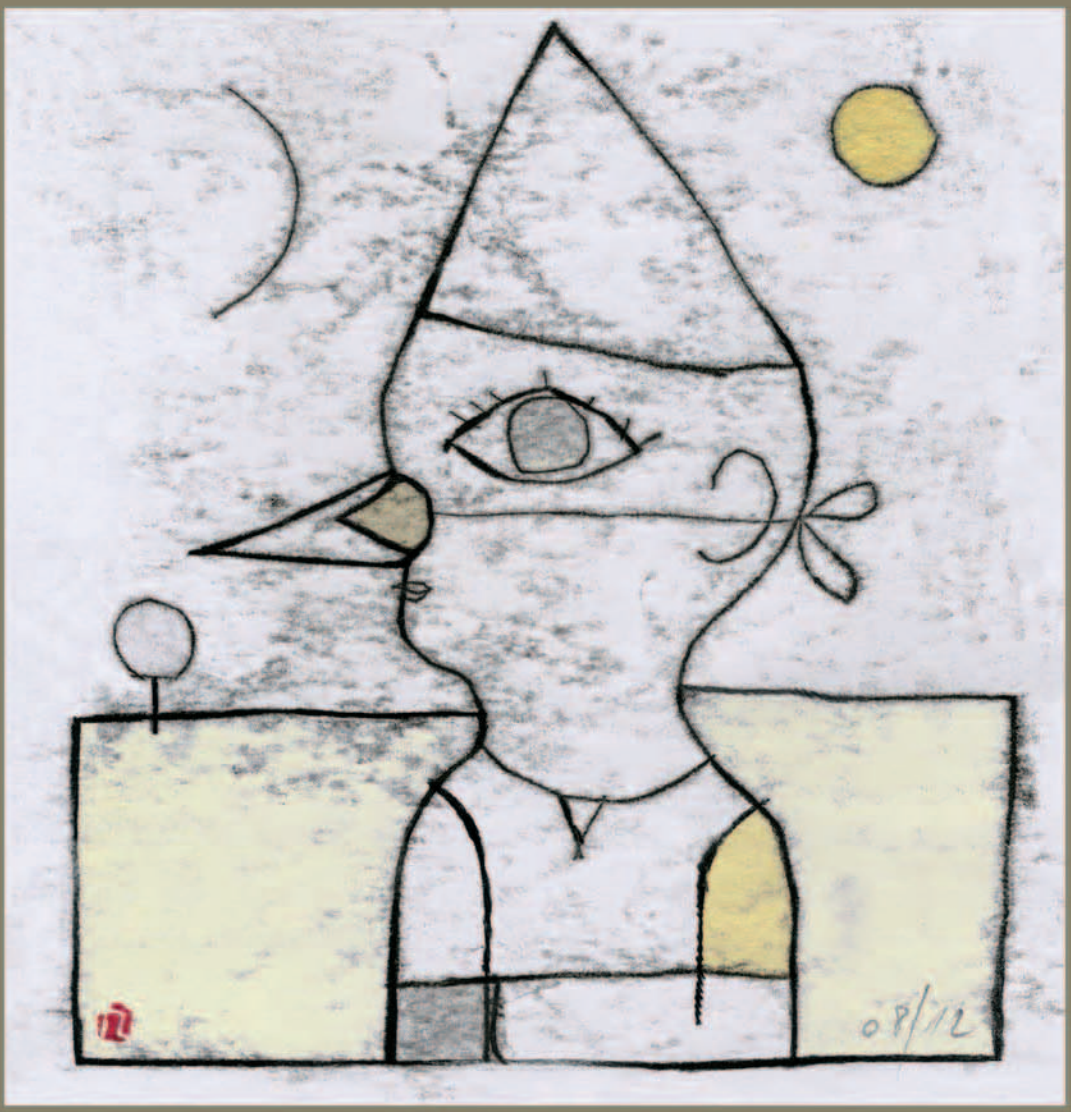
PEONZA

Revista de Literatura Infantil y Juvenil | Octubre 2012 | Precio 5 €

Entrevista a Javier Zabala

#102



Otros libros, otros acentos, otros colores.

EDICIONES ekaré

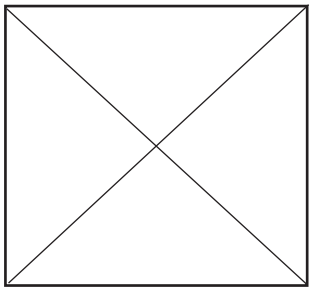
diez años en España

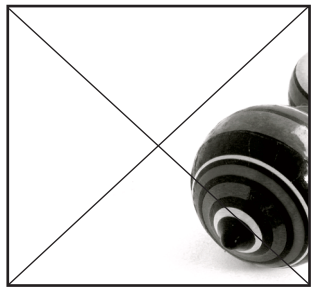
Publicando desde 1978 libros que llegan a ser clásicos.

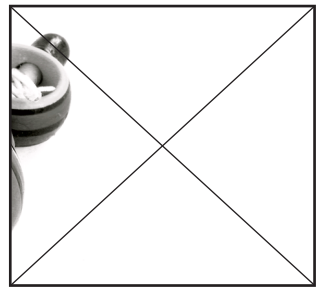
www.ekare.es • Ilustración de Irene Savino, tomada de Tú no me vas a creer de Ediciones Ekaré

PEONZA nº102

Revista de Literatura Infantil y Juvenil | Octubre 2012







EDITORIAL

Libros, más libros 2

ARTÍCULOS

Cuatro barreras para la educación literaria
Luis Arizaleta 5

Leemos para ti
Ana Isabel Calvo 15

La presencia de los cuentos tradicionales japoneses en Crayon Shin-Chan
Fernando Cid Lucas 25

ENTREVISTAMOS A

Javier Zabala
Javier Sobrino 33

MIL PALABRAS PARA UNA IMAGEN

Donde habla el silencio
José Luis Polanco 46

ILUSTRARTE

Ilustratour 2012: de mudanza. V encuentro internacional sobre ilustración y libros ilustrados
Sabela Mendoza 51

