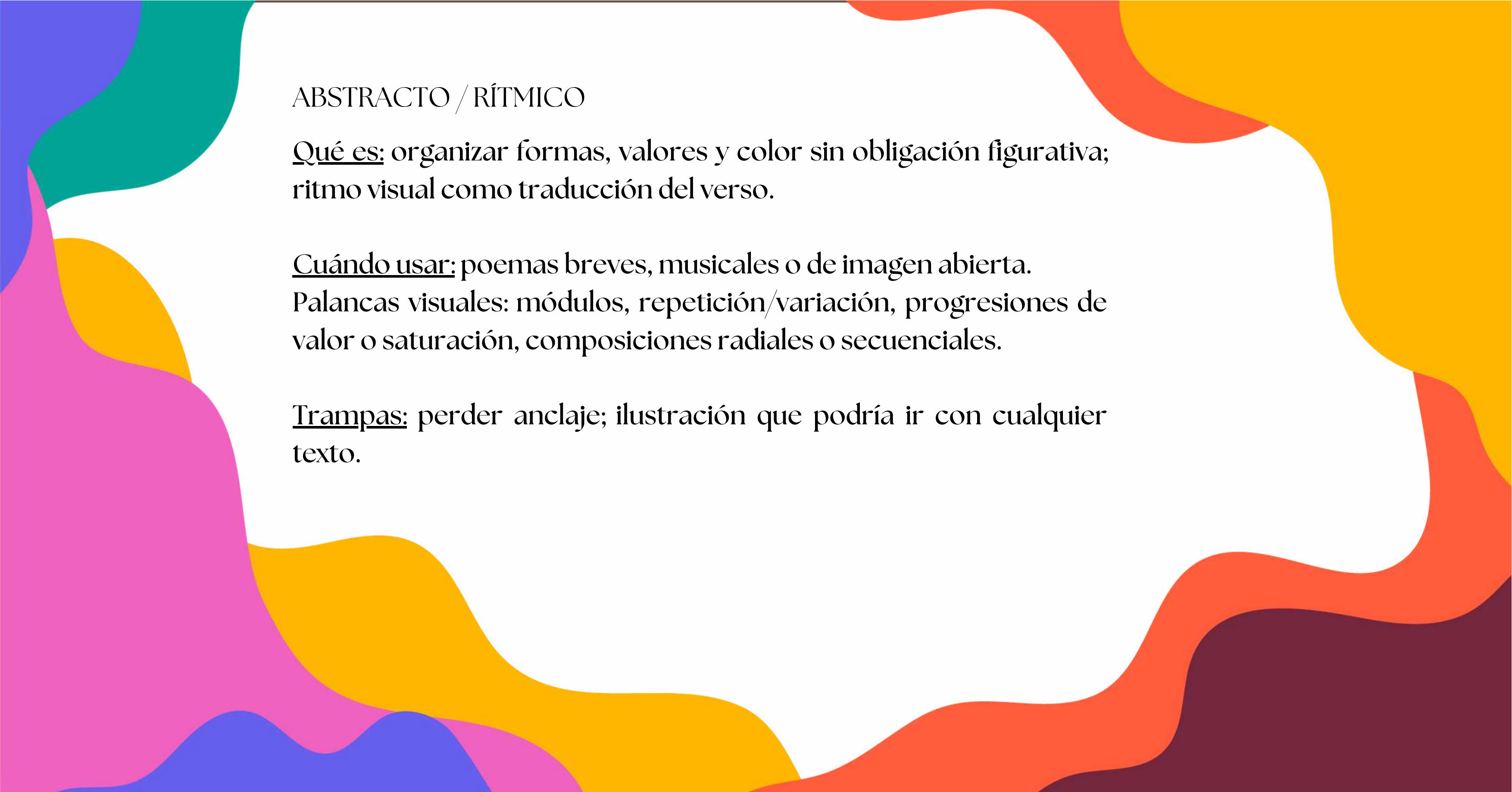
Poema 2 — Viento en sobres

El viento guarda cartas
en sobres de hojas secas.
Abro el patio y las leo
como si fueran mensajeras.

