

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ANDRESSA MACHADO DE MACHADO

**LA JORNADA FEMENINA Y LOS SIMBOLISMOS EXPRESOS EN LA
NARRATIVA TEXTUAL Y VISUAL *BARBAZUL*, DE ANABELLA LÓPEZ**

**Jaguarão
2025**

ANDRESSA MACHADO DE MACHADO

**LA JORNADA FEMENINA Y LOS SIMBOLISMOS EXPRESOS EN LA
NARRATIVA TEXTUAL Y VISUAL *BARBAZUL*, DE ANABELLA LÓPEZ**

Trabajo de conclusión de curso (TCC)
presentado como requisito parcial para la
la conclusión del Curso de Letras Español
e Literatura Hispánica de la Universidad
Federal do Pampa Campus Jaguarão/RS.

Orientadora: Geice Peres Nunes

**Jaguarão
2025**

Ficha catalográfica elaborada automaticamente com os dados fornecidos pelo(a) autor(a) através do Módulo de Biblioteca do Sistema GURI (Gestão Unificada de Recursos Institucionais).

M1491 Machado, Andressa Machado
La jornada femenina y los simbolismos expresos en la narrativa textual y visual Barbazul, de Anabella López / Andressa Machado Machado.
54 p.

Trabalho de Conclusão de Curso(Graduação)-- Universidade Federal do Pampa, LETRAS - ESPANHOL E LITERATURA HISPÂNICA, 2025.
"Orientação: Geice Peres Nunes".

1. Barbazul. 2. Literatura infantil y juvenil. 3. Arquetipos. 4. Símbolos. 5. Jornada femenina. I. Título.

ANDRESSA MACHADO DE MACHADO

**LA JORNADA FEMENINA Y LOS SIMBOLISMOS EXPRESOS EN LA
NARRATIVA TEXTUAL Y VISUAL *BARBAZUL*, DE ANABELLA LÓPEZ**

Trabajo de conclusión de curso (TCC)
presentado como requisito parcial para la
la conclusión del Curso de Letras Español
e Literatura Hispánica de la Universidad
Federal do Pampa Campus Jaguarão/RS.

Trabalho de Conclusão de Curso defendido e aprovado em: 12 de dezembro de
2025.

Banca examinadora:

Profa. Dra. Geice Peres Nunes
Orientadora
Unipampa - Jaguarão

Profa. Dra. Alejandra Torres Torres
Consejo de Formación en Educación (UY)

Prof. Dra. Marcela Wanglon Richter
Unipampa - Jaguarão

Assinado eletronicamente por **GEICE PERES NUNES, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR**, em 15/12/2025, às 22:05, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por **MARCELA WANGLON RICHTER, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR**, em 15/12/2025, às 22:10, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por **Alejandra Torres Torres, Usuário Externo**, em 17/12/2025, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais aplicáveis.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1922476** e o código CRC **70AAC547**.

Unipampa – Campus Jaguarão
Rua Conselheiro Diana, nº 650 - Jaguarão/RS - CEP: 96300-000
Telefones: (53) 3261-4269, (53) 3240-5450

Dedico este trabajo a mi mamá, por ser mi mayor inspiración y motivación, y a mi familia, que siempre estuvo a mi lado apoyándome en cada paso. También lo dedico a todas aquellas mujeres que, con esfuerzo y valentía, luchan diariamente por dar lo mejor a sus familias y construir un futuro mejor.

AGRADECIMIENTO

A Dios por permitirme estar en este universo repleto de diversidades, y poder así disfrutar y aprender de todo eso.

A mi orientadora Geice Peres Nunes, por acompañarme desde el principio en la pesquisa y por aceptar ser mi orientadora en esta gran etapa y darme toda orientación necesaria para que llegara hasta aquí.

A mi madre, por darme la vida, por dejar de vivir su vida para cuidar a sus hijos, animándome siempre a nunca dejar de estudiar, invertir en el futuro, por una vida mejor que la suya.

A mis hermanos y a mi compañero, por estar siempre a mi lado en los días más difíciles de mi vida y siempre dándome apoyo incondicional. A ellos no se trata solo de agradecer y si pedir perdón por todo el tiempo que siempre me dedique a estudiar (y así seguiré siempre) y deje de disfrutar bellos momentos a sus lados.

A todos los profesores que hicieron parte de mi trayectoria, agradezco con el corazón rebosante de gratitud, por cada uno que han sido parte de mi viaje. Cada enseñanza, cada palabra de aliento y cada gesto de apoyo fueron semillas preciosas plantadas en mi camino, que hoy florecen y dan frutos. Desde los primeros aprendizajes, ya sea en la elaboración de los cuadernillos, el estudio de fonética y fonología, la comprensión de la sintaxis, hasta el gran estímulo para crear mi propio curso de español, cada uno de ustedes dejó una huella especial en mi camino. Me enseñaron a ver la literatura con amor, haciendo que cada página leída sea un viaje enriquecedor. Gracias a todos, por todo el conocimiento compartido.

A los profesores del curso de portugués, mi especial agradecimiento por pulir mi trayectoria, ayudándome a expresarme con claridad y confianza

A todos mis compañeros que estuvieron en esta etapa de mi vida conmigo, que compartieron de varios procesos junto a mí, y que seguro pudieron disfrutar de esta experiencia increíble, los llevaré en mi corazón por siempre.

E quando pensamos encontrar uma abominação, encontraremos um deus; quando pensamos matar um outro, mataremos a nós mesmos; quando pensamos viajar para fora, chegaremos ao centro de nossa própria existência; quando pensamos estar sozinhos, estaremos com o mundo inteiro.

Joseph Campbell

RESUMEN

Este trabajo de conclusión presenta un análisis del libro álbum *Barbazul* (2012), adaptación de Anabella López para el cuento clásico de Charles Perrault. La investigación examina cómo el texto y las ilustraciones se articulan en la literatura infantil y juvenil, profundizando la interpretación a través del diálogo entre palabra e imagen. Como aporte teórico y crítico se basa en autores como Teresa Colomer en *Introdução à Literatura Infantil e Juvenil Atual* (2017), Maria Nikolajeva e Carole Scott, *Livro Ilustrado: Palavras e imagens* (2011), Martin Salisbury e Morag Styles, *Livro infantil ilustrado: A arte da narrativa visual* (2013), Marisa Lajolo y Regina Zilberman: *Literatura Infantil Brasileira* (2022), Sophie Van der Linden: *Para ler o Livro ilustrado* (2018), Graça Ramos: *A imagem nos livros infantis* (2020), Chevallier e Gheerbrant: *Dicionário de Símbolos* (2016) y Eva Heller: *A psicologia das cores* (2021). Además, en Carl G. Jung en *O homem e seus símbolos* (2016), Clarissa Pinkola Estés en *Mujeres que corren con los lobos* (2018) y Bruno Bettelheim, *A psicanálise dos contos de fadas* (2011), entre otros. Tales obras contribuyen para comprender cómo la imagen y el texto narrativo se entrelazan en la construcción de sentidos, y cómo los elementos visuales actúan como lenguaje narrativo, ampliando y profundizando experiencias de lectura. El estudio aborda la actualización de la figura femenina en el cuento, evidenciando fuerza, el proceso de autoconocimiento de la protagonista, basándose en la teoría de los arquetipos, símbolos y del concepto de depredador psíquico. La metodología adoptada es de carácter bibliográfico, con análisis de teorías literarias, visuales, psicoanalíticas, lo que posibilita establecer un diálogo entre la relectura de *Barbazul* y los desafíos contemporáneos enfrentados por las mujeres. Al investigar la propuesta estética de Anabella López, este trabajo también evidencia el potencial del libro ilustrado como herramienta de reflexión, crítica y formación de lectores.

Palabras Clave: Barbazul; literatura infantil y juvenil; arquetipos; símbolos; jornada femenina.

RESUMO

Este trabalho de conclusão de curso (TCC) apresenta uma análise do livro ilustrado *Barbazul* (2012), uma adaptação de Anabella López para o conto clássico de Charles Perrault. A pesquisa examina como texto e ilustrações interagem na literatura infantil e juvenil, aprofundando a interpretação por meio do diálogo entre palavra e imagem. Como aporte teórico e crítico, apoia-se em autores como Teresa Colomer em *Introdução à Literatura Infantil e Juvenil Atual* (2017), Maria Nikolajeva e Carole Scott, *Livros Ilustrados: Palavras e Imagens* (2011), Martin Salisbury e Morag Styles, *Livros Infantis Ilustrados: Uma arte narrativa visual* (2013), Marisa Lajolo e Regina Zilberman: *Literatura Infantil Brasileira* (2022), Sophie Van der Linden: *Para ler o Livro ilustrado* (2018), Graça Ramos: *A imagem nos livros infantis* (2020), Chevallier e Gheerbrant: *Dicionário de Símbolos* (2016) e Eva Heller: *A psicologia das cores* (2021). Além disso, em Carl G. Jung em *O homem e seus símbolos* (2016), Clarissa Pinkola Estés em *Mulheres que correm com os lobos* (2018) e Bruno Bettelheim, *A psicanálise dos contos de fadas* (2011), entre outros. Estas obras contribuem para a compreensão de como a imagem e o texto narrativo se entrelaçam na construção do significado e como os elementos visuais atuam como linguagem narrativa, expandindo e aprofundando as experiências de leitura. O estudo aborda a atualização da figura feminina na história, destacando a força e o processo de autodescoberta da protagonista, com base na teoria dos arquétipos, símbolos e no conceito de predador psíquico. A metodologia adotada é bibliográfica, com análises de teorias literárias, visuais e psicanalíticas, o que permite um diálogo entre a releitura de *Barbazul* e os desafios contemporâneos enfrentados pelas mulheres. Ao investigar a abordagem estética de Anabella López, este trabalho demonstra também o potencial do livro ilustrado como ferramenta de reflexão, crítica e desenvolvimento do leitor.

Palavras-chave: Barba Azul; literatura infantojuvenil; arquétipos; símbolos; jornada feminina.

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1 – Guarda del libro	28
Imagen 2 – Ilustración en doble páginas	29
Imagen 3 – Puerta en forma de ataúd	30
Imagen 4 – Chave sangrante	33
Imagen 5 – Primera imagen de la pareja	35
Imagen 6 – Barbazul como flotante	35
Imagen 7 – Barbazul situado en la parte superior	37
Imagen 8 – Barbazul en el castillo	38
Imagen 9 – Doble páginas elaborada en rojo y negro	39
Imagen 10 – La joven al descubrir los cadáveres de las esposas anteriores	40
Imagen 11 – La joven y Barbazul se encuentran ojo con ojo	41
Imagen 12 – La joven en el jardín de flores rojas	42

SUMARIO

1.INTRODUCCIÓN.....	13
2. EL CUENTO <i>BARBAZUL</i> Y SU ADAPTACIÓN	15
2.1. Charles Perrault, el cuento clásico de <i>Barba Azul</i>.....	16
2.2 <i>Barbazul</i>, la versión de 2012.....	19
3. LAS ILUSTRACIONES COMO CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO.....	26
4. LA RESISTENCIA Y EL RENACIMIENTO FEMENINO EN <i>BARBAZUL</i>.....	44
5. CONSIDERACIONES FINALES.....	51
REFERENCIAS.....	53

1 INTRODUCCIÓN

La literatura infantil y juvenil contemporánea ha ampliado sus fronteras al integrar en sus obras nuevas formas de narrar, en las que el texto y la imagen dialogan para construir sentidos. En este contexto, el libro ilustrado se consolida como un objeto capaz de generar múltiples interpretaciones, permitiendo que lectores de distintas edades accedan a lecturas diversas. Entre estas obras se encuentra *Barbazul* (2012), una adaptación realizada por Anabella López, cuya construcción visual y narrativa actualiza el clásico popularizado por Charles Perrault (1867), lo inscribe en debates contemporáneos, acerca de la jornada femenina, el miedo, la intuición y la resistencia frente a las violencias simbólicas y psíquicas.