ENTRE VIÑETAS

Entrevista a Craig Thompson
Yexus 57

LEEMOS PARA QUE LEAN

Las novelas tontas de ciertas damas novelistas

Anuario Iberoamericano sobre el Libro Infantil y Juvenil 2012. . . 65

BIBLIOTECA 71

NOTICIAS

Javier Flor Rebanal 88

COLOFÓN 92

GALERÍA 93

Año XXVI, Octubre 2012, Nº 102
Edita: Asociación Cultural Peonza
Apartado de Correos 2170
39080 Santander
Depósito Legal: SA-265-1994
ISSN: 1130-8370
Equipo de redacción:
Ainara Bezanilla Orallo,
Encarnación Espinosa Astillero,
Javier Flor Rebanal,
Javier García Sobrino,
Juan Gutiérrez Martínez-Conde,
Diego Gutiérrez del Valle,
Paciano Merino Merino,
José Luis Polanco Alonso,
Alberto Sebastián.
Colaboradores:
Francisco Díaz Herrera,
Joaquín Martínez Cano,
Yexus.
www.peonza.es
Correo electrónico: peonza@peonza.es
Diseño: SPR-MSH.COM
Impresión: Gráficas Calima, S.A.
Información y Suscripciones:
Gestoría Noriega (Peonza)
Jesús de Monasterio, 12, 1º
39010 Santander
Tel.: 942 37 57 17

Libros, más libros

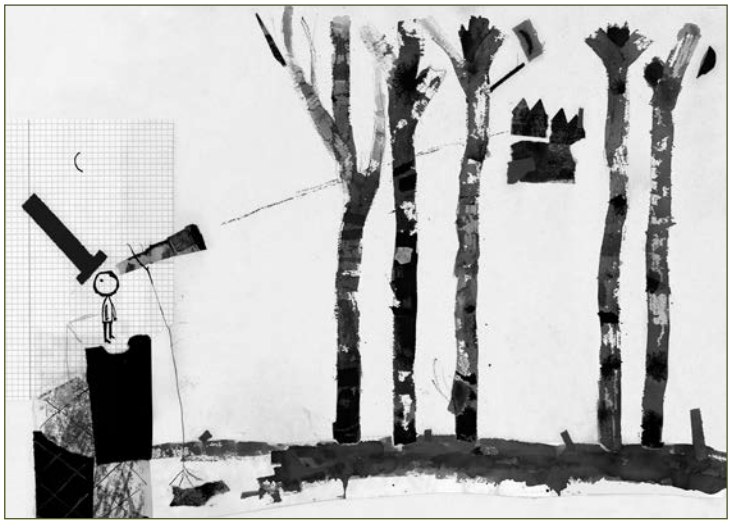
"Cuando le vendes un libro a alguien no solamente le estás vendiendo doce onzas de papel, tinta y pegamento. Le estás vendiendo una vida totalmente nueva. Amor, amistad y humor y barcos que navegan en la noche. En un libro cabe todo, el cielo y la tierra, en un libro de verdad, quiero decir." El que habla, en las páginas de *La librería ambulante*, es Roger Mifflin, un viejo maestro empeñado ahora en llevar los libros a los pueblos más apartados; y concluye una de sus conversaciones con Helen McGill: "Eso es lo que este país necesita: ¡más libros!

Nadie pone en duda la importancia de los libros, y la de las librerías y las bibliotecas, que los acercan a la gente. O eso creíamos. Coincidimos todos, o eso creíamos, en la trascendencia que la lectura tiene para las personas en su camino hacia la autonomía y el progreso personal. Las puertas de las bibliotecas, que dan acceso a la información, la comunicación y el conocimiento, hacen posible la igualdad de oportunidades, más necesitada justamente por los menos favorecidos. Ellas ponen al alcance de todos sus instalaciones y sus fondos. Prensa, libros, cine, música. Nos regalan sobre todo la emoción de las palabras, y el silencio de sus salas donde nos encontramos con los libros.

Algunos nos aburren y a las pocas páginas los dejamos, sin que protesten. Otros nos entretienen con sus aventuras o su humor y nos salvan del tedio; otros nos desvelan los misterios del corazón humano y nos dan fuerza para soportar la tristeza y el dolor; otros nos salvan la vida.

En ocasiones, como los navegantes legendarios en busca de nuevos continentes, nos perdemos entre islotes y arrecifes, y descubrimos islas que no íbamos buscando. A veces, los abrimos en busca de respuestas y sólo hallamos nuevas preguntas. Con frecuencia nos enfrentamos a ideas que no entendemos del todo, y esas páginas nos obligan a hacernos cargo de nuestra ignorancia. En alguna ocasión, sus puntos de vista nos incomodan y encienden.

Pero siempre nos permiten conocer otras maneras de ser y de pensar. Y en ese encuentro, que es diálogo y confrontación, admira-



Der Einsame Drache
Bohem Press, 2007

ción y rechazo, aprendemos a escuchar, a ponernos en la piel del otro, a preguntarnos por nuestro lugar en el mundo.

Los libros, sin embargo, no cambian la realidad. Levantamos la vista, y todo a nuestro alrededor sigue igual. Ajustes, recortes, demolición. Aumento de tasas, subida del material escolar, reducción de becas y de ayudas para libros. Cierre de escuelas rurales y bibliotecas de barrio, despido de bibliotecarios, suspensión de nuevas compras.

Cerramos el libro y nos despedimos con tristeza de Frederick, de Huck, de Bartleby tal vez, y nada ha cambiado, es cierto. Pero de forma casi imperceptible el trato que con ellos tuvimos nos ha enseñado a ver las cosas de otra manera, como a través de unos lentes más precisos. Nos ha regalado una mirada nueva sobre nosotros mismos, sobre el mundo y sus avatares. Los libros de verdad, que diría el señor Mifflin, nos abren los ojos, nos zarandean y nos obligan a mirar a nuestro alrededor. Nos sacan del aturdimiento, la pasividad y la desesperanza.

#

Nota a los suscriptores

Para facilitar el contacto y el envío de información, nos gustaría tener la dirección de correo electrónico de todos los suscriptores. Por favor, enviádnosla a: peonza@peonza.es

Muchas gracias. Equipo Peonza

LA LIBRERÍA DEL PUERTO

El enclave en el que se halla la Librería del Puerto, junto al mar y frente a la Biblioteca, nos predispone a ofrecer un espacio amable y abierto a las gentes del mar: historia naval, deportes náuticos o libros técnicos, así como a todos los amantes de la literatura: poesía, ensayo, teatro, libros de viajes y narrativa.