PARÓDICO / IRÓNICO

Ilustre el tierno poema "Balde lunar" en un estilo paródico. Utilice la cita visual como herramienta principal: represente la escena en el estilo de un género completamente inapropiado para su tono. Por ejemplo:

- Estilo Film Noir: Use un blanco y negro de alto contraste, con sombras profundas y ángulos de cámara dramáticos. El gato es un detective privado, el reflejo de la luna es una pista misteriosa y la escena está cargada de suspense y fatalismo.
- Estilo Manual de Instrucciones: Emplee gráficos vectoriales limpios, con líneas finas, colores planos y texto técnico con pasos numerados: "1. El sujeto felino (*Felis catus*) observa el reflejo lunar. 2. Iniciar el protocolo de vibración vocal (ronroneo). 3. Las partículas acuosas (H_2O) se disipan". El humor nace de aplicar un estilo frío y técnico a un momento poético y delicado.

ABSTRACTO / RÍTMICO

Qué es: organizar formas, valores y color sin obligación figurativa; ritmo visual como traducción del verso.

Cuándo usar: poemas breves, musicales o de imagen abierta.

Palancas visuales: módulos, repetición/variación, progresiones de valor o saturación, composiciones radiales o secuenciales.

Trampas: perder anclaje; ilustración que podría ir con cualquier texto.