El Capítulo 2 tratará del análisis textual de *Barbazul*, mostrando su antecedente clásico y, posteriormente, la relectura contemporánea de Anabella López, con el objetivo de observar cómo cada versión construye sentidos propios, explorando los elementos narrativos y estructurales, con especial atención a los detalles del texto escrito y la alteración que la autora introduce en su adaptación.

El Capítulo 3 de este trabajo partirá de la comprensión de que imagen no es solo un complemento sino, compuesta por símbolos que se revelan y amplían sus sentidos en toda la obra. Siguiendo las reflexiones de Teresa Colomer (2017), Maria Nikolajeva y Carole Scott (2011), Martin Salisbury y Morag Styles (2013), entre otros, desarrollamos un estudio que reconoce que las ilustraciones poseen un papel fundamental en la narrativa, ya que, como discursos, atribuyen significados, crean tensiones y expanden la interpretación del lector. Además, evidenciamos cómo esta perspectiva permite una lectura crítica de la obra, en la que la selección de colores, la composición y símbolos, actúan como elementos que generan sentidos.

En el Capítulo 4, el estudio estará basado en aportes provenientes del psicoanálisis, con base en autores como Carl G. Jung (2016), Bruno Bettelheim (2021) y Clarissa Pinkola Estés (2018), que ofrecen claves interpretativas esenciales para comprender los arquetipos presentes en la historia, en especial las figuras del predador psíquico, de la mujer salvaje y del proceso de individuación. La lectura mostrará que *Barbazul* no opera solo como un relato de advertencia, sino como un personaje siempre actual, que revela dinámicas internas de la psique y problemáticas sociales aún vigentes, especialmente en relación con el control, el silencio, el miedo y la reconstrucción de la figura femenina.

Partiendo de estos marcos teóricos, este trabajo busca analizar de qué manera la adaptación de Anabella López resignifica la figura femenina, acentuando su fuerza, su capacidad de resistencia y el proceso de autoconocimiento que emerge a través de la narrativa visual y simbólica. Asimismo, se examina cómo la obra dialoga con los desafíos de las mujeres en la actualidad, convirtiéndose en un material de lectura potente tanto para niños, jóvenes y adultos, justamente por sus imágenes instigantes, densidad simbólica y por su interpretación narrativa.

2. EL CUENTO *BARBAZUL* Y SU ADAPTACIÓN

En este capítulo presento los orígenes y la trayectoria del cuento *Barbazul*, desde su versión clásica publicada por Charles Perrault en 1697 hasta su relectura y adaptación contemporánea por la autora e ilustradora argentina Anabella López, publicada por primera vez en 2012. La intención es observar cómo una misma narrativa, transmitida a lo largo de muchos siglos, puede adquirir sentidos diversos de acuerdo con el contexto histórico, social y cultural en el que se inserta. Además, esa obra tiene sus sentidos expandidos a partir de ilustraciones que también narran el texto. Para eso, observo dos versiones, la de Charles Perrault marcada por un fuerte carácter moralizante del propio siglo XVII, y la de Anabella López, que resignifica la historia a partir de un enfoque visual y narrativo que otorga protagonismo a la figura femenina.

El interés que despierta la obra entre lectores de diferentes edades puede explicarse por lo que Teresa Colomer observa acerca de la literatura infantil y juvenil contemporánea: “Os livros infantis se encheram de humor e de fantasia, de personagens ociosos, ternos e absurdos, mas enfrentando também a ambiguidade dos sentimentos, a complexidade dos conflitos e as mudanças de perspectivas.” (2017, p. 190). *Barbazul* se inscribe plenamente en esta línea al proponer una narrativa visual que no teme abordar el miedo, la muerte o la violencia, pero lo hace de modo poético, reflexivo, invitando a una lectura crítica y psicológica.

Según Graça Ramos:

Essa indistinção de público é uma das características da própria literatura infantil contemporânea e se fortalece também nos livros que dispensam o recurso às palavras. Como o texto verbal é criado por aquele que lê, se as imagens estiverem bem realizadas e articularem uma ideia de narrativa possível, muitos públicos se interessaram pelo livro. Cada um construirá a história com base em seus conteúdos emocionais e repertório intelectual. (2020, p. 110).

Así, la lectura de *Barbazul* hecha por adolescentes despierta la curiosidad, el suspense y la reflexión sobre el miedo y la desobediencia, mientras entre los adultos emerge una lectura simbólica más profunda, vinculada a la liberación, al trauma y a la reconstrucción del femenino.

Por su parte, Salisbury y Styles destacan que: “Há também livros mais ousados, que exigem algo mais do leitor e, por vezes, apresentam o mundo de uma forma desagradável, incômoda ou confusa.” (2013, p. 93). Esta afirmación se ajusta perfectamente a la propuesta estética de Anabella López, que no suaviza los

elementos perturbadores del cuento, sino que los reelabora desde una mirada poética. De este modo, la autora confía en la capacidad interpretativa del lector, cualquiera que sea su edad, y le invita a descubrir las capas de sentido que emergen de las imágenes.

El público adolescente encuentra en *Barbazul* una puerta de entrada a la lectura simbólica, donde la curiosidad aparece como parte del crecimiento y de la búsqueda de identidad. En cambio, los lectores adultos pueden acceder a una comprensión más amplia del mito, reconociendo en la historia la lucha entre el instinto y la represión, entre el saber y el miedo, temas que se vinculan con lo que Carl G. Jung describe como el proceso de individualización, es decir: “A totalidade inata, mas escondida, da psique, não é a mesma coisa que uma totalidade plenamente realizada e vivida.” (2016, p. 213). Esta versatilidad del relato, que se adapta a la recepción de la obra a cada edad, confirma su potencia literaria y estética.

En síntesis, la versión ilustrada de *Barbazul*, de Anabella López, se considera como una obra que invita a ser leída en distintos momentos de la vida. Su riqueza simbólica, la fuerza expresiva de las imágenes y la profundidad psicológica del relato la convierte en una creación capaz de trascender los límites convencionales de la literatura infantil. Así, el cuento reafirma la idea de que las buenas historias no pertenecen a una edad específica, sino al territorio amplio de la experiencia humana, donde cada lector, joven o adulto, puede encontrarse consigo mismo a través de la lectura de imágenes y textos.

2.1 Charles Perrault, el cuento clásico de *Barba Azul*

“El cuento de *Barba Azul*”, tal como fue registrado por Charles Perrault, en su obra *Cuentos de la mamá ganso* (1867), relata la historia de un hombre de aspecto inquietante, cuya barba azul lo hacía objeto de temor y rechazo por parte de las mujeres. Según Michel Tournier:

Esse título já é revelador em si mesmo. Eis que temos aí um poderoso senhor, rico e misterioso, atormentado por uma barba tão negra que tende ao azul asa-de-corvo. Devido a uma “lógica” que com certeza é irracional, senão absurda, essa história horrível não poderia se adaptar, de fato, a um herói louro, rosado, bochechudo e imberbe. É que o homem de barba azul-negra não é um homem comum. É uma espécie de super-homem. Sua força e sua virilidade encontram nessa barba uma impressão ao mesmo tempo repulsiva e sedutora, sobretudo para a moça que ele pretende ter como esposa. Perrault nos visa assim abaixo da cintura, desde o começo, e

em nós ele apela para processos psicológicos afetivos, arquetípicos, tão poderosos quanto irracionais. (2018, p. 5-6).

A pesar de su fama, el Barbazul de Perrault, cuyo rasgo físico se limita a los largos pelos en el mentón, logra conquistar a una de las dos hermanas jóvenes, quien acepta casarse con él, encandilada por la riqueza que poseía el pretendiente.

Poco después de la boda de Barba Azul y su nueva esposa, el hombre anuncia que debe ausentarse por un tiempo, entrega a su mujer todas las llaves del palacio en que habitan, le permite acceder a cada una de las habitaciones, con excepción de una, cuya puerta le prohíbe abrir¹.

Sin embargo, la joven, sus vecinas y amigas, dominadas por la curiosidad, deciden explorar todos los espacios. Cuando acceden a la habitación prohibida, allí descubren los cadáveres ensangrentados de las anteriores esposas de Barba Azul, víctimas de la misma desobediencia. El horror de la escena marca el clímax del relato, al revelar que su esposo no es solo un hombre misterioso.

Al regresar, Barba Azul descubre la transgresión de la esposa gracias a la llave manchada de sangre. La joven pide tiempo para rezar antes de morir, lo que le permite ganar unos minutos hasta la llegada de sus hermanos, quienes logran matarlo y salvarla de su destino. El cuento concluye con una moraleja explícita de Perrault, en la que advierte a las mujeres contra la curiosidad y la desobediencia, defendiendo la obediencia al marido como una virtud fundamental para preservar la vida y el honor:

De lo dicho se deduce,
si el cuento sabes leer,
que al curioso los disgustos
suelen venir a granel.
La curiosidad empieza,
nos domina, y una vez
satisfecha, ya no queda
de ella siquiera el placer,
pero quedan sus peligros
que has de evitar por tu bien. (PERRAULT, s.d, s.p)²

¹ En el *Barba Azul*, de Charles Perrault, hay una mención a la llegada de las vecinas y sus amigas al castillo. En la adaptación de Anabella López, en cambio, aparecen únicamente las amigas, sin incluir a los vecinos.

² CVC Cervantes. *Barba Azul*. Disponible en: https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/barba-azul--0/html/004a3eb6-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html. Acceso en: 25 out. 2025.

Hay palabras que se destacan en esta moraleja al final del texto: “disgustos”, “curiosidad”, “domina”, y “peligros”. Ellas condensan el mensaje moralizante y disciplinador del relato de Perrault. El término “disgustos” evoca el castigo y la consecuencia emocional del deseo de saber que, quién busca conocer, sufre. La “curiosidad”, por su parte, deja de ser una virtud para convertirse en una falta moral, un impulso que debe reprimirse, especialmente en las mujeres. El verbo “dominar” introduce la idea de pérdida de control, aludiendo a la curiosidad como una fuerza que somete la voluntad femenina y que por tanto necesita ser controlada por la figura masculina. Finalmente, los “peligros” aparecen como una advertencia, ya que el atrevimiento de una mujer buscar conocer, mirar y actuar conforme su voluntad conducen inevitablemente al sufrimiento.

El contexto en el que Perrault escribe ayuda a comprender el sentido original de la obra. Los cuentos de hadas recopilados y reelaborados por Perrault a finales del siglo XVII, tenían la función de transmitir a niños y jóvenes los valores dominantes de la época. Así, la advertencia contra la curiosidad femenina refuerza el modelo patriarcal, en el que la autoridad masculina debía ser respetada sin cuestionamientos. El cuento *Barba Azul* se une a una tradición de relatos moralizantes que buscaban moldear conductas y preservar el orden social establecido.

No obstante, es una narrativa en que sus capas revelan desde el fuerte didactismo hasta la posibilidad de adentrarse por vías psicoanalíticas, a partir de papeles sociales, psicológicos, simbólicos, etc. Como señala Bruno Bettelheim, el poder de los cuentos de hadas no reside únicamente en su función moralizadora, sino en su capacidad de confrontar al ser humano con sus propios conflictos internos: “O conto de fadas, em contraste, confronta a criança honestamente com as dificuldades humanas básicas” (2011, p. 15). Por eso se ve que el cuento *Barba Azul*, sin embargo, explicita esta dimensión simbólica más profunda al moralizar la experiencia del miedo y del deseo. En lugar de reconocer la curiosidad como una fuerza natural del espíritu humano, aquella que impulsa el conocimiento y el autodescubrimiento, el autor la convierte en motivo de condena.