La literatura infantil y juvenil tiene un rincón especial en nuestra librería.

También recibimos con agrado a todos aquellos que quieran asistir a las diferentes actividades culturales que tienen lugar a lo largo del año, cuya convocatoria podéis encontrar en Facebook.

C/RUIZ ZORRILLA nº 17
(frente a la puerta posterior de la Biblioteca de Cantabria.)
SANTANDER.
Teléfono y Fax: 942 225 163.
librería@lalibreriadelpuerto.com

Cuatro barreras para la educación literaria

En el número 100 de *Peonza*, la celebración de 25 años de trabajo compartía espacio con la mirada hacia el futuro y sus interrogantes en el ámbito de la educación literaria y la animación a la lectura. Y es que el horizonte no está, ni mucho menos, despejado. Desgraciadamente, los libros de mayor calidad no son los más leídos: el marketing comercial, en no pocas ocasiones, se confunde con el fomento de la lectura; y en la escuela conviven alternativas didácticas contradictorias. Este artículo trata de identificar algunas de las barreras que dificultan la educación de una verdadera y perdurable afición a la lectura.

Autor

Luis Arizaleta
Gestor cultural

Primera. La consideración de la literatura de calidad publicada en colecciones para niños y jóvenes como *subliteratura*

Determinados círculos académicos identifican –califican o clasifican– la literatura contemporánea publicada en colecciones para niños y jóvenes como *paraliteratura* u *obra periférica*, así, genéricamente. Esta actitud sólo se explica por un arraigado prejuicio y/o por desconocimiento de obras de calidad como, y es sólo el primer ejemplo, *Stefano*, escrito por la ganadora del *Hans Christian Andersen Award 2012 –http://www.ibby.org/index.php?id=1201–*, María Teresa Andruetto, y publicado por la editorial SM. Quien lea esta magnífica obra difícilmente podrá sostener que la *LIJ*, toda ella, es periférica en el sistema literario porque *se sitúa en el lugar del lector y se dirige a él expresamente* –boletín *Leer.es*:

Barcelona für kinder
Ed. Bohem Press, 2002

http://docentes.leer.es/2012/03/26/educacion-literaria-y-canon-escolar-pedro-cerrillo/: cuestionan tal definición una estructura narrativa ajustada al diálogo entre memoria y presente, la potencia evocadora del lenguaje, alusiva y *pregnante* aún en su extrema síntesis en la que tanto resuena la oralidad, la capacidad para conmover hondamente al lector de cualquier edad sin efectismos trepidantes ni el recurso a la identificación inmediata, sin temática de best-seller ni argumento de telefilm, sin pobreza de lenguaje ni banalidad en el tratamiento.

Pero escuchemos a la propia Andruetto reflexionar sobre la *LIJ* y su condición –*Babar*, 08/08/2008: *http://revistababar.com/wp/?p=876*–:

El gran peligro que acecha a la literatura infantil y a la juvenil en lo que respecta a su categorización como literatura es justamente el de presentarse a priori *como infantil o como juvenil. Lo que puede haber de "para niños" o "para jóvenes" en una obra debe ser secundario y venir por añadidura, porque el hueso de un texto capaz de gustar a lectores niños o jóvenes no proviene tanto de su adaptabilidad a un destinatario sino sobre todo de su calidad, y porque cuando hablamos de escritura de cualquier tema o género, el sustantivo es siempre más importante que el adjetivo. De todo lo que tiene que ver con la escritura, la especificidad de destinatario es lo primero que exige una mirada alerta, porque es justamente allí donde más fácilmente anidan razones morales, políticas y de mercado.*

Stefano es sólo uno de los muchos títulos que contienen una innegable calidad literaria y que, difícilmente, llegarán a ser leídos por una gran cantidad de público si éste interpreta que la *LIJ* es, toda ella, *subliteratura*. Es innegable que resulta precisa (y preciosa) una selección literaria capaz de ayudar a los lectores a distinguir y apreciar la calidad en las colecciones para niños y jóvenes, en medio de un enorme volumen de edición y de una rotación incesante de lo editado.

Segunda. Una producción editorial que no favorece la obra de calidad

Un volumen de producción editorial que induce a la incesante rotación comercial no favorece la permanencia de los mejores libros, sino las ventas a muy corto plazo, más aún en un país con índices de lectura bajos.

Según la Federación de Gremios de Editores de España *http://www.federacioneditores.org/0_Resources/Documentos/Comercio_Interior2010.pdf* , en 2010 se editaron en España 12.338 títulos de *Infantil y juvenil* (12.112 en 2009 y 11.701 en 2008: curioso, a mayor profundidad de la crisis económica, más títulos), a los que habría que sumar algunos de los 1.766 títulos de cómics editados –*Astérix*, por ejemplo, computa en el epígrafe *Cómics y Novelas gráficas* del ISBN–. Comparemos esos datos con los que nos llegan de Francia, un país con mejores rendimientos en lectura que el nuestro: allí, un 42% de la población mayor de 15 años es lectora habitual de libros, frente a un 23% aquí, y el 71% lee allí alguna vez al año, frente al 59% que declara hacerlo aquí – de acuerdo al *European Cultural Values. Special Eurobarometer 278*, septiembre de 2007: *http://ec.europa.eu/culture/pdf/doc958 _en.pdf*.