ABSTRACTO / RÍTMICO

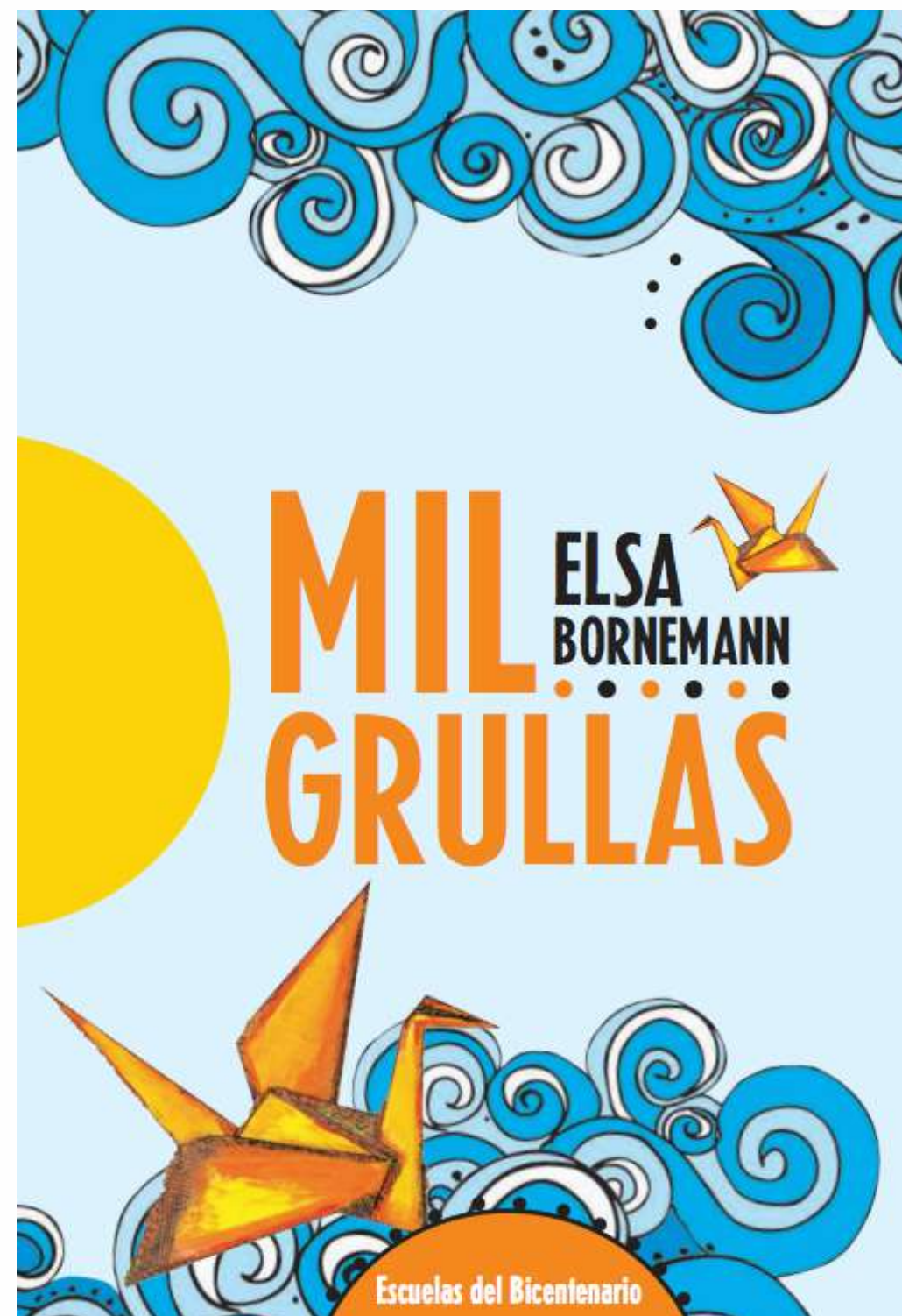
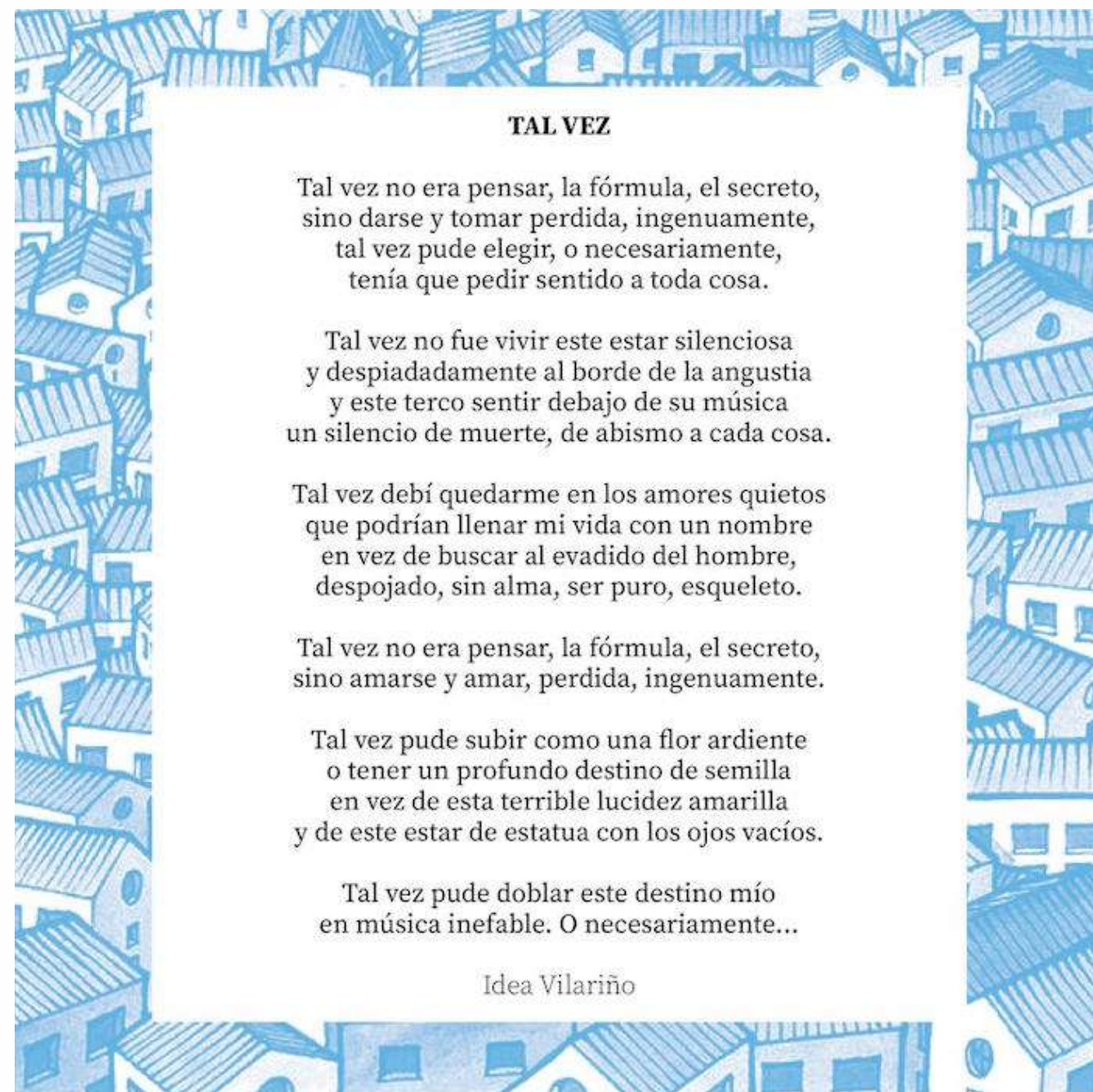
Este modo es el más radical en su alejamiento de la figuración. No busca representar lo que el poema describe, sino lo que el poema hace sentir, traduciendo su musicalidad y atmósfera en formas, colores y líneas puras.