De este modo, el cuento advierte sobre los peligros de mirar más allá de lo permitido, negando lo que Bruno Bettelheim denomina el “lado oscuro do homem”, aquel que, según el autor, la cultura dominante prefiere ocultar: “A cultura dominante

deseja fingir, particularmente no que se refere às crianças, que o lado obscuro do homem não existe, e professa a crença num aprimoramento otimista.” (2011, p. 15)

Por lo tanto, la moraleja de *Barba Azul* puede leerse como un mecanismo de represión simbólica en lugar de permitir que la curiosidad se transforme en conocimiento o autoconocimiento, se la asocia al peligro y a la caída moral. Así, el cuento clásico refleja los límites de la sociedad que recibió el cuento de *Barba Azul* sobre la relación femenina con el saber, el deseo y la libertad.

2.2 *Barbazul*, la versión de 2012

La versión de *Barbazul*³ publicada por Anabella López (2012) representa una renovación significativa del clásico de Charles Perrault. Esta obra se inscribe dentro de la categoría libro ilustrado, un formato en el que texto e imagen dialogan estrechamente, construyendo un relato visual y verbal inseparable, como señala Martin Salisbury y Morag Styles “ as imagens refletem e expandem o que está no texto escrito, ou onde uma preenche a lacuna deixada pela outra” (2013, p. 92). Además, como señalan Marisa Lajolo y Regina Zilberman (2022), el libro ilustrado contemporáneo “[...] constitui uma espécie de novo objeto cultural, no qual visual e verbal se mesclam. (2022, p. 31).

Así, es importante destacar quién es Anabella López⁴, escritora e ilustradora responsable por esta adaptación. Graduada en Argentina en Diseño Gráfico por la Universidad de Buenos Aires, donde también fue profesora durante varios años. Desde 2013 vive en Brasil en Porto de Galinhas (PE) y posee una destacada trayectoria internacional, con libros publicados en América, Europa y Medio Oriente. Su trabajo ha sido reconocido con diversos premios, entre ellos el Prêmio Jabuti (2015), el Selo Cátedra 10 (2017) y el White Ravens (2019 y 2025), además de participar en importantes exposiciones y ferias del libro alrededor del mundo. Con más de cincuenta títulos ilustrados, muchos de ellos de autoría integral, Anabella López se consolidó como una de las voces más relevantes del libro ilustrado contemporáneo. Esta trayectoria evidencia la relevancia estética y profesional de su

³ A partir de ese capítulo y en los siguientes, se utilizara el nombre *Barbazul* (sin separación), tal como aparece en el libro adaptado que se analiza.

⁴ Anabella López. Disponible en: <https://anbellalopez.com/elementor-1318/> Acceso en: 02 dec. 2025.

trabajo, lo que contribuye a comprender la fuerza visual y narrativa de su versión de *Barbazul*.

Según Martin Salisbury y Morag Styles “O livro ilustrado atual é definido pelo uso de imagens sequenciais, geralmente em conjunto com um pequeno grupo de palavras, que transmitem o significado da narrativa.” (2013, p. 7). De este modo la propuesta de Anabella López va más allá de una simple adaptación textual, su obra crea una experiencia estética que resignifica el relato clásico, otorgándole nueva vida y nuevos sentidos.

La autora utiliza la ilustración no solo como recurso, sino como un lenguaje simbólico que complementa y amplía el texto escrito. Como afirma Teresa Colomer “Definitivamente a qualidade da imagem recebe cada vez mais atenção e pretende que o adulto também desfrute do livro” (2017, p. 177), observación que se refleja en la fuerza estética del trabajo de la autora, donde la imagen adquiere un papel esencial en la construcción del significado.

En la trama adaptada Anabella López escribe: "Su única desgracia era que tenía la barba azul, y su aspecto era tan extraño y único que las jóvenes del lugar no se le acercaban." (López, 2012, s.p). Así la autora presenta un tono más ambiguo, el raro Barbazul genera curiosidad más que repulsión. En la versión de Anabella López el cuento adquiere un nuevo sentido, desde el inicio el personaje de Barbazul conserva su apariencia extraña, la autora trata de no disminuir su monstruosidad, así como también enfatiza la curiosidad y perspicacia de la protagonista. Se percibe que la joven acepta el matrimonio motivada por la riqueza de Barbazul, y no por un sentimiento amoroso. Como señala Clarissa Pinkola Estés, “É em consequência desse treinamento que a irmã mais nova consegue dizer: Bem, até que a barba dele não é tão azul assim.” (2018, p. 64). Esta observación refuerza la idea de que a partir del aprendizaje y la intuición femenina, la mirada sobre el monstruo y lo desconocido deja de ser solo una amenaza para convertirse en parte del proceso de autoconocimiento.

A lo largo de la trama la autora introduce matices psicológicos que profundizan el conflicto interior de los personajes, presente tanto en el texto como en las imágenes. Anabella López mantiene la esencia del cuento clásico, pero reescribe desde una sensibilidad más contemporánea y crítica. En unas de las escenas clave, cuando la protagonista es impulsada a abrir la puerta, el narrador afirma: “Dominada por la curiosidad, no dudó en subir las eternas escaleras.” (López, 2012, s.p.). Aquí,

la expresión “eternas escaleras” se carga de un exagero y de un simbolismo decisivo. En la página analizada, la ilustración muestra una escalera hiperbólica, lo que enfatiza la dificultad de llegar a su final, por eso eterna. Además, la puerta y los escalones son teñidos por trazos azulados que remiten directamente a la barba del misterioso marido. Aunque el personaje esté ausente físicamente, su presencia se insinúa cromática y espacialmente, como si vigilara desde la arquitectura misma del castillo. La eternidad de las escaleras también puede sugerir la eternidad del poder patriarcal de la amenaza y del secreto, la protagonista sube no solo un espacio físico, sino un acceso simbólico que la aproxima del misterio, del peligro y a la vez de su libertad.

Del mismo modo, la autora conserva la escena del pedido de matrimonio, pero su narración sugiere la tensión entre la voluntad femenina y la imposición social:

Un día llegó a su castillo una astuta vecina⁵ que pretendía presentarle a sus dos hermosas hijas. Barbazul entendió rápidamente las intenciones de aquella mujer y, aprovechando la oportunidad, pidió la mano de una de ellas. Naturalmente, ninguna quería aceptarlo como esposo y le rogaban a su madre que no las dejará allí solas. (López, 2012, s.p.).

El tono aquí se aleja de la obediencia tradicional, la resistencia de las hijas y la descripción irónica de la madre “astuta” cuestionan el papel pasivo femenino y la idea del matrimonio como destino de las mujeres del pasado. Asimismo, en la escena de la llaves, el discurso de Barbazul revela un tipo de control que combina autoridad y manipulación:

- Querida esposa, éstas son todas las llaves del palacio. Nadie más que yo sabe dónde están- le dijo Barbazul a su mujer-. y en el tiempo que esté ausente, solamente tú podrás tenerlas. Recorre todas las habitaciones que desees, abre y cierra cuantas puertas quieras, tan solo una cosa te prohíbo: que no entres en la habitación del último piso. Confío en ti y sé que sabrás respetarlo.

En cuanto a esa llave, es un precioso instrumento mágico, si llegaras a abrir aquella puerta, no habrá forma alguna de que puedas callarla. (López, 2012, s.p.).

En ese sentido, la autora refuerza la aparente confianza del marido para revelar la sutileza del poder masculino. La prohibición no se impone con violencia,

⁵ El personaje enfatizado en la escena dialoga de forma indirecta con la tradición literaria en la que aparecen alcahuetas que intermedian relaciones como sucede en *La Celestina*, tragicomedia escrita en el siglo XIV (2021), obra en la que la vieja Celestina actúa como mediadora de deseos y alianzas. Aunque las historias no sean equivalentes, en *Barbazul* la figura materna que ofrece a sus hijas, aquí suavizada en una versión adaptada, conserva el eco de estas prácticas históricas, donde el destino femenino era negociado por otros, incluso por otras mujeres.

sino mediante un tono afectuoso, lo que intensifica la manipulación, la amenaza y la tensión narrativa.

Mientras que en el texto de Perrault la joven esposa es presentada como desobediente y merecedora del castigo por su curiosidad: “Empujóla la curiosidad, sin fijarse en que faltaba a la educación abandonando a sus amigas, bajó por una escalerilla reservada, con tanta precipitación que dos o tres veces corrió peligro de desnucarse” (Perrault, s.d, s.p). En la versión de Anabella López, el acto de abrir la puerta adquiere otro valor. La autora escribe:

La tentación fue tan fuerte que no pudo resistirse, se detuvo un instante mirando la llave con temor y, temblando, abrió la puerta. Todo el cuarto estaba en penumbras, y al principio no pudo distinguir nada. Pero luego de un momento, con horror, consiguió ver que el suelo estaba cubierto de sangre. La misma sangre que reflejaba los cuerpos de varias mujeres muertas que colgaban de los muros. (López, 2012, s.p).

En esta versión la curiosidad no es un defecto de carácter, sino un impulso de saber y de enfrentarse a lo desconocido. La protagonista actúa movida por una voz interior, por la intuición que anticipa el peligro. Tal como señala Clarissa Pinkola Estés “Ao optar por abrir a porta de acesso ao horripilante quarto secreto, ela escolhe a vida” (2018, p. 66), el gesto de abrir la puerta puede interpretarse como el despertar del instinto femenino, aquel que permite a la mujer reconocer y confrontar su propio depredador interno.

El momento de abrir la puerta prohibida está cargado de sensaciones que preceden al conocimiento: “la tentación”, “el temor”, “temblando” y hasta “lograr ver”. Antes de ver, la joven siente. Este proceso, lleno de simbolismo, marca su pasaje de la inocencia a la conciencia.

Anabella López intensifica el tono emocional. Cuando la protagonista se enfrenta al horror, la autora escribe: “Ella gritó, lloró y suplicó. Pero el dolor de Barbazul era tan intenso que su corazón se había endurecido por completo”(López, 2012, s.p.). Este fragmento revela la dimensión psicológica del conflicto, el dolor del opresor se transforma en frialdad y el sufrimiento de la víctima en resistencia.

El clímax llega cuando la narradora muestra el verdadero rostro del Barbazul: “En esos últimos instantes ella pudo ver, por primera y única vez, la verdadera apariencia de su marido. Su piel se tornó fría como la de un reptil y sus ojos cobraron un brillo extrañamente embriagador y misterioso.” (López, 2012, s.p.). La transformación física aquí no es meramente descriptiva, el cuerpo del marido revela

la verdadera esencia depredadora que permanecía oculta. La frialdad reptiliana sugiere deshumanización, un ser guiado no por el afecto, sino por un instinto posesivo, no solo por la mirada “embriagadora y misteriosa”, sino de forma metonímica, por una totalidad humana que representa el peligro y la fascinación a la vez. La autora expone así, visualmente, la dualidad del marido y el monstruo que coexisten en el mismo cuerpo. La revelación final no solo marca el reconocimiento del mal, sino también el despertar de la conciencia.

Tras el descubrimiento del cuarto prohibido, la tensión alcanza su punto crucial cuando Barbazul se dispone a castigar a la esposa. Sin embargo, es precisamente en ese instante cuando surge la resistencia de la joven, donde ella hace de todo para ganar tiempo mientras no llegan sus hermanos.

Es en este instante que el cuento introduce un giro. Anabella López narra:

De repente, se escucharon unos golpes muy fuertes en la puerta y Barbazul se detuvo bruscamente. Tan rápido como la puerta se abrió, aparecieron cortando el aire decenas de lanzas. Eran los hermanos de la mujer que, furiosos, se aproximaban a toda velocidad. Barbazul intentó escapar pero no logró llegar muy lejos. Varias de las lanzas terminaron por alcanzarlo, y su cuerpo cayó muerto en medio de la sala. (López, 2012, s.p.).

La autora presenta la intervención de los hermanos como un movimiento rápido y directo. La única aparición de los hermanos funciona como un auxilio que la protagonista había logrado convocar, una respuesta al pedido desesperado que surge en el momento en que el peligro alcanza su mayor intensidad.