El informe *Chiffres Clés 2012. Livre*, del Ministerio de la Cultura y la Comunicación de Francia –*http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques /Articles/Chiffres-cles-2012-Statistiques-de-la-culture*–, indica que, en 2010, las editoriales galas publicaron 12.443 títulos en el epígrafe *Littérature Jeunesse* (LJ*:* comprende infantil y juvenil) y 5.213 en *Bandes dessinées* (BD: álbum ilustrado y cómic). Estas cifras dan cuenta de la gran vitalidad de la literatura gráfica entre nuestros vecinos y muestran que la edición de títulos de narrativa para niños y jóvenes es cuantitativamente similar en uno y otro país, aunque La *Republique Française* tenga una población de 66 millones de habitantes, un 40% superior a la del Reino de España, donde la publicación de libros en cinco lenguas –castellano, catalán, gallego, euskera y bable– influye de manera significativa en los números globales del

Balances parciales
Ed. Eolas, 2011

sector. Pero hay otro dato bien clarificador sobre las características de la edición a uno y otro lado de los Pirineos: en Francia, del total de títulos editados en los dos epígrafes a los que nos venimos refiriendo (LJ + BD), el 52% son reimpresiones y el 48% novedades. ¿Cuál es la proporción de reimpresiones y novedades en España? Según los datos del *Anuario del Libro Infantil y Juvenil en España, 2011*, de SM –*http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/AnuarioLJJ_SM_2011.pdf*–, aquí predominan las novedades, un 55,7%, frente a un 44,3% de reimpresiones. Y una tercera cifra refrenda el especial énfasis de un modelo de negocio basado más en la oferta que en la lectura: la de títulos *vivos* en los catálogos editoriales, 599.450 referencias en Francia, 439.991 en España, un 27% menos.

En el epígrafe *LIJ*, los títulos vivos al finalizar 2009 en España eran 52.837, por 52.412 a finales de 2008 (50.102 a finales de 2007, 49.787 a finales de 2006); si en 2009 se publicaron 6.700 novedades (el 55,7% de los 12.112 títulos editados), se descatalogaron más de… ¡6.000 títulos!

El modelo descansa en la comercialización intensiva de novedades impresas en tiradas muy bajas –la tirada media en España en 2010 fue de 4.527 ejemplares por título, frente a los 7.936 en Francia–, reimpresas con menor frecuencia que en países con mejores porcentajes de lectura, y que pueden ser descatalogadas demasiado tempranamente a la luz de sus méritos literarios: esa es la *pena* que han sufrido títulos excepcionales como *A la sombra del maestro*, de Juan Farias, y *Perpetuum mobile*, de Fernando Lalana, descatalogados por Alfaguara, o *Duendes*, de Pep Albanell, y *La isla de la enanita barbuda*, de Juan Kruz Igerabide, descatalogados por Edebé.

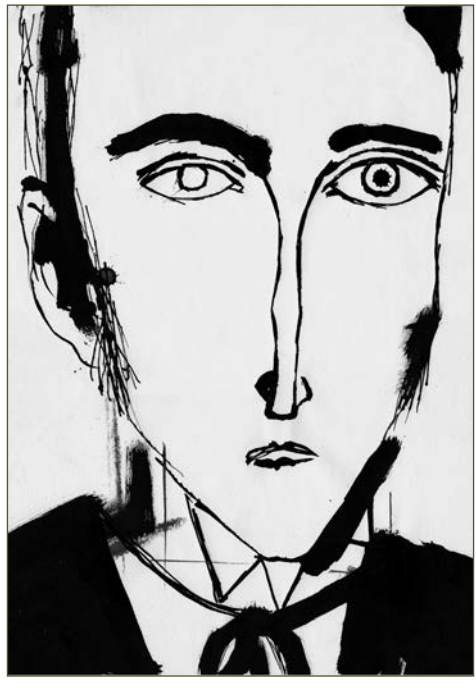
Las opiniones de agentes del sector confirman tal caracterización del modelo vigente: ya por el año de 1993 –*http://gredos. usal.es /jspui/bitstream/10366/110988/1/EB05_ N037_P9-11.pdf*– el librero Fernando Valverde, actual presidente de CEGAL, la confederación española de Gremios y Asociaciones de Libreros, explicaba así la política de rotación constante de novedades:

Las librerías… están en un atasco, enzarzadas en un trabajo bastante improductivo por la avalancha de libros. Libros que entran y salen sin

venderse y que requieren un trabajo muy considerable. Hay días que estás permanentemente abriendo, marcando, devolviendo...

Y en el *Estudio sobre la comercialización del libro en España 2007 – http://www.cegal.es/lib/informes/listaInformes.php?codTipoInformeAso=66–*, el 71,8% de los editores opinaba que *el número de novedades que se edita en España es excesivo*.

Hay que decir, sin embargo, que un modelo de negocio configurado en torno a la rotación ininterrumpida de nuevos títulos no es el único modelo de negocio posible: en el año 2010, en Francia no se vendió menos literatura para niños y jóvenes (567 millones de euros, *Littérature Jeunesse + Bandes Dessinées*) que en España (435 millones de euros, Infantil y Juvenil + Cómic).