Fundamento Teórico: Abandona la figuración para traducir el ritmo, el sonido y el estado de ánimo del poema directamente en elementos visuales. Es un acto de sinestesia: la experiencia de una modalidad sensorial a través de otra. La obra de pioneros como Wassily Kandinsky, quien vinculó explícitamente el color con el sonido y la emoción, es la referencia fundamental.

Kandinsky creía que los colores y las formas poseían vibraciones espirituales y sonoras inherentes. Sus famosas "Composiciones" no son imágenes de cosas, sino música visual. Al analizar una obra como Composición VIII, se puede observar cómo utiliza un vocabulario de formas geométricas (círculos, triángulos, líneas) y una paleta de colores específica para crear ritmo, armonía y disonancia, de manera muy similar a un compositor musical. Este enfoque proporciona un modelo directo sobre cómo traducir la "música" de un poema en una imagen no representacional.

ABSTRACTO / RÍTMICO

—Son hermosas, **Tosí-can...** Gracias...

—Hay un millar. Son tuyas, Naomi. Tuyas —y el muchacho abandonó la sala sin darse vuelta.

En la luminosidad del mediodía que ahora ocupaba todo el recinto, mil grullas empezaron a balancearse impulsadas por el viento que la enfermera también dejó colar, al entreabrir por unos instantes la ventana.

Los ojos de Naomi seguían sonriendo.

La niña murió al día siguiente. Un ángel a la intemperie frente a la impiedad de los adultos. ¿Cómo podían mil frágiles avecitas de papel vencer el horror instalado en su sangre? Febrero de 1976.

Toshiro Ueda cumplió cuarenta y dos años y vive en Inglaterra. Se casó, tiene tres hijos y es gerente de sucursal de un banco establecido en Londres.

Serio y poco comunicativo como es, ninguno de sus empleados se atreve a preguntarle por qué, entre el aluvión de papeles con importantes informes y mensajes telegráficos que habitualmente se juntan sobre su escritorio, siempre se encuentran algunas grullas de origami dispersas al azar.

Grullas seguramente hechas por él, pero en algún momento en que nadie consigue sorprenderlo.