La muerte de Barbazul se presenta sin detalles extensos, pero de manera clara lo suficiente para cerrar el ciclo de violencia. Su intento de huida fracasa y su figura es finalmente derrotada por la fuerza que llega en defensa de la protagonista. El poder del antagonista no era invencible y la protagonista, aún sin enfrentar directamente a su agresor, sino utilizando su astucia, participa activamente de su liberación al pedir ayuda y resistir hasta el último instante.

En el desenlace la autora presenta una imagen cargada de sensibilidad, en la que la protagonista se ocupa de las esposas que la precedieron y transforma el escenario final del relato. Este cierre mantiene el tono simbólico característico de la obra, reforzando la idea de memoria y continuidad, elementos que posteriormente cobran mayor relevancia cuando se analizan en conjunto con las ilustraciones.

Al final del cuento, Anabella López incluye dos moralejas que no aparecen en la versión en portugués, configurando un cierre que dialoga directamente con la tradición del cuento clásico y al mismo tiempo, actualiza el sentido.

La curiosidad, teniendo sus encantos,
a menudo se paga con penas y con llantos;
a diario mil ejemplos se ven aparecer.
Es, con perdón del sexo, placer hartó menguado;
no bien se experimenta cuando deja de ser;
y el precio que se paga es siempre exagerado.

.....

Por poco que tengamos buen sentido
y del mundo conozcamos el tinglado,
a las claras habremos advertido
que esta historia es de un tiempo muy pasado;
ya no existe un esposo tan terrible,
ni capaz de pedir un imposible,
aunque sea celoso, antojadizo.
Junto a su esposa se le ve sumiso
y cualquiera que sea de su barba el color,
cuesta saber, de entre ambos, cuál es amo y señor. (López, 2012, s.p.).

La moraleja retoma el motivo tradicional de la curiosidad femenina entendida como una acción peligrosa, subrayando que sus encantos “a menudo se paga con penas y con llantos”. Aunque recupera el tono que advierte Perrault, su función aquí no es culpabilizar a la protagonista sino evidenciar la tensión entre la curiosidad como deseo de saber y la estructura patriarcal que busca castigarla.

En cambio, cuando afirma que “ ya no existe un esposo tan terrible” y que, en los tiempos actuales, cuesta distinguir “ cuál es amo y señor”. Este cierre cuestiona la supuesta forma de igualdad y pone en duda la desaparición de control y violencia. Las moralejas enriquecen la lectura del texto al añadir un nivel narrativo que problematiza tanto el cuento tradicional como las relaciones de género en la contemporaneidad.

De este modo, la adaptación de Anabella López, también dialoga con problemáticas contemporáneas, especialmente con la necesidad de visibilizar representaciones femeninas más complejas y empoderadas en la literatura infantil y juvenil. En este sentido, como afirma Teresa Colomer:

Tanto na modificaco do folclore, como em novas obras, no se pode negar que a literatura moderna se esforou para ampliar os valores atribuídos a cada gnero, defender o direito à diferena individual das pessoas e oferecer uma diviso mais equilibrada dos papis sociais. (Colomer, 2017, p. 65).

Además, la investigadora también destaca la importancia de la presencia de “Personagens femininas com características de personalidade positivas e não associadas tradicionalmente à mulher: inteligência, independência, valor, eficácia etc.” (Colomer, 2017, p. 64), un aspecto que se refleja claramente en la protagonista de Anabella López, cuya curiosidad y valentía la convierten en un símbolo de resistencia y transformación.

A partir de esta perspectiva, la obra de Anabella López se inscribe en una corriente de relecturas que buscan transformar los discursos tradicionales, otorgando voz y actitud a las protagonistas. Así, la versión de Anabella López no solo actualiza un cuento tradicional, sino que se integra a las transformaciones de la literatura infantil y juvenil contemporánea, que busca representar identidades femeninas más activas, diversas y críticas.

A través de su reescritura, la autora exalta la sagacidad de la protagonista y la convierte en un símbolo de autonomía y reflexión, promoviendo una lectura que cuestiona los discursos de poder y el papel asignado históricamente a las mujeres. En esta perspectiva, la curiosidad, antes castigada como un defecto moral, se transforma en un impulso vital que conduce al autoconocimiento y a la libertad. Anabella López al devolver valor a la curiosidad femenina, resignifica la historia de Barbazul como un relato de despertar y de emancipación donde la búsqueda del saber se erige como el primer acto de resistencia.

3. LAS ILUSTRACIONES COMO CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO

El libro ilustrado se caracteriza por el entrelazamiento inseparable entre texto e imagen, donde ambos lenguajes se complementan y construyen sentidos en conjunto. Como señalan Maria Nikolajeva y Carole Scott apud Martin Salisbury y Morag Styles:

[...] as imagens refletem e expandem o que está no texto escrito, ou onde uma preenche a lacuna deixada pela outra. Elas se complementam, isto é muito mais difícil de ser feito do que parece, sendo que a melhor parte é deixar espaço para os leitores fazerem suas próprias interpretações. (2013, p. 92).

Esta perspectiva coincide con la reflexión de Sophie Van der Linden, quien explica que:

[...] ler um livro ilustrado não se resume a ler texto e imagem.[...] é também associar representações, optar por uma ordem de leitura no espaço da página, afirmar a poesia do texto com a poesia da imagem, apreciar os silêncios de uma em relação à outra... (2018, p. 8).

Así, la lectura del libro ilustrado exige una mirada activa, capaz de articular significados en múltiples niveles. Como señala Graça Ramos:

O livro está pensado como um objeto de arte em que palavra e imagem têm o peso equilibrado, embora ocupem espaços físicos diferenciados.[...] E elas são mais bem compreendidas quando vemos as ilustrações, que trazem novas informações ao texto verbal. (2020, p. 82).

Esta concepción se materializa de manera evidente en *Barbazul*, donde la integración entre texto e imagen abre posibilidades interpretativas y permite que la obra sea disfrutada tanto por niños como por jóvenes y adultos. Las ilustraciones no solo acompañan el relato, sino que lo resignifican, actuando como lenguaje emocional, simbólico y narrativo.

El título del libro también desempeña un papel fundamental en la construcción de sentidos. *Barbazul* no solo nombra al personaje, sino que activa de inmediato la carga simbólica del color azul, que atraviesa toda la obra tanto en su dimensión visual como en su dimensión simbólica. Cuando se describe a *Barbazul*, su barba representada en tonos azules y larga, no es solo un rasgo físico, sino un símbolo esencial. El en *Dicionário de Símbolos*, de Chevallier e Gheerbrant (2016) recuerda que la barba es un “[s]ímbolo de virilidade, de coragem, de sabedoria” (2016, p. 120). En *Barbazul*, sin embargo, estos atributos se convierten, el coraje en violencia

y la sabiduría en manipulación. Este azul, presente en la barba y en todo espacio físico y visual, profundiza esta carga simbólica.

En la versión en español, todo el título aparece en azul, mientras que en la versión en portugués el título está igualmente en azul, pero apenas una letra del nombre de la autora aparece destacada en ese mismo color, lo que crea un diálogo sutil entre texto e imagen. Esta diferencia editorial evidencia la intención de mantener el azul como un eje central, ya sea en el nombre del personaje o en la firma de la creadora, reforzando la paleta de colores que estructura el libro.

El azul, como recuerda Chevalier y Gheerbrant, es uno de los colores más profundos: “O azul é a mais profunda das cores: nele, o olhar mergulha sem encontrar qualquer obstáculo, perdendo-se até o infinito, como diante de uma perpétua fuga da cor.” (2016, p. 107). Esa idea de profundidad e infinitud resulta particularmente pertinente a *Barbazul*, un cuento en el que la protagonista ingresa a un espacio prohibido, la habitación secreta que simboliza justamente esa inmersión hacia lo desconocido.

Eva Heller en *A psicologia das cores* (2021), explica que el azul está asociado al divino y lo eterno:

O azul é o céu - portanto, azul é também a cor do divino, a cor eterna. A experiência constantemente vivida fez com que o azul se tornasse a cor que pertence a todos, a cor que queremos que permaneça sempre imutável para todos, algo que deve durar para sempre. (2021, p. 23).

En el libro este azul adquiere una doble función, es la marca identitaria del personaje masculino, pero también es un color que, contradictoriamente, subvirtiendo el sentido adoptado por Heller, reviste ese color de violencia y horror, desplazando el imaginario tradicional de pureza hacia una lectura más misteriosa y perturbadora.

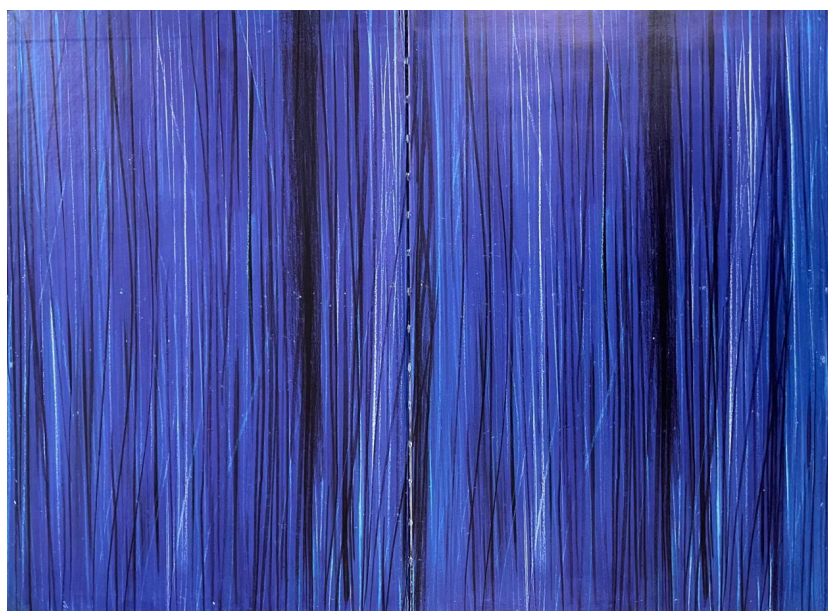
En este sentido, el diálogo entre texto e imagen comienza incluso antes del relato, desde la propia cubierta del libro, que presenta el título y una ilustración del interior, funcionando como un motivo visual que refuerza la atmósfera oscura y simbólica de la obra. Sophie Van der Linden destaca que “Como se vê, a questão da imagem de capa não pode ser dissociada da do título” (2018, p. 58), pues ambos elementos anticipan sentidos y orientan la interpretación.

Otro elemento relevante es la guarda del libro (Imagen 1), totalmente ilustrada en matices variados de azul en riscos verticales, como hilos, ocupando ambas

páginas. Este azul intenso constituye el primer contacto visual del lector con este color, sumergiéndose de inmediato en el universo del personaje Barbazul. La atmósfera cromática prepara al lector ya desde el inicio para el tono profundo del cuento.

La fuerza del azul no se limita al título o a ciertos elementos puntuales de la narrativa visual, sino que estructura la obra desde sus bases materiales. La obra está construida por un conjunto de doble páginas que pueden expresar la fuerte presencia y dominio de Barbazul sobre la espacialidad, efecto ya impulsado por la guarda:

Imagen 1 - Guarda del libro

Fuente: López, Anabella. *Barbazul*. Buenos Aires: CalibroscoPIO, 2012, s.p.

A su vez, resulta pertinente traer aquí la reflexión de Sophie Van der Linden sobre la importancia de la imagen en la doble página: “A possibilidade que os criadores têm de se expressarem nela faz da página dupla um campo fundamental e privilegiado de registro” (2018, p. 65) y en *Barbazul* funciona como un espacio donde el color y las formas se expanden, generando continuidad. Las doble páginas (Imagen 2) permiten que el azul no aparece apenas como detalle, sino como un ambiente, un espacio emocional que envuelve al lector y que dialoga con el movimiento interno del protagonista masculino.

Imagen 2 - Ilustración en doble páginas

Fuente: López, Anabella. *Barbazul*. Buenos Aires: CalibroscoPIO, 2012, s.p.