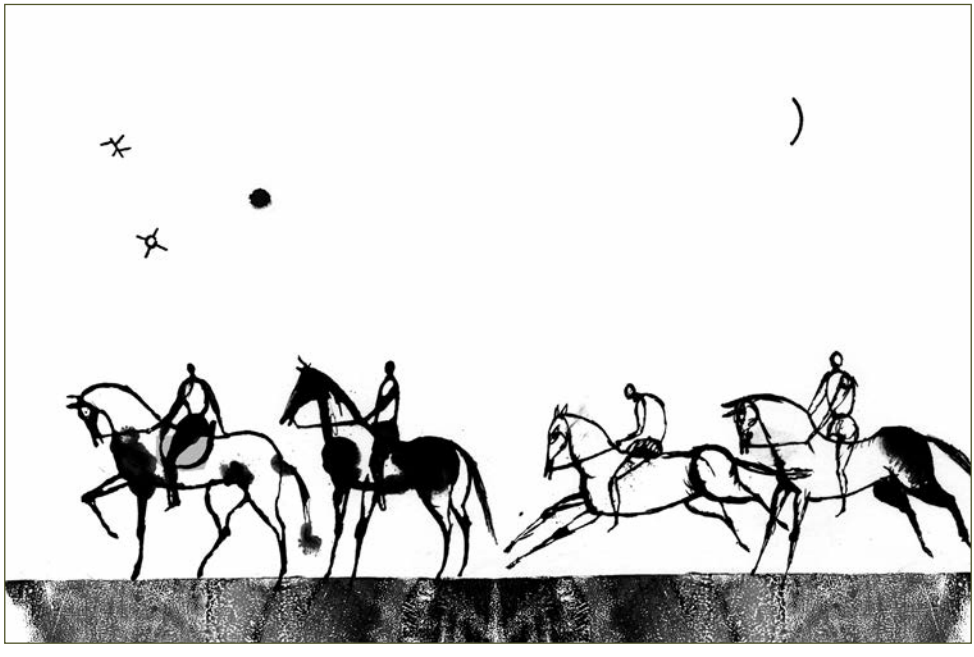


Bartleby 3
Ed. Nórdica Libros, 2008

Tercera. La prescripción: mandar leer sin haber leído

La *compulsión* por poner multitud de títulos en el mercado reduce los filtros de calidad; difícilmente podría ser de otra manera: muchas colecciones se venden *por lotes* y han de nutrir sus distintos rangos de edad con un número predeterminado de títulos cada temporada. ¿Dónde queda el listón de calidad? Digamos que en una posición *oscilobatiente*, supeditado a otros criterios (comerciales) prioritarios. Pero esto, que puede entenderse desde la óptica de los balances contables, es bastante más cuestionable cuando, prescripción mediante, afecta a la lectura en los centros escolares y a la educación literaria de las personas en formación.

Efectivamente, asociada a este modelo de negocio funciona una modalidad de prescripción: mandar leer sin haber leído lo que se manda leer. Y funciona con demasiada frecuencia en el circuito escolar, allí donde las mayores editoriales, que también publican libro de texto, consiguen movilizar una gran parte de sus ventas asociándolas a prácticas mercantiles de promoción y marketing que se confunden con el espíritu de la animación a la lectura. Así, un centro escolar puede mandar a sus 100 alumnos de un determinado curso o ciclo comprar y leer una novela, un éxito de ventas codiciado que suele llevar aparejada la presencia del autor en la escuela, corriendo los gastos a cuenta de la editorial vendedo-



Hamlet
Ed. Nórdica Libros, 2009

ra. Bien, hasta aquí nada que objetar, pero ¿y si esa novela no hubiera sido leída por el profesorado concernido y habría sido prescrita porque el comercial de la editorial sostuvo y convenció de que *engancha a los chavales*, o porque forma parte de un *plan lector* que el colegio compró en un *pack* para todo su alumnado?; ¿o si hubiera sido leída por algunos profesores del Instituto pero valorada como *subliteratura* y, aún así, se hubiera prescrito a todo el alumnado porque *incluye cuadernillo de comprensión lectora* o porque *viene el autor*? Sucede con excesiva frecuencia: entre 1993 y 2011 he colaborado con un centenar largo de centros escolares participantes en programas públicos de animación a la lectura, pudiendo percibir con claridad lo perjudicial de esa modalidad de prescripción para la educación de aficiones a la lectura, y he tratado de *combatirla* mediante la actitud contraria, la mediación practicada junto a maestros y profesoras, padres y madres (porque las familias tampoco saben cómo escapar de las persuasivas estrategias comerciales), esa que da auténtico sentido a la lectura compartida y a las actividades de animación a la lectura porque parte de la valoración de la obra por el adulto-lector-educador, quien la recomienda sólo en el caso de que encuentre en ella rasgos suficientes de calidad y si la considera accesible (interpretable, potencialmente significativa) para los lectores de una determinada edad. Este tipo de práctica –difundida por Clubes de Lectores: *http://www.elrapsoda.com/wp-ontent/uploads/2012/02/Cuadernos_Pedagogia_marzo_2009.pdf*– ha logrado contribuir sig-

nificativamente a la lectura de obras como *La sirena de ojos dorados* (Michel Girin, Edelvives), una novela que transporta al lector al siglo XVIII para encontrarse con el significado del régimen feudal en Japón; *La mansión Dax* (César Mallorquí, SM), inmersión en la intrigante oscuridad de los bajos fondos del Madrid decimonónico; o *La tuneladora* (Fernando Lalana, Bambú), *novela negra* crítica y comprometida que lleva vendidos más de 30.000 ejemplares a lo largo de 6 años: para una obra de calidad, el problema puede no consistir en las ventas, sino en el plazo que quizá necesite para lograrlas.

Pero es un hecho que una buena parte de lo que se conoce en nuestro país como *fomento de la lectura* corre a cargo del sector editorial, y los objetivos *mlmp* (*máximo lucro en el menor plazo*) prevalecen sobre los de la animación a la lectura (invitar a la transacción con los textos, respetar la diversidad de intereses lectores, acompañar y orientar procesos de maduración y de crecimiento). De ahí que resulten bien pertinentes preguntas como las que Raquel López se formulaba en el artículo publicado en el nº 100 de *Peonza –http://www.peonza.es/Principal.htm–*:

¿Qué no hemos sabido construir bien para que ahora sea tan fácil derribarlo? ¿En dónde no insistimos demasiado? ¿A qué no le dimos importancia y sí la tenía? ¿En manos de quién dejamos la promoción de la lectura?

Como resultado de la prescripción que manda leer sin haber leído o sin valorar la calidad de lo que manda leer, salen perjudicados los lectores y los textos de mayor enjundia, los memorables, los que para prosperar requieren el apoyo de una mediación que contextualiza el argumento, da pistas para conectar con el punto de vista o el tratamiento, aporta referencias para la interpretación; y beneficiados tantos y tan prescindibles textos que aplican fórmulas narrativas estereotipadas y un estilo reproductivo, profusamente publicitados o asociados al *merchandising*, los que sirven para cumplir el expediente de número de libros leídos (y para incrementar las cuentas de resultados) pero no para cultivar aficiones a la lectura autónomas y durables.

Cuarta. Los adultos-educadores poco inclinados a una didáctica comunicativa de la educación literaria

El desconocimiento de la calidad que atesoran los buenos libros editados en colecciones para jóvenes o niños y el sometimiento a las leyes del mercado que amparan la profusión de lo banal, impi-

den la selección y recomendación de lecturas de buenos textos que dialogan con los lectores de hoy desde miradas contemporáneas. Obstaculizan la labor de mediación e interrumpen el flujo de comunicación artística que ha de vincular la creación cultural con el mundo de su tiempo: si al modo de los jóvenes lectores –que no habrían de formarse como tales con la *LIJ*, porque toda ella es *subliteratura*, y deberían encauzar su educación literaria a través de *los clásicos*, que sí son literatura –, ¿por qué razón un lector adulto español de hoy habría de leer a Juan José Millas, Javier Marías, Enrique Vila-Matas, Fernando Aramburu o Jaume Cabré, que son magníficos escritores pero no, aún, clásicos?