Grullas desplegando alas en las que se descubren las cifras de las máquina de calcular.

Grullas surgidas de servilletas con impresos de los más sofisticados restaurantes...

Grullas y más grullas. Y los empleados comentan, divertidos, que el gerente debe de creer en aquella superstición japonesa.

—Algún día completará las mil... —cuchicheaban entre risas—. ¿Se animará entonces a colgarlas sobre su escritorio? Ninguno sospechaba, siquiera, la entrañable relación que esas grullas tienen con la pérdida Hiroshima de su niñez. Con su perdido amor primero.

Tosí-can: diminutivo de Toshiro.

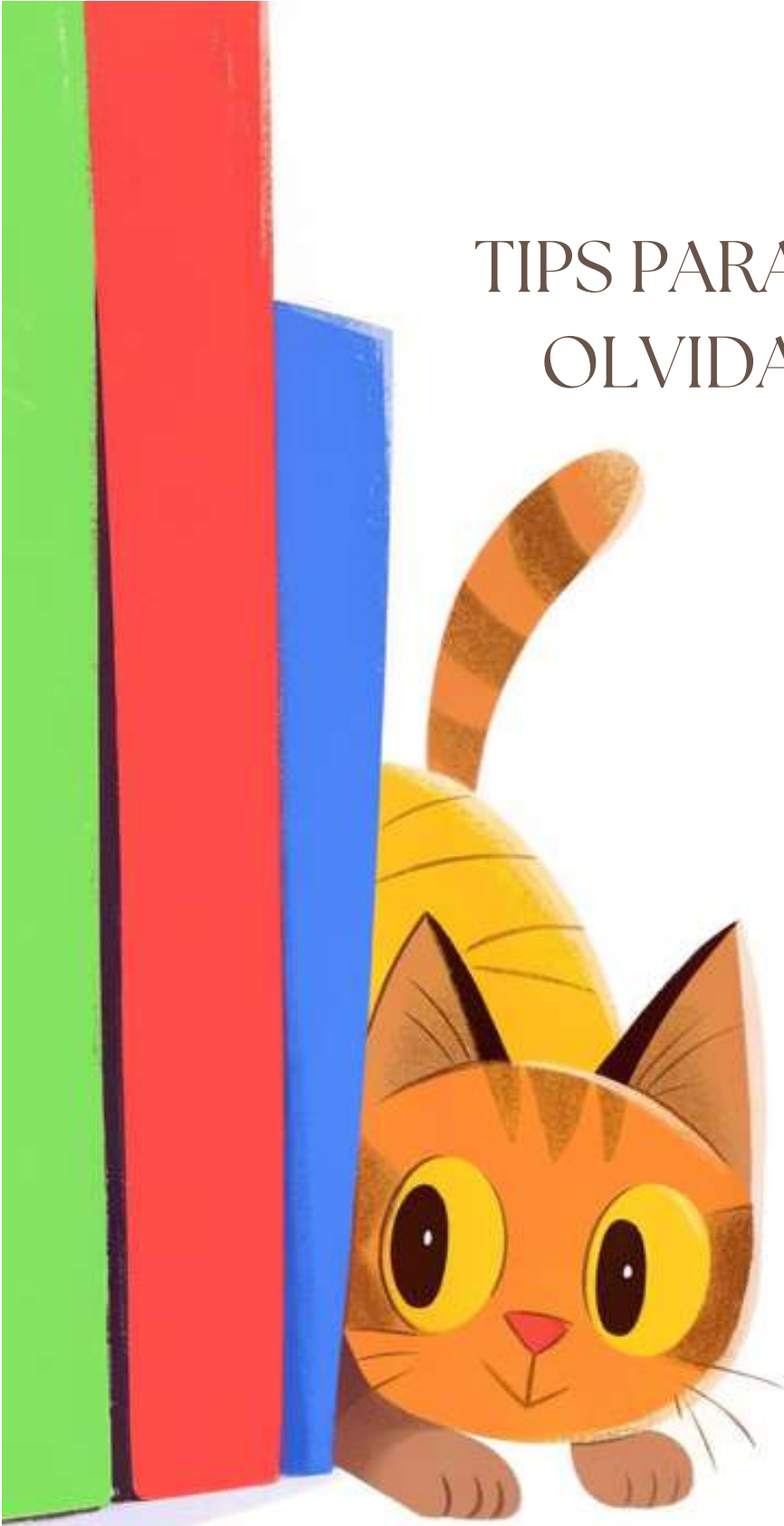
ABSTRACTO / RÍTMICO

Ejercicio: Expanda el ejercicio de la "partitura visual" del cuadernillo. Seleccione un poema y cree una pintura abstracta completa (digital o tradicional).

Análisis Rítmico y Sonoro: Lea el poema en voz alta varias veces. Asigne formas y colores a diferentes sonidos o tipos de palabras (p. ej., los sonidos sibilantes como la 's' pueden ser líneas azules, suaves y onduladas; los sonidos oclusivos como la 't' o la 'k' pueden ser triángulos amarillos y agudos).

Análisis Emocional: Asigne un campo de color dominante al estado de ánimo general del poema (p. ej., grises y violetas para la melancolía, naranjas y rojos para la alegría).

Composición: Organice estas formas y líneas sobre el campo de color, siguiendo la estructura del poema. Las estrofas pueden corresponder a diferentes secciones del lienzo. Las pausas o los saltos de línea pueden ser espacios vacíos o cambios bruscos en la composición. La obra final no debe ser una ilustración del poema, sino un equivalente visual de la experiencia de leerlo.

TIPS PARA NO OLVIDAR

- Tarjeta con las palancas — imprime tarjetas con: contraste, temperatura, textura, escala, composición, ritmo, tipografía, iluminación, iconicidad. Llévala encima y consultála antes de empezar.
- Rutina 10-10 — 10 minutos de thumbnails + 10 minutos de una versión rápida. Repetición mínima que engancha la memoria muscular.
- Thumbnails + 3 variaciones — para cada poema, haz 3 mini-respuestas (literal / simbólico / expresivo). Repetir el mismo texto ayuda a fijar estrategias.
- Estudio fotográfico rápido — toma 3 fotos del objeto (balde, farol, hojas) desde 3 ángulos; dibuja una versión en 5 minutos. El vínculo foto→mano ancla detalles.
- Espaciado y revisión — revisa el mismo ejercicio al día siguiente, a la semana y al mes (spaced repetition). Verás qué ideas sobreviven.
- Asociaciones visuales (mnemonics) — crea una imagen absurda que conecte palabra→símbolo (p. ej. la luna como cucharita en un balde). Lo raro se recuerda.