También se puede observar que Barbazul no solo en la cubierta como todo el libro, aparece vestido con ropas de tonos oscuros, portando una lechuguilla, adorno usado en el cuello en tiempos antaños, asociada históricamente a la nobleza. Ese detalle estilístico contribuye a reforzar su figura aristocrática, desde el primer vistazo.

A su vez, Nikolajeva y Scott señalan que la cubierta suele revelar o sugerir el episodio más dramático del libro:

A escolha da ilustração da capa reflete a ideia dos autores (ou em certos casos, talvez dos editores) sobre o episódio mais dramático ou atraente na história. Seria razoável esperar que o enredo e o conflito do livro não fossem revelados na capa. (2020, p. 313).

En *Barbazul* esto se confirma, la cubierta ya ofrece al lector una primera aproximación a la figura del personaje Barbazul, anticipando la lectura desde el primer contacto visual.

Tras esta introducción general sobre el papel del diálogo entre texto e imagen, resulta pertinente observar la primera ilustración que aparece en la viñeta del libro de Anabella López, que es la figura de una puerta en color negro en forma de ataúd (Imagen 3), que antecede el comienzo del relato. La lectura simbólica se fortalece al considerar lo que dicen los autores de Chevalier y Gheerbrant a respecto del simbolismo de la puerta:

A porta simboliza o local de passagem entre dois estados, entre dois mundos, entre o conhecido e o desconhecido, a luz e as trevas, o tesouro e a pobreza extrema. A

porta se abre a um mistério. Mas ela tem um valor dinâmico, psicológico; pois não somente indica uma passagem, mas convida a atravessá-la. É o convite à viagem rumo a um além... (2016, p. 734).

Imagen 3 - Puerta en forma de ataúd

Fuente: López, Anabella. *Barbazul*. Buenos Aires: CalibroscoPIO, 2012, s.p.

La elección de esta imagen inicial ya prepara al lector para el tono sombrío del cuento. La puerta, con contornos duros y oscuros, evoca simultáneamente el misterio y la muerte, anticipando el destino de las esposas de Barbazul. Su forma de ataúd funciona no solo como un objeto arquitectónico, sino la entrada al territorio del inconsciente, del secreto, del peligro. La forma de ataúd refuerza la idea de que aquello que se abrirá conduce a la muerte literal y simbólica.

En este punto, la lectura visual de Anabella López se acerca a lo que Clarissa Pinkola Estés interpreta en su análisis de *Barbazul*. La autora menciona que “Nos primeiros tempos, havia mais portas nos túmulos do que nas casas, e a própria imagem da porta já indicava que alguma coisa de valor espiritual jazia ali dentro, ou que ali dentro havia algo que devia ser mantido preso.” (2018, p. 67). Esta lectura permite comprender que la ilustración marca la frontera entre el conocido y lo oculto, entre la superficie y el inconsciente.

De este modo, la ilustración de la puerta en forma de ataúd no solo introduce la atmósfera de la obra, sino que establece el tono simbólico y emocional del libro. Abre un espacio de inquietud y expectación que invita al lector a cruzar, junto con la protagonista, el límite entre la luz y la sombra.

Un aspecto fundamental señalado por los escritores es que el ilustrador impone un punto de vista específico al lector. Según Nikolajeva y Scott, “Como leitores/espectadores, vemos a ilustração de um ponto de vista fixo, que nos é imposto pelo artista.” (2011, p. 155). En el caso de Anabella López, este punto de vista se manifiesta en la manera con que la protagonista es representada a lo largo del cuento, de una joven tímida a convertirse en una mujer fuerte, con gestos de resistencia, en contraste con la figura sombría de Barbazul. De esta forma, la autora dirige la mirada del lector hacia una lectura crítica que otorga protagonismo a la mujer y cuestiona el poder masculino.

Por otra parte, Salisbury y Styles recuerdan que “Há também livros mais ousados, que exigem algo mais do leitor e, por vezes, apresentam o mundo de uma forma desagradável, incômoda ou confusa.” (2013, p. 93). La propuesta de la ilustradora se inscribe en esta línea, pues no suaviza la violencia simbólica del cuento, sino que la expone de manera sugestiva y crítica a través de las imágenes. Los colores intensos y las composiciones dramáticas, por ejemplo, llevan al lector a un estado de inquietud que dialoga directamente con el tema central de la narrativa, la presencia del depredador y la necesidad de enfrentarlo.

Además, Teresa Colomer observa que la literatura infantil y juvenil contemporánea concede a la ilustración un papel central, cuando dice:

Definitivamente a qualidade da imagem recebe cada vez mais atenção e pretende que o adulto também desfrute do livro. A ilustração domina o espaço, aceita diversos formatos, multiplica e inter-relaciona as técnicas tomadas do cinema, da televisão, da publicidade, da pintura ou do trabalho com computadores.(2017, p. 177).

Esto se refleja claramente en la obra de Anabella López, en la que la ilustración profunda y el simbolismo visual convierten la experiencia de lectura en un ejercicio compartido entre niños, jóvenes y adultos. En este sentido, la propuesta de la autora no solo dialoga con la tradición del cuento de hadas, sino que amplía su alcance mediante un discurso visual que interesa a distintos públicos y favorece la construcción de una lectura crítica y plural. En síntesis, el diálogo entre texto e imagen en el cuento de *Barbazul* demuestra cómo las ilustraciones pueden trascender el carácter ornamental y transformarse en un recurso narrativo que enriquece la interpretación.

Un ejemplo central de diálogo entre texto e imagen en *Barbazul* es la ilustración de la llave que cambia al ser utilizada, este objeto, representando cada

detalle y formas que llaman la atención, no solo cumple su función narrativa dentro de la historia, sino adquiere un valor simbólico, representando el conocimiento y la decisión de la protagonista al abrir la puerta de su destino.

Desde la perspectiva simbólica, las imágenes de Anabella López dialogan con la lectura propuesta por Clarissa Pinkola Estés. En la obra de Anabella López, el color y la forma visual actúan como lenguajes del inconsciente que revelan el proceso de transformación de la protagonista. La llave, uno de los elementos más potentes del cuento representa, según Clarissa Pinkola Estés, el acceso al conocimiento y a la verdad interior:

Portanto, nesse conto de fadas, a chave também funciona como recipiente. Ela contém o sangue, que é a recordação do que se viu e do que se sabe. Para as mulheres, a chave sempre simboliza o acesso a um mistério ou ao conhecimento. (Estés, 2018, p. 71).

En este sentido, la ilustradora convierte ese símbolo en un punto de inflexión visual y emocional. La sangre que impregna la llave y las páginas del libro no solo alude a la transgresión del mandato masculino, sino también al despertar de la conciencia femenina. Así, el diálogo entre texto e imagen se transforma en un espacio de revelación, donde la mujer ve, comprende y recuerda. La mirada ilustrada por la autora, en consonancia con la lectura simbólica de Estés, hace del acto de ver y de saber un gesto de libertad y reconstrucción.

Para Carl G. Jung (2016, p. 18) “O que chamamos símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma imagem que nos pode ser familiar na vida cotidiana, embora possua conotações especiais além do seu significado evidente e convencional”. De este modo, la llave sangrante (Imagen 4) puede entenderse como un signo del despertar de la conciencia, recordando al lector de que ciertos saberes no pueden reprimirse sin consecuencias.

Imagen 4- Chave Sangrante

Fuente: López, Anabella. *Barbazul*. Buenos Aires: CalibroscoPIO, 2012, s.p.

Es imposible no relacionarla con el sentido descrito por Chevalier y Gheerbrant: “O simbolismo da chave está, evidentemente, relacionado com o seu duplo papel de abertura e fechamento. É ao mesmo tempo, um papel de iniciação e de discriminação [...]” (2016, p. 232). En *Barbazul* la llave no solo abre una puerta prohibida, sino que también marca un rito de iniciación, el pasaje de la ignorancia al conocimiento.

En esta ilustración, Anabella López se centra en llamar la atención a la llave de un ojo, ahora manchada de sangre. La composición juega con el contraste del color negro y de la sangre roja escurriendo, lo que intensifica la sensación de transgresión y culpa pero también de revelación. El ojo sin párpado, es definido por Chevalier y Gheerbrant como “o símbolo da essência e do conhecimento divino.” Por lo tanto “Deve-se observar que o olho é às vezes utilizado como símbolo do conjunto das percepções exteriores, e não apenas da visão” (2016, p. 654). El trazo expresivo y los detalles en torno, sugieren el peso simbólico del objeto, que parece adquirir vida propia, transformándose en el testigo silencioso del descubrimiento. Segundo Clarissa Pinkola Estés “A chave é tanto uma permissão quanto um apoio para que ela conheça os segredos mais profundos, mais obscuros da psique, nesse caso aquilo que degrada e destrói estupidamente o potencial de uma mulher.” (2018, p. 66).

La transformación de la llave al ser usada marca un momento de transición en la narrativa, donde la protagonista pasa de la curiosidad a la acción consciente, y la imagen visual refuerza esta evolución de manera inmediata y perceptible para el lector. Esta ilustración también ejemplifica cómo Anabella López, guía la interpretación del lector, como el uso del color, la forma y los detalles que dirigen la atención hacia la acción decisiva, fomentando una lectura crítica y simbólica que va más allá de la simple comprensión del texto.

También existen variaciones entre las distintas ediciones del libro, la versión en español muestra la llave con detalles de sangre y un ojo azul, mientras que la versión en portugués la presenta solo con el ojo abierto y algunos detalles. Además, la edición en español incluye una moraleja al final, ausente en la versión en portugués, así como pequeñas diferencias textuales. Como señala Graça Ramos: “Nada em uma ilustração é gratuito.” (2020, p. 102). Esto sugiere que el proceso de traducción y edición pudo haber generado modificaciones que alteran la experiencia narrativa y lectora.

Sophie Van der Linden (2018, p. 78) explica que el libro ilustrado “narra de página em página” y la llave en *Barbazul* narra precisamente esa transición del silencio a la conciencia, de la advertencia al cuestionamiento.

El libro ilustrado de Anabella López, el *Barbazul*, se distingue por su atmósfera visual oscura, construida a través de una paleta de colores fríos y profundos. Las tonalidades azules, negro y rojo, crean una sensación de misterio y tensión, reforzando el carácter inquietante del cuento.

Se observa cómo la propia barba de *Barbazul* tiene expresividad y es utilizada discursivamente. En la primera imagen de la pareja (Imagen 5), apesar de misterioso, *Barbazul* parece curvarse y rodear a su mujer, envolviendola visualmente con la barba de hilos sinuosos que la serpentean. Este recurso gráfico, desde ahí, sugiere la idea de cercamiento y control, pues la barba, elemento característico del personaje y símbolo de su identidad, actúa como una extensión de su poder. La barba adquiere el sentido metonímico, como parte del personaje y expresión enjuta, sin embargo, directa de sí.

Imagen 5- Primera Imagen de la pareja

Fuente: López, Anabella. *Barbazul*. Buenos Aires: CalibroscoPIO, 2012, s.p.

Barbazul, aparece con su barba azul larga, a veces con su cuerpo impreciso, como flotante (Imagen 6), lo que intensifica su dimensión simbólica como figura del poder y del miedo. La joven, en cambio, es presentada con un vestido claro, como si en medio de la oscuridad ella fuera la luz, la pureza inicial.

Imagen 6 - Barbazul como flotante

Fuente: López, Anabella. *Barbazul*. Buenos Aires: CalibroscoPIO, 2012, s.p.

En esta imagen, la composición resalta el contraste de fuerzas. El cuerpo incompleto y aparentemente flotante de Barbazul sugiere su naturaleza inhumana,

casi espectral, reforzando su papel como símbolo del poder destructivo y del miedo. Para mirarlo, la joven necesita observarlo desde abajo, creando una jerarquía visual que refuerza el dominio masculino, la posición superior en que él se encuentra refuerza el valor simbólico de autoridad o amenaza. La joven, en cambio, representa un punto de luz en el extremo opuesto, creando una oposición visual entre sombra y claridad. Anabella López utiliza los colores oscuros para exhibir el espacio y el marido, a la vez el tono claro para iluminar el vestido y la joven. Eso promueve un dramatismo en la escena y transmite la tensión entre dominación y resistencia.