En ese modo prejuicioso de conducirse ante una parte la creación literaria contemporánea, subyace la actitud poco proclive a la didáctica comunicativa de la literatura, abundante entre los docentes de la educación formal y en la formación inicial del profesorado. Antes que compartir textos, leer en voz alta, charlar sobre experiencias de lectura, valorar la literatura gráfica (álbum ilustrado, cómic, novela gráfica), y apreciar los géneros orales, predominan el *gramaticalismo*, la consideración de la literatura como erudición, la perspectiva historicista y la didáctica *enseño como aprendí*. Además, no faltan las confusiones conceptuales: se hacen ejercicios de la llamada *comprensión lector*a –que las más de las veces son pura literalidad– utilizando novelas y relatos largos, cuando pruebas de evaluación como PISA y PIRLS emplean artículos de prensa, fragmentos de textos o breves relatos; y se identifica esa clase de *comprensión reproductiva* con la competencia comunicativa. Se utilizan las horas semanales de lectura o de biblioteca para hacer lecturas obligatorias, todo el alumnado lee simultáneamente la misma novela (que ya sabemos qué vías de prescripción puede haber seguido). Se hacen exámenes escritos individuales sobre los libros leídos, sin que en ellos figure ni una sola pregunta acerca de la impresión del lector, su opinión o percepción del texto, todo son controles para verificar el grado de memorización de lo leído. Se disocian placer y comprensión, cuando las evaluaciones internacionales advierten que la diversión es el germen de la motivación, es decir, que al hábito preceden la vivencia positiva, los vínculos emocionales, la afición en definitiva.

Lea, lea –si quiere y puede– quien esto lee *Dos años con Leonardo* (Miguel Fernández Pacheco, Edebé), acercamiento al Renacimiento y a la perspicaz inventiva del polifacético Da Vinci; *El mapa de los sueños* (José Antonio Ramírez Lozano, Alfaguara), homenaje al afecto intergeneracional, ese del que también habla José Luis Sampedro en *La sonrisa etrusca* (Destino); o *El fantasma anidó bajo el alero* (Emilio Pascual, Anaya), metáfora sobre la postguerra civil española y sus silen-

cios. Léalos y comprobará cuánto se disfruta con la literatura de calidad publicada en colecciones para jóvenes o niños, cuán fácil resulta abandonar el prejuicio si media la experiencia positiva, y cuántas opciones se abren para la comunicación mediada por textos, en casa, en la biblioteca, en la escuela. En definitiva, qué sencillo puede resultar transitar desde las barreras (y los lamentos por lo que los otros no hacen), hasta las oportunidades (para hacer lo que uno imagina y sueña).

#

Santiago
Ed. Libros del Zorro Rojo, 2007

BUBISHER.com

El proyecto BUBISHER

Bibliotecas y bibliobuses para los Campamentos de Refugiados Saharauis

Gracias a la colaboración y el entusiasmo de adultos y niños, en cuatro años se ha conseguido:

- Construir una Biblioteca Fija que sirve de centro de distribución a una red de bibliobuses, y que es la Biblioteca Pública de Smara.
- Poner en marcha dos bibliobuses en los Campamentos de Smara y de Ausserd, que visitan escuelas y llevan a cabo Clubes de Lectura en los barrios.
- Realizar varios cursos de formación sobre animación a la lectura y gestión bibliotecaria básica, dirigidos a maestros y futuros bibliotecarios.
- Crear nueve puestos de trabajo para personal saharaui, en la biblioteca y los bibliobuses.
- Llevar al desierto 6000 libros, cuidadosamente escogidos, fundamentalmente LIJ, pero también literatura para adultos y en árabe.
- La colaboración de más de 120 voluntarios (editoras, bibliotecarias, animadores, cuentacuentos, estudiantes, profesoras, escritores…), que han viajado a los Campamentos para trabajar en la Biblioteca y las escuelas.
- Crear proyectos sinérgicos con bibliotecarios suecos e italianos.
- En un año, generar 800 carnets de lectores, realizar 2100 préstamos, poner en marcha 7 clubes de lectura, realizar sesiones con adultos…

Comenzamos un nuevo curso en el Sáhara.
Y queremos seguir creciendo.
¿Quieres colaborar en este proyecto?
Tu ayuda no sería solo un acto generoso, sino algo más...

Puedes realizar una donación, por pequeña que sea
(cualquier grano de arena llena un desierto)
a la cuenta **2100 3897 84 02 00088962**
O buscar información y ofrecer tu ayuda
en **www.bubisher.com**

El Proyecto Bubisher está gestionado por la Asociación "Escritores por el Sáhara-Bubisher", inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el Nº 595147.

Leemos para ti

En su larga y fecunda trayectoria al frente de la prestigiosa Biblioteca Municipal de "La Vidriera", la autora de este artículo ha encabezado numerosas iniciativas de difusión de la lectura y de acercamiento de los diversos servicios bibliotecarios a la población de Camargo, un populoso ayuntamiento cercano a Santander. En esta ocasión nos presenta uno de sus más recientes proyectos que conecta a voluntarios con personas necesitadas del alimento de los libros, para enriquecimiento mutuo. Una de esas iniciativas del máximo valor que no alcanza a despertar el interés de los medios de comunicación pero que es merecedora del reconocimiento público. Detrás, una visión de la Biblioteca como servicio a los ciudadanos, especialmente, los más vulnerables.