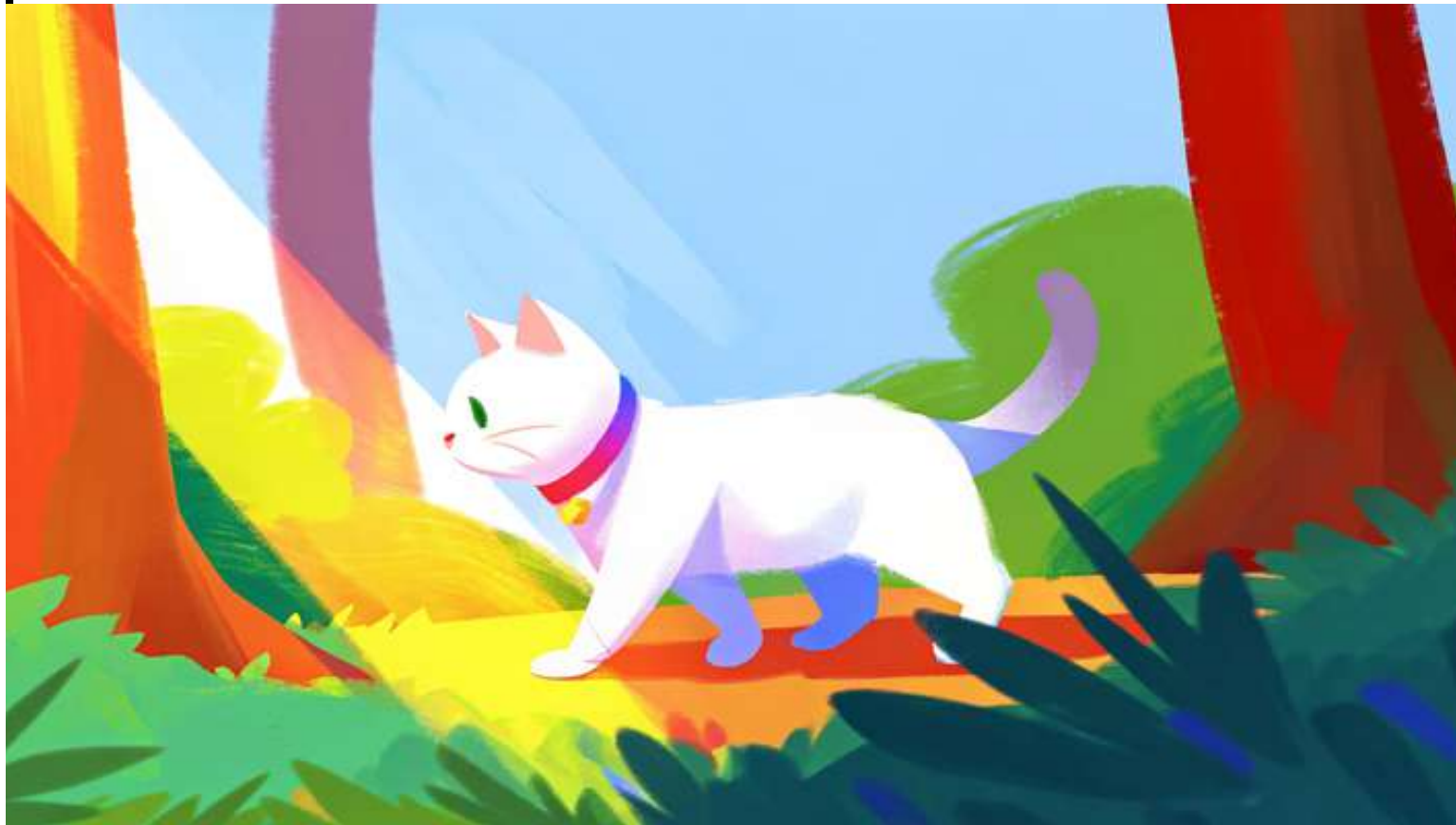
ale
alejandra
romero
ilustración

TIPS PARA NO OLVIDAR

- Checklist de legibilidad (3Os) — antes de enviar: silueta clara, foco de contraste, jerarquía, lectura de la tipografía. Si falla uno, rehacé rápido.
- Paleta-límite — elige 2 valores + 1 color acento. Limitar reduce el ruido mental y ayuda a recordar decisiones cromáticas.
- Explicalo en voz alta — explica tu interpretación en 60 segundos a alguien o grábala. Enseñar fija la memoria.
- Registro — ‘por qué’ breve — guarda una nota rápida: poema / modo (literal/simbólico/...) / 1 línea “por qué”. Revisar esos “porqués” fortalece el criterio.
- Ritual corporal — cinco respiraciones y un trazo de calentamiento. La rutina condiciona la memoria procedural.
- Feedback 2-2 — pide a dos compañeros dos comentarios concretos (qué funciona / qué confunde). La corrección externa acelera el aprendizaje.

“Ilustra tu lectura: si el poema es una puerta,
dibuja la cerradura que te la hizo sentir.”

BIBLIOGRAFÍA