Como indica Graça Ramos, en diversas obras ilustradas suele ocurrir la disposición de las imágenes distribuidas en la página de forma diagonal, para intensificar la tensión narrativa y sugerir contrastes internos. Además, enfatiza que “[d]urante o período barroco, o uso da diagonal contribuía para expor as contradições do homem dividido entre o celeste e o terreno, exposto que estava aos dilemas de uma época imersa em dualidades” (2020, p. 87). A partir de esta reflexión, es posible notar que las diagonales no solo dan movimiento a la escena, sino que crean tensión visual. En *Barbazul*, las diagonales parecen arrastrar a la protagonista hacia la dominación de Barbazul, mientras él inclinado, impone una presencia que domina el espacio.

En esta ilustración muestra el personaje Barbazul situado en la parte superior (Imagen 7) nuevamente, lo que refuerza visualmente su posición de dominio. Su rostro, apenas iluminado, mirándolas de arriba, creando un hilo en la vertical que cae sobre las mujeres y atraviesa, sugiriendo control, vigilancia y poder absoluto.

Imagen 7- Barbazul situado en la parte superior

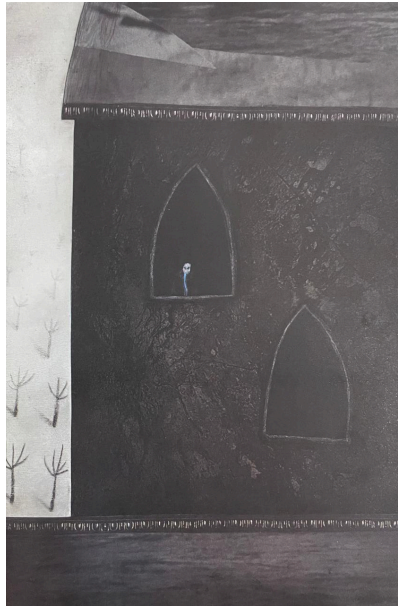

Fuente: López, Anabella. *Barbazul*. Buenos Aires: CalibroscoPIO, 2012, s.p.

La escena transmite una revelación de poder donde la figura masculina ocupa el lugar elevado, como si él poseyera la capacidad de iluminar o asombrar sus vidas a voluntad.

En la ilustración donde aparece Barbazul en el castillo (Imagen 8) se percibe claramente como el personaje ejerce control absoluto sobre todo lo que lo rodea. Desde lo alto, su mirada domina el espacio, como si cada canto estuviera bajo su vigilancia. Esa perspectiva elevada refuerza visualmente la idea del poder patriarcal que define quién entra, quién sale y qué puede o no puede ser visto.

Imagen 8 - Barbazul en el castillo

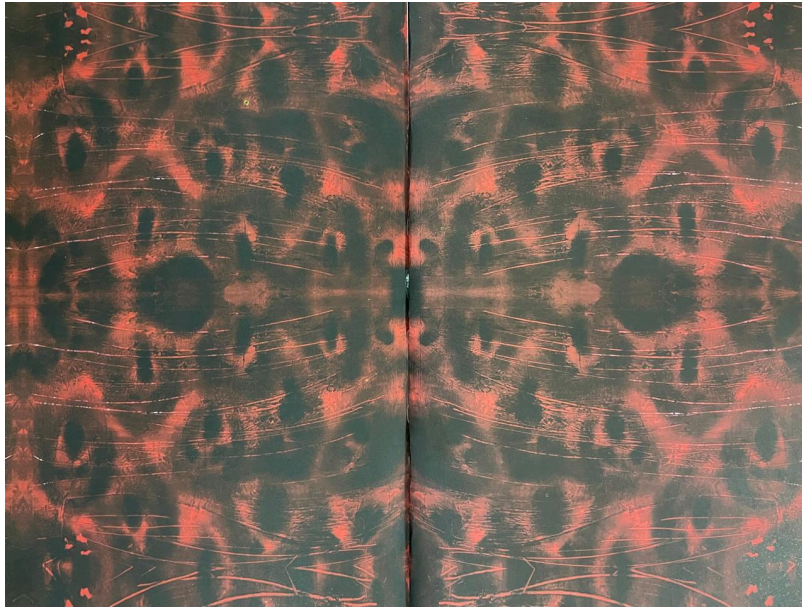
Fuente: López, Anabella. *Barbazul*. Buenos Aires: CalibroscoPIO, 2012, s.p.

El castillo no es solo una construcción, es una extensión de su autoridad, un territorio donde él dicta las reglas y donde la protagonista, al adentrarse, queda simbólicamente bajo su sombra. Este recurso visual dialoga directamente con la lógica del relato, en el que el control, el secreto y la vigilancia son elementos centrales para la dinámica de poder establecida por Barbazul.

Cuando la joven abre la puerta prohibida y descubre las anteriores esposas de Barba Azul, la ilustración que se tiene es completamente todo en rojo, está página, dominada por el color de la sangre, funciona como metáfora visual del horror y del sufrimiento de las mujeres que murieron.

Según Graça Ramos “[u]ma ilustração sangra quando ocupa todo o espaço da página ou da página dupla.” (2020, p. 146). En la doble página elaborada en rojo y negro (Imagen 9), ese recurso visual resalta el efecto del horror, cuando enmarca expresiones de rostros femeninos en la totalidad del espacio, generando la sensación de una enorme, casi incontable, cantidad de rostros, otra vez, en una horizontalidad que se expande. Este exceso visual simboliza la violencia ejercida sobre las mujeres y, al mismo tiempo, la necesidad de mirar de frente ese pasado silenciado.

Imagen 9 - Doble página elaborada en rojo y negro

Fuente: López, Anabella. *Barbazul*. Buenos Aires: CalibroscoPIO, 2012, s.p.

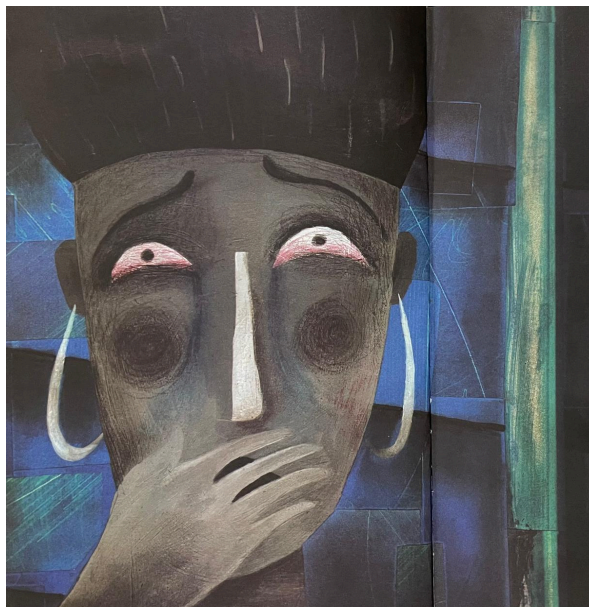
En dicha doble página la autora crea una imagen de impacto emocional que sintetiza el horror de maneras explícitas. Las formas de los rostros difusas y fundidas en el color rojo, evocan la idea de las almas atrapadas, de la memoria colectiva de las víctimas. La sangre no es solo un color, sino una presencia que invade el espacio del papel. Clarissa Pinkola Estés complementa esta lectura al afirmar: “O sangue nesse conto não é o sangue menstrual, mas o sangue arterial, da alma.”(2018, p. 71). El rojo intenso no representa solo un acto violento, sino una memoria psíquica que atraviesa el cuerpo y la consciencia de la protagonista.

Teresa Colomer señala que “O desenlace é outro elemento fundamental para a valorização das narrativas porque dá sentido ao que foi lido e provoca a reação emotiva do leitor” (2017, p. 259), lo cual se cumple plenamente en esta escena donde la violencia contenida se libera a través del color.

Si se observa con atención, entre las formas difusas del fondo se perciben rostros de dolor y desesperación, como si las voces silenciadas del pasado emergieron a la superficie. Este recurso cromático transforma la violencia en un lenguaje simbólico, donde la memoria y la experiencia femenina ocupan el centro de la escena.

Inmediatamente después de esta escena, Anabella López despliega una imagen que condensa visualmente el espanto que invade a la joven al descubrir los cadáveres de las esposas anteriores (Imagen 10).

Imagen 10 - la joven al descubrir los cadáveres de las esposas anteriores

Fuente: López, Anabella. *Barbazul*. Buenos Aires: Calibrosopio, 2012, s.p.

En esta ilustración, el rostro de la protagonista en un *close-up* ocupa casi toda la página. Sus ojos abiertos, reflejan un tono rojo que remite directamente a la escena que acaba de presenciar, el rojo de la sangre, de la violencia y de la revelación. Este reflejo no solo ilumina su mirada, sino que funciona como un espejo emocional del horror. El azul del fondo, por otro lado, dialoga con la presencia simbólica del color azul asociada a Barbazul, creando un contraste que intensifica el estado de shock de la joven.

La mano que cubre parcialmente su boca, sugiere un gesto de incredulidad y silencio impuesto, es el instante en que la palabra se corta, en que la comprensión del peligro se hace cuerpo. De esta manera, la ilustración no muestra explícitamente la violencia, pero permite al lector verla a través del rostro aterrorizado de la protagonista. El horror se desplaza del acto al efecto, de la escena a la reacción. Anabella López convierte el miedo en un retrato íntimo y psicológico que expresa, visualmente, la violencia practicada por el marido, revelada detrás de la puerta prohibida.

Imagen 11- La joven y Barbazul se encuentran ojo con ojo

Fuente: López, Anabella. *Barbazul*. Buenos Aires: CalibroscoPIO, 2012, s.p.

La ilustración presenta uno de los momentos más tensos del cuento, el instante en que la joven y Barbazul se encuentran ojo con ojo (imagen 11), en un contacto físico directo que simultáneamente la inmoviliza y la confronta. Las manos de la joven apoyada en el rostro de su marido es uno de los elementos más significativos de la composición. No se trata únicamente de un gesto de defensa, sino de un contacto obligado con aquello que representa su mayor peligro. En su conjunto, la imagen materializa de forma visual lo que el texto expresa de manera simbólica, el momento límite en el que la protagonista ya no puede huir ni ignorar la verdad. Está frente con aquello que intenta destruirla, pero también con aquello que, al ser reconocido, podrá transformar.

Al final del cuento, muestra la joven plantando flores en el jardín para las anteriores esposas de Barbazul (imagen 12), que representa la purificación y la reconstrucción. Chevalier y Gheerbrant afirman que: “Embora cada flor possua, pelo menos secundariamente, um símbolo próprio, nem por isso a flor deixa de ser, de maneira geral, símbolo do princípio passivo.” (2016, p. 437). Sin embargo, en *Barbazul*, el “principio pasivo” se resignifica. Las flores rojas no son pasividad, son memoria activa, de resistencia y continuidad de la vida.

Imagen 12- La joven en el jardín de flores rojas.

Fuente: López, Anabella. *Barbazul*. Buenos Aires: CalibroscoPIO, 2012, s.p.

En el desenlace el texto adquiere un tono poético y simbólico:

En los helados jardines que rodeaban sus tierras, la mujer enterró a las anteriores esposas de Barbazul. Y junto a sus tumbas plantó cientos de flores rojas, para que todos las recordaran siempre, tanto como las recordaría ella. (López, 2012, s.p.).

El acto de enterrar y sembrar flores transforma la muerte en memoria, y la tragedia en renacimiento. Anabella López hace un cierre donde la protagonista no solo sobrevive, sino que honra a las que no pudieron hacerlo.

La última ilustración rompe con la oscuridad predominante del libro, el jardín lleno de flores, se convierte en un espacio de memoria y reparación. Cada flor parece brotar de la tierra teñida de pasado, representando a las mujeres que fueron silenciadas. Anabella López, logra encerrar la narración visual con una metáfora poderosa, de que de la muerte surge la vida, y del dolor, la posibilidad de renacimiento.