"Leer es una forma de vivir la vida, de no atacarla, es abrir nuevos mundos y posibilidades, moverse y conmoverse, respirar...; por la lectura te entran razones y fuerzas, a veces pasiones y a veces vida que te falta o motivos para vivir". (Ángel Gabilondo: *Darse a la lectura*)

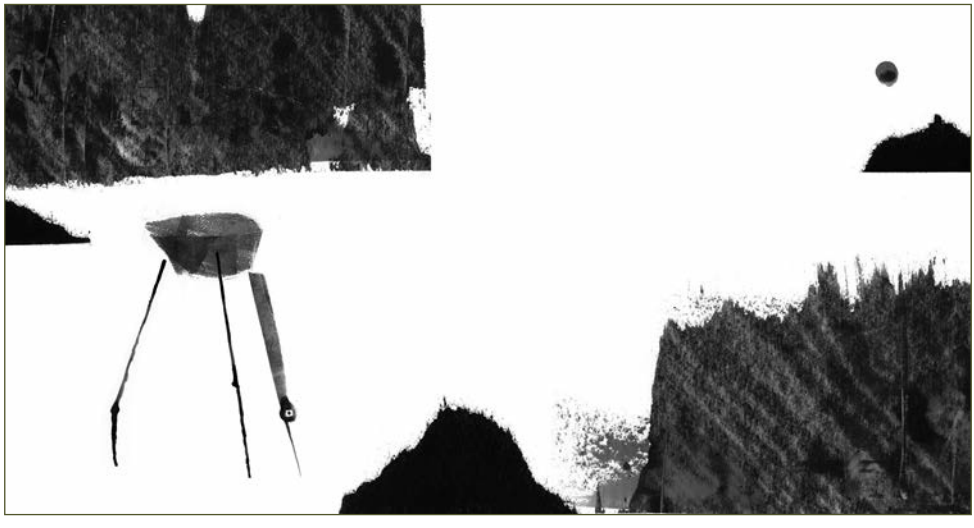
Autora

Ana Isabel Calvo
Bibliotecaria
de "La Vidriera",
Camargo (Cantabria)

Introducción

"Leemos para ti" es un programa promovido y coordinado por la Biblioteca Municipal de Camargo desde el año 2010, en colaboración con el Departamento de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Camargo, que trata de acercar el servicio bibliotecario y la lectura a personas con dificultades físicas o psíquicas, con la ayuda de un grupo de voluntarios que han recibido formación específica en lectura en voz alta y en voluntariado.

Esta actividad está dirigida en una primera fase a las personas que se hallan en residencias o centros sociales de ancianos y/o de niños,



The bird and the clam
Ed. Grimm Press, 2010

para ofrecer en una segunda fase lectura y/o préstamo a domicilio a personas que, habiendo sido lectoras, se encuentran incapacitadas para dirigirse a la Biblioteca o para leer por sí mismas.

La idea

La idea de leer para otros fue abriéndose paso en nuestra mente a partir del estreno en 1988 de la película *La lectora*, de Michel Deville y de la lectura de la obra del mismo título de Raymond Jean: Constance pone un anuncio en el periódico en el que se ofrece para leer a domicilio. El tono de su voz, la sonoridad y la magia de las palabras de las obras elegidas (Baudelaire, Maupassant, Perec, etc.), provocan en sus clientes un cúmulo de sensaciones ilustradas magistralmente tanto en la novela como en la película; este argumento enciende la chispa, alumbra la idea, ahí la tenemos y no la olvidamos. Muchos años después contemplamos en alguna residencia de ancianos cuánto tiempo vacío, de inactividad en su vida cotidiana, cuánta necesidad de otras palabras, otros temas, cuánta necesidad de afecto. Éste es el segundo fogonazo, la escena que hace que recuperemos en nuestra mente aquella idea inicial; después viene el conocer a personas, usuarias de la biblioteca que un día se quedan sin vista después de haber sido lectoras compulsivas, perdiendo con ello la herramienta que les permitía soñar, imaginar, vivir… de otra manera; y finalmente viene la pregunta, ¿por qué no ofrecer desde la Biblioteca un servicio de lectura a las personas que lo precisen?

Este ha sido, en resumen, el recorrido de la idea hasta finalmente recibir forma en el año 2010, en el programa del que ahora esta-

mos informando. La motivación, el proceso mental, interiorizar la idea, asimilarla, tomar conciencia de las posibilidades y decidir intervenir ya es un hecho; ahora hay que saber cómo hacerlo.

Estaba claro que el personal de la biblioteca no podría hacerlo. ¿Existirían personas que quisieran hacer este trabajo de forma voluntaria? ¿Cómo haríamos el *casting* para asegurarnos de que los elegidos harían un buen trabajo? ¿Y los textos? ¿Dejamos que cada uno elija el que quiera, o se lo proporcionamos nosotros?

Antes de responder a todas estas preguntas, nos pusimos en contacto con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez para que nos proporcionara información sobre otros programas de los que pudieran tener conocimiento. Del Centro de Documentación de Salamanca nos remitieron a su sede en Peñaranda de Bracamonte donde precisamente se había iniciado algo similar en el año 2004 con el título "Leo para ti", lo cual nos animó y nos proporcionó el definitivo empujón para poner en marcha nuestro *Leemos para ti*, aprovechando su experiencia y valorando nuestras posibilidades.

La puesta en marcha

Lo primero fue establecer contacto con los directores de las Residencias de ancianos para saber si nuestro programa tendría buena acogida o no, constatando que, efectivamente, nuestra propuesta generaba interés y expectación; parecía acertado, pues, el escenario que habíamos elegido.

La biblioteca hizo a continuación un llamamiento buscando voluntarios para colaborar con nosotros. La sorpresa fue que en poco más de una semana treinta personas quisieron participar en el programa, aceptando recibir formación *ad hoc* a través de un taller donde se les daban pautas para leer en voz alta, a cargo de Fernando Sánchez Rebanal, actor, profesor de teatro y miembro de la compañía Sileno Teatro, bajo el título *Mis labios no están sellados*. En este taller se trabajaban aspectos como la higiene de la voz y de la vista, la entonación y puntuación de la frase, la variedad melódica, diferentes tipos de lectura dando vida a cada una de ellas.

El taller tuvo un planteamiento eminentemente práctico donde se combinaban ejercicios lectores con acciones físicas que trabajaban la relación con el oyente. Este taller nos sirvió, además, para conocer uno a uno a los lectores y saber cuáles eran sus posibilidades, ofreciendo posteriormente, siempre de la mano del Departamento de Asuntos Sociales y su coordinadora, Azucena Noreña, una

formación básica en voluntariado que se sumaba a la formación más técnica que habían recibido en el taller de lectura.

Ya teníamos los actores, el escenario, y también el público, ¿podíamos pedir más?

Los actores. Voluntarios: los lectores

¿Te imaginas que un día no puedes leer? Esta pregunta es posible que nos la hagamos algunas veces quienes nos sentimos enamorados de la lectura. ¿Cómo sería un mundo sin libros? ¿Cómo poder viajar entonces, a través de los sueños que otros nos brindan?

Sentimientos e interrogantes que fueron el motor que me llevó a apuntarme a esta extraordinaria experiencia.

Es la forma en que Carmen Rodríguez explica la inquietud, las razones que la animaron a participar en el programa *Leemos para ti*. Carmen recita poemas, incluso los escribe, le gusta contagiar emociones a los demás con las palabras, la entonación, con su voz rotunda.

Alicia y Divina estuvieron en la Residencia Ecoplar. Al principio, nervios.Divina lee un romance que le contaba su abuela cuando hilaba, en un pueblecito de León, *La pastorcita*, se lo sabe de memoria. No lo ha visto escrito aún en ningún sitio; también lee poesías de cosecha propia. Alicia del Ojo, muy nerviosa lee *La verdad del elefante*, de Martin Baltscheit y un cuento de la tradición oral española. ¡No puede ser mejor la respuesta! Los oyentes no quieren que se vayan, aplauden, quieren más, intervienen. ¡¡¡Ah, tu abuela hilaba...!!! Es entonces cuando todos los nervios se desvanecen, se encuentran muy a gusto, los que escuchan no pueden estar más felices. Alguien les dedica su tiempo, les lee, les da vida...

Fue una experiencia muy buena. Estábamos muy nerviosas y preocupadas, pensando cómo saldría. Nada mas entrar en la sala notamos un ambiente tranquilo y sereno. Nos recibieron muy bien y todo salió perfecto.

Pero fue Pilar Hernández la primera en echar a andar. La expresión de su cara cuando regresó de la residencia no podía ser más expresiva. Se mostraba feliz por la elección de la lectura que había hecho, Jesús Cancio, su lenguaje, sus palabras, los lugares que nombraba llenaron el espacio, las mentes y el interés de las personas que estaban en “La Encina” escuchando. Porque, al final, no es tanta la felicidad del que escucha como la del que lee, y en eso todos los voluntarios coinciden.

Llego pensando ¿les gustará? El libro se abre preparado con la misma ansia que yo de vaciarse en mi voz. Les miro, me esperan a mí igual que yo a ellos, mi voz resuena, pero no sé quién es más feliz, si ellos o yo, nos escribe Lola Soberón

O Marta Fraile, que confiesa: *sinceramente, recibo más de lo que doy.*

El voluntario adquiere mayor habilidad y destreza, mayor confianza cada vez. A medida que ve una respuesta positiva en los escuchantes, enriquece y amplía la elección de sus lecturas. Reconoce el repertorio de cuentos populares, descubre la "literatura infantil" y sus posibilidades, ensaya nuevos acentos y nuevos lenguajes, descubre su propio bagaje, sus recursos, sus competencias, sus habilidades.

A mí personalmente me ha llevado a leer textos que quizá de otro modo no hubiera leído, buscando textos, cuentos y relatos algo entretenidos y divertidos, como son los cuentos populares de distintos lugares, nos dice Loly Carmona.

O Carmen Rodríguez, cuando nos escribe: *¿Cómo explicar el placer que se siente cuando ves las caras expectantes de quienes acceden a tu lectura? Abrir una ventana hacia la libertad de la mente; explorar con otros nuevos mundos y nuevas sensaciones; conducirlos por el camino de la imaginación y el misterio; contribuir a que alguien en el invierno de su existencia sea unos minutos más libre, más feliz. Acompañarles durante unos instantes para que puedan romper las barreras que la edad ha puesto a sus cuerpos físicos, los límites que la soledad posó sobre su mente, las carencias que a veces sufren sus corazones.*

En otros casos, la actividad les sirve para sacar de sí mismos lo que hasta ese momento no habían tenido ocasión de comunicar y compartir. Como Pilar López que nos dice: *La experiencia está siendo mucho más positiva de lo que me esperaba. Quizá lo más curioso es que estoy disfrutando muchísimo de algo que hacía con frecuencia de niña, el leer en voz alta, dramatizando todo lo posible para mis hermanas pequeñas. No lo*

Aeternum
Ed. Anaya, 2008

Al di là papà! Chardin tra le righe. Ferrararte y Museo Nacional del Prado, 2010

hacía desde mis…, no sé 8 o 10 años como mucho, y me he encontrado pasándolo estupendamente y viendo cómo los oyentes disfrutan lo mismo.

O Divina: *En mi caso me ha servido para sacar a la luz Romances que llevaba en mi cabeza desde niña; les gustan mucho y yo estoy muy contenta.*

Los voluntarios que se acercan al Centro de Día de Atención a Menores son distintos a los que acuden a los centros de mayores. Algunos tenían muy claro que no querían ese público, como Pilar López, que es profesora y no quería abundar más en el contacto con los niños. Para ir a estos centros tenemos a los "especialistas", Socorrito, Bruno, Helga, Marta Guerra, los que han aceptado el reto, como nos cuenta ésta última la primera vez que lo intentó:

La experiencia ha sido positiva, pero un poco desconcertante, ya que al desconocer la problemática de cada niño no sabes muy bien cómo hay que actuar… En resumen, experiencia positiva. Un reto. La segunda vez será mucho mejor, ya que escogeré el texto conociendo a quién voy a leer y sabiendo que es muy difícil conseguir su atención. Espero con ganas que me vuelva a tocar el siguiente mes.

Los actores. Ancianos y niños: el público escuchante

Vejez, deficiencias físicas o psíquicas, aislamiento, soledad. Es el cóctel que a veces por separado, y muchas veces junto, constituye el telón de fondo sobre el que se interviene, en el caso de los ancianos. *Leemos para ti* sale al encuentro de personas que por sí

mismas no pueden leer, les lleva la palabra escrita, y con ella y a su través el sentimiento, las emociones a aquellos que tienen pocas oportunidades de sentir apenas ninguna.

No vale una mirada rápida sobre la postura, los gestos, la mirada de los escuchantes. Es preciso detenerse, familiarizarse con sus cuerpos deteriorados muchas veces, con otras maneras, observarles atentamente. La cabeza inclinada, la mirada perdida, los ojos cerrados, no significan falta de interés, más bien todo lo contrario, los