Como afirma Bruno Bettelheim (2011):

Muitos heróis de contos de fadas, num ponto crucial de seu desenvolvimento, caem num sono profundo ou renascem. Cada redespertar ou renascimento simboliza a conquista de um estado mais adiantado de maturidade e compreensão. É uma das maneiras de o conto de fadas estimular o desejo de um significado mais elevado na vida: consciência mais profunda, maior autoconhecimento e mais maturidade. (p. 295).

Esa es precisamente la sensación que deja esta escena luminosa, donde la protagonista se erige como símbolo de transformación y resiliencia. La luz retorna, y

con ella, la esperanza. La joven ya no es más la misma inocente del inicio del cuento, sino una mujer consciente que honra la memoria de las otras y siembra vida donde antes solo había muerte.

El diálogo entre texto e imagen en *Barbazul* de Anabella López revela cómo la ilustración puede convertirse en una forma de narrar tan profunda como la palabra.

Aniela Jaffé reflexiona sobre el arte moderna y defiende que: “O fascínio [sobre a obra de arte] resulta de uma emoção do inconsciente. O efeito que a obra de arte moderna não pode ser explicado exclusivamente por sua forma visível e aparente” (Jaffé, 2016, p. 337). Además, la autora complementa: “O objetivo do artista moderno é dar expressão à sua visão interior do homem, ao segundo plano espiritual da vida e do mundo” (Jaffé, 2016, p. 338). Como artista contemporánea Anabella López parece proporcionar esos mismos efectos en el lector de sus obras. Sophie Van der Linden explica que leer un libro ilustrado es “apreciar os silêncios de uma em relação à outra...” (2018, p. 8), y eso es precisamente lo que ocurre en esta obra, las imágenes dicen lo que el texto calla, y el texto ilumina lo que la imagen sugiere. A través del color, la composición y el símbolo, la autora no sólo reinterpreta un cuento clásico, sino que construye una poética visual de resistencia y renacimiento.

En esta obra, la mirada se vuelve pensamiento y la imagen, memoria, juntas texto e imagen abren un camino de libertad que redefine el papel de la mujer en el imaginario contemporáneo.

4. LA RESISTENCIA Y EL RENACIMIENTO FEMENINO EN *BARBAZUL*

Este capítulo se desarrolla a partir de los estudios de la sección anterior, donde el análisis de las imágenes del libro ilustrado de Anabella López nos permite observar, desde la narrativa visual, el proceso psicológico del cuento. A partir de esas interpretaciones, profundizamos la dimensión simbólica y psicoanalítica que estructura la obra con los aportes de Carl G. Jung y Clarissa Pinkola Estés.

Desde el inicio, es importante señalar los símbolos ya que varios elementos simbólicos son percibidos tanto en la narrativa textual como en la visual, cuya presencia e importancia ya fueron tratadas en el análisis, sino que aquí son interpretadas con base en la mirada en una área que defendemos ser muy pertinente. La llave, la puerta, las flores y el castillo, todos ellos están cargados de significados arquetípicos y simbólicos. Estos elementos visuales y narrativos dialogan directamente con los procesos internos de la protagonista, con su trayectoria y con las fuerzas psíquicas descritas por Jung y Estés.

El proceso de resistencia y reconstrucción femenina en la jornada de la protagonista en *Barbazul* puede conformarse con base en el marco conceptual de Jung (2016, p. 19), Estés y Campbell (2023). En las palabras de Abbagnano (2007, p. 91), los arquetipos, para Jung, son “modelos originários do inconsciente coletivo”. Acerca del símbolo, Jung (2016, p. 19) afirma que este amplía la conciencia y conduce a significados que superan la racionalidad: “Quando a mente explora um símbolo, é conduzida a ideias que estão fora do alcance da nossa razão”. En *Barbazul* esto puede ser interpretado como un percurso psíquico, la joven esposa encarna el arquetipo de la inocencia en transición hacia la conciencia, mientras Barbazul representa aquello reprimido, destructivo o negado dentro de la psique.

Desde la perspectiva de Clarissa Pinkola Estés en su libro *Mulheres que Correm com os Lobos*, el cuento *Barbazul* revela el conflicto entre la naturaleza instintiva de la Mujer Salvaje y las fuerzas que intentan sofocarla. Estés subraya que todas las mujeres poseen un núcleo instintivo y creativo reprimido por normas culturales:

Todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos crescer o cabelo e o usamos para esconder nossos sentimentos. No entanto, o espectro da Mulher Selvagem ainda nos espreita de dia e de noite. Não importa onde

estejamos, a sombra que corre atrás de nós tem decididamente quatro patas. (2018, p. 13).

Otro concepto fundamental de Estés es el del predador psíquico, representado en el cuento por Barbazul. Este predador no es sólo externo, sino también un complejo interno que intenta destruir los impulsos vitales de la mujer, su creatividad, intuición y sabiduría. Para Estés

O Barba-azul simboliza um complexo profundamente recluso que fica espreitando às margens da vida da mulher, observado, à espera de uma oportunidade para atacar. Embora ele possa se apresentar simbolicamente de modo semelhante ou diferente nas psiques masculinas, é um inimigo ancestral e contemporâneo dos dois sexos. (2018, p. 59).

A este predador se suma la fuerza *contra naturam*, definido por Clarissa Pinkola Estés como toda la energía que se opone a lo instintivo y al desarrollo natural del alma:

Embora a causa de grande parte do sofrimento humano possa ser atribuída a uma criação negligente, existe também dentro da psique um aspecto *contra naturam* inato, uma força voltada “contra a natureza”. O aspecto *contra naturam* opõe-se ao que for positivo: ele é contra o desenvolvimento, contra a harmonia e contra o que for selvagem. (2018, p. 53).

Bajo esta perspectiva, la prohibición del uso de la llave en *Barbazul* no es un simple antojo, sino la representación simbólica de un orden que intenta impedir el acceso al conocimiento y a la conciencia del personaje. Estés afirma: “ Proibir uma mulher de usar a chave que leva à consciência é o mesmo que lhe arrancar a Mulher Selvagem, seu instinto natural de curiosidade e sua descoberta do que se esconde por baixo.” (Estés, 2018, p. 66). En la perspectiva de la psicoanalista junguiana, la llave como un elemento central en el libro, funciona como símbolo de acceso al conocimiento y a la libertad: “Para as mulheres, a chave sempre simboliza o acesso a um mistério ou ao conhecimento” (2018, p. 71). Así, usar la llave se convierte en un acto de despertar, no de desobediencia, de dejar que la loba conduzca las acciones.

En diálogo con el análisis de las imágenes realizado en el capítulo anterior, observamos que la protagonista, aparece inicialmente representada como una figura iluminada en medio a un entorno oscuro, lo que refuerza su figura arquetípica de inocencia. Campbell, con base en teorías junguianas, destaca en la jornada del héroe el papel de la soñadora:

Ela teve de fazer seu caminho sozinha, através de dificuldades invulgares, através de ruas miseráveis e lamacentas; ela conheceu a noite escura da alma, a floresta escura de Dante, no meio da jornada de nossa vida e as tristezas das profundezas do inferno: (2023, p. 32).

[...] a sonhadora cruza para a outra margem. E por um milagre semelhante também será transportado pelo oceano da vida todo aquele cujo trabalho é a difícil e perigosa tarefa de autodescoberta e autodesenvolvimento. (2023, p. 33).

Una vez decidida a usar la llave, hay otro símbolo que pasa a destacarse, entonces, el movimiento progresivo hacia la puerta prohibida revela su tránsito hacia la conciencia sobre algo que puede tener la posibilidad de cambiar su destino. Cuando la joven abre la puerta, que aquí se tiene como un símbolo del inconsciente, y ve los cuerpos de las esposas anteriores, confronta no solo la violencia externa, sino también la destrucción interna de sus propios sueños, de sus propios impulsos vitales. Clarissa Pinkola Estés, dice lo siguiente:

Quando as mulheres abrem as portas das suas próprias vidas e examinam o massacre nesses cantos remotos, na maior parte das vezes elas descobrem que estiveram permitindo o assassinato de seus sonhos, objetivos e esperanças mais cruciais. (2018, p. 68).

Así, Barbazul funciona como una forma de alegoría de la vida de una o uno. Cuando esa fuerza actúa sobre el otro, al leer las teorías junguianas, podemos aproximar tal postura a la presuposición de la “existência de dois sujeitos ou (em linguagem comum) de duas personalidades dentro do mesmo indivíduo”, lo que el psicanalista afirma ser “[...] uma das maldições do homem moderno esta divisão de personalidades” (2016, p. 22), como una “dissociação, [...] um fracionamento da psique que provoca uma neurose” (2016, p. 23). En el cuento, esta última descripción es la que define al personaje en relación a su(s) esposa (s). Observándola desde una mirada psicoanalítica, en lo que al ser en relación a sí mismo, la postura de Barbazul puede actuar paralizando quienes no se atreven a partir en busca de objetivos y metas, que sofocan dentro de sí mismos.

Por eso, notamos en Barbazul un carácter doble, de un maestro involuntario, cuyos actos y prohibiciones generan el atrevimiento para transgredirlos y, sin perceber, cambiar su destino. Campbell (2023, p. 60) al mencionar el llamado a la aventura afirma: “o anunciador da aventura às vezes é sombrio, repugnante ou assustador, julgado pelo mundo como um mal. No entanto, se alguém o seguisse, abrir-se-ia o caminho através dos muros do dia em direção à escuridão onde as jóias brilham”.

Chevalier y Gheerbrant señalan que “há algo da serpente no homem” (2016, p. 814) y exploran su sentido psicoanalítico defendiendo que la serpiente es un vertebrado que encarna la psique inferior, lo que es raro, incomprendible y misterioso (2016). En este punto resultan especialmente significativas las palabras de los autores con las de Anabella López sobre el personaje de Barbazul. En su entrevista para la Câmara Mineira do Livro, la autora subraya que en su versión, *Barbazul* no es apenas un hombre, sino una energía, una presencia cambiante y simbólica:

Na minha versão o posicionamento é outro. Não que ele não faça paralelo com as pessoas reais e sim que o enfoque dele é mais fantástico, no sentido que esse homem na verdade é um homem animal, um monstro. Daí a alteração do título para Barbazul, todo junto. Na verdade ele é mais uma energia do que uma pessoa. Se vocês prestam atenção nas imagens, ele não tem um final, ele não tem um corpo definido, o corpo dele vai mudando. A barba dele também. É quase uma serpente, um animal. Um ser antropomórfico. (López apud Câmara Mineira do Livro, 2018, s.p).

Esta visión dialoga profundamente con Jung y Estés, pues ambos sostienen que el predador psíquico no pertenece a un sexo o a una figura concreta, sino que es una fuerza arquetípica presente en todas las personas. Como afirma Anabella López, el masculino simbolizado por *Barbazul* no está restringido a los hombres, y si una energía psíquica que también puede habitar a las mujeres.

En el plano visual, el libro de Anabella López, acentúa el conflicto con el predador mediante el uso expresivo de los colores. La autora afirma: “[o] mais legal do livro foi trabalhar com essa oposição entre o azul e o vermelho, que são também o símbolo do frio e do quente. Arquétipos também em relação à cor.” (López apud Câmara Mineira do Livro, 2018, s.p). Esta oposición cromática marca no solo el conflicto entre fuerzas psíquicas, como también el despertar de la protagonista, cuando conoce verdaderamente a su marido. Dando secuencia a la interpretación, el azul, este color ya definido como una energía contraída y fría, representa al predador; el rojo, expansivo, representa el instinto que despierta. Comprobando el uso simbólico del color y sus efectos, Anabella López reflexiona sobre el escenario ilustrado por ella y las sensaciones que provoca:

Na verdade não tem no texto original uma locação concreta, então isso dá espaço para o autor, ilustrador, conseguir pensar, conseguir colocar uma visão muito mais pessoal, e no meu caso também simbólica. Onde este castelo está? Por que um jardim gelado? Porque nada cresce nesse jardim? E um jardim esquecido, negado, morto? Quis gerar desde a imagem esse tipo de provocações, criar um livro que faça perguntas que nos guiem no caminho do conto, e não que de respostas, soluções fáceis, para chegar mais rápido no final. (López apud Câmara Mineira do Livro, 2018, s.p).

El castillo en la obra no es solo un escenario físico, es un símbolo psíquico. En este cuento es un espacio frío, rígido y cercado, una estructura interna dominada por un poder opresor. El hecho de que el jardín alrededor del castillo esté “gelado” y muerto acentúa el dominio del predador sobre el alma instintiva.

A partir de eso, se entiende que hay que analizar los colores tanto visual como discursivamente, así como cree la autora. Al llenar la obra de símbolos, tanto en el texto como en las imágenes, Anabella concede al lector el derecho de jugar, dar sentido a ellos, usar la imaginación y proponer lecturas posibles. Además, cuando son observados por una mirada psicoanalítica, los símbolos ayudan a encontrar y comprender el rumbo de su propia jornada.

El proceso de renacimiento, culmina cuando la joven aparece en un jardín lleno de flores rojas color de sangre dedicadas a las antiguas esposas de Barbazul. Allí donde reinaba la muerte, la memoria de vidas es sembrada. Este gesto final simboliza el cierre del ciclo de reconstrucción. No borra la memoria del horror, sino que la resignifica. El jardín se convierte en un espacio de purificación, memoria y continuidad espiritual. Anabella López, explica:

[...] no novo final ela tem uma transformação interna que faz com que ela consiga, sem ajuda de ninguém, sozinha, por isso que na imagem ela está sozinha, carregar e honrar a memória daquelas mulheres que passaram também pela mesma experiência negativa que ela. Que em parte, também são ela. São as mulheres do passado, mulheres que bem poderiam ser irmãs, primas, família, da sua comunidade. Considero que é também uma forma de ela honrar aquela experiência, honrar a sua memória e seu passado. Num nível mais simbólico, honrar seu ancestral. (López apud Câmara Mineira do Livro, 2018, s.p).

En este contexto, el gesto de plantar flores sobre un espacio marcado por la violencia también puede interpretarse a la luz de la simbología de la sangre. Según el *Diccionario de Símbolos*, la sangre “simboliza todos los valores solidarios con el fuego, el calor y la vida [...]” (2016, p. 800), estando asociada a aquello que “es bello, noble, generoso, elevado” (2016, p. 800), además de participar de la simbología general del color rojo. La sangre es considerada universalmente como el vehículo de la vida (2016). En diversas tradiciones míticas, no representa únicamente muerte o sacrificio, sino el propio principio generador “De acuerdo con varios mitos, el sangre da origen a las plantas e incluso a los metales” (2016, p. 800).

De este modo, el jardín cultivado por la protagonista puede leerse como la transformación del sufrimiento y de la sangre derramada, antes signo de dolor y

destrucción en vida, memoria y continuidad espiritual. Aquello que fue violencia se convierte en raíz, aquello estaba muerto, en flor.

La protagonista, por tanto, no sólo resiste, ella renace con más sabiduría y siembra vida que rememora cada mujer que tuvo su vida quitada por Barbazul. El jardín final expresa la reconstrucción de la psique, donde la memoria se transforma en conocimiento. Tal como afirma Estés:

Todas as criaturas precisam aprender que existem predadores. Sem esse conhecimento, a mulher será incapaz de se movimentar com segurança dentro de sua própria floresta sem ser devorada. Compreender o predador significa tornar-se um animal maduro pouco vulnerável à ingenuidade, inexperiência ou insensatez. (2018, p. 60).

Este pasaje revela la función arquetípica del predador dentro del proceso de individuación descrito por Jung (2016, p. 213). El predador, es una fuerza que no puede ser negada ni eliminada, debe ser reconocida, confrontada e integrada. Cuando Estés afirma “todas as criaturas precisam aprender”, señala que se trata de una condición universal, no exclusiva de las mujeres, a la vez que Barbazul habita a todos nosotros.

Como en el libro ilustrado todo tiene un sentido y una razón, el colofón, un elemento paratextual, va a traer una pequeña flor azul. Esta imagen es de enorme valor interpretativo, pues no se trata de negar el predador, sino de darle un lugar elaborado en la memoria para que no regrese de forma destructiva. Eso puede ser confirmado a partir de la afirmación de la autora:

E mais, no final tem uma flor, acho que algumas pessoas percebem, outras não, que é azul, ou seja, ela não só não esquece, senão que enterra, ou seja dá um lugar na memória dela para aquelas mulheres e também para aquele Barbazul, consegue dar um espaço para ele dentro da sua história de vida. (López apud Câmara Mineira do Livro, 2018, s.p).

Así, *Barbazul* deja de ser una historia de castigo para convertirse en una historia de despertar o de renacer: la protagonista no solo resiste, ella muere y renace. La curiosidad femenina, antes condenada, se revela como la llave de acceso a la sabiduría, fuerza y libertad. En la reinterpretación contemporánea, la obra de Anabella López, el cuento se convierte en una narrativa de empoderamiento, donde la resistencia más profunda es la de continuar floreciendo, incluso después del horror.

Del mismo modo, el hecho de que, al final del relato, la protagonista vuelve a casarse introduce una dimensión simbólica de cierre de ciclo. Von Franz citada por

Aniela Jaffé explicó “o círculo (ou esfera) como símbolo do *self*: ele expressa a totalidade da psique em todos os seus aspectos, incluindo o relacionamento entre o homem e a natureza” (2016, p. 323). En otro pasaje, Jaffé resalta que: “o círculo representa o esclarecimento, a iluminação” (2016, p. 324). En *Barbazul* el desenlace nos presenta la idea de círculo cerrado y reiniciado: “Ella también consiguió volver a enamorarse y contrajo matrimonio con un soldado que la amaba profundamente. La pareja tuvo muchos hijos y en el castillo nunca faltaron canciones, festejos y alegría.” (López, 2012, s.p.). Desde ahí vemos que la protagonista retorna al punto inicial, una nueva unión afectiva, pero ya no es la misma. Renacida, lleva consigo marcas, cicatrices y aprendizajes que transforman su modo de estar en el mundo. Esta segunda relación no representa la ingenuidad de la protagonista, sino su reconstrucción, la posibilidad de seguir la vida con mayor conciencia y autonomía.

5 CONSIDERACIONES FINALES

La obra *Barbazul* (2012), en la adaptación de Anabella López, revela la profundidad simbólica y psicológica de un cuento tradicional ofrecido al público contemporáneo. A lo largo de este trabajo, se analizó cómo los elementos narrativos, visuales y simbólicos dialogan con los aportes teóricos de Carl G. Jung y Clarissa Pinkola Estés, especialmente en lo relativo a los arquetipos y sus impulsos. La lectura del cuento desde esta perspectiva permite comprender que la historia trasciende la superficie del horror para transformarse en un viaje interior de autoconocimiento, resistencia, muerte y renacimiento.

En esta narrativa, la curiosidad femenina históricamente castigada, se revela como potencia transformadora, donde lo prohibido deja de ser un límite y se convierte en el punto de partida para adquirir la conciencia. En diálogo con Jung, entendemos que los símbolos como la llave, la puerta, el castillo, las flores y la barba funcionan como portadores de significados y conducen la psique hacia zonas profundas. Pero especialmente a partir de Clarissa Pinkola Estés que este cuento adquiere un punto de partida decisivo, así, *Barbazul* no es únicamente un hombre, sino un predador psíquico, una fuerza *contra naturam* que intenta sofocar la intuición, la creatividad y la vitalidad instintiva de las mujeres. Su lectura permite interpretar que este predador también puede habitar el interior de cada persona, manifestándose en forma de miedo, silencio forzada o renuncia a los propios deseos.

La obra de Anabella López dialoga intensamente con esta dimensión simbólica. Su narrativa visual no sólo reinterpreta el cuento, sino lo amplifica a través del uso expresivo del azul y del rojo, de la forma de los cuerpos y las técnicas ilustrativas, Anabella López convierte cada imagen en una experiencia emocional. Su decisión de representar a *Barbazul* como una energía fluctuante, más animal que humana, intensifica más aún la verdadera esencia del personaje.

Otro pasaje marcante es cuando la protagonista planta las flores, este acto ausente en el cuento de Perrault, transforma radicalmente la narrativa. La joven no borra el pasado, tampoco lo niega, ella lo recuerda.

Con base en todo lo analizado, se puede afirmar que *Barbazul* continua a ser un cuento vivo porque toca dimensiones humanas universales: el miedo, la curiosidad, lo desconocido, el riesgo y el despertar. El predador psíquico y la sombra

existe en todos nosotros, seamos hombres o mujeres, y muchas veces permanecen ocultos, disfrazados, invisibles hasta que algún evento de la vida nos obliga a abrir la “puerta prohibida” y enfrentar lo que evitamos ver. Ese enfrentamiento por más doloroso que sea, es el precio que cuesta nuestro crecimiento psicológico y nuestra libertad.

REFERENCIAS

- ABBAGNANO, Nicola. **Dicionário de Filosofia**. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
- BETTELHEIM, Bruno. **A psicanálise dos contos de fadas**. São Paulo: Paz e terra, 2011.
- CAMPBELL, Joseph. **O herói de Mil Faces**. São Paulo: Palas Athena, 2023.
- COLOMER, Teresa. **Introdução à Literatura Infantil e Juvenil Atual**. Trad. Laura Sandroni. São Paulo: Global, 2017.
- CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. **Dicionário de símbolos: mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números**). Rio de Janeiro, 29ª edição José Olympio, 2016.
- ESTÉS, Clarissa Pinkola. **Mulheres que correm com os lobos: A tocaia ao intruso: O princípio da iniciação**. Rio de Janeiro: Rocco, 2018.
- HELLER, Eva. **A psicologia das Cores: como as cores afetam a emoção e a razão**. São Paulo: Olhares, 2021.
- JAFFÉ, Aniela. O simbolismo nas artes plásticas. In: JUNG, Carl Gustav. **O homem e seus símbolos**. Rio de Janeiro: 3ª edição Harper Collins, 2016, 309-367.
- JUNG, Carl Gustav. **O homem e seus símbolos**. Rio de Janeiro: 3ª edição Harper Collins, 2016.
- LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. **Literatura Infantil Brasileira**. História e Histórias. São Paulo: Editora UNESP, 2022.
- LINDEN, Sophie Van der. Para ler o livro ilustrado. São Paulo: Sesi-SP, 2018.
- LÓPEZ, Anabella. O Barbazul: Uma entrevista com Anabella López. **Câmara Mineira do Livro**, mai. 2018. Disponível em: <http://www.camaramineiradolivro.com.br/noticias/o-barbazul-uma-entrevista-com-anabella-lopez/>. Acesso em: 01 de dic. 2025.
- LÓPEZ, Anabella. **Anabella López**. Disponível em: <https://anbellalopez.com/elementor-1318/>. Acesso em: 01 de dic. 2025.
- NIKOLAJEVA, Maria; SCOTT, Carole. **Livro ilustrado: palavras e imagens**. São Paulo: Cosac Naify, 2011.
- PERRAULT, Charles. **Barba Azul**. Trad. Teodoro Baró. Disponível em: https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/barba-azul--0/html/004a3eb6-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html. Acesso em: 04 de agost. 2025.

PERRAULT, Charles. **Barbazul**. Adap. Anabella López. Buenos Aires: CalibroscoPIO, 2012.

RAMOS, GRAÇA. **A imagem nos livros infantis: caminhos para ler o texto visual**. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.

SALISBURY, Martin; STYLES, Morag. **Livro infantil ilustrado: a arte da narrativa visual**. São Paulo: Rosario, 2013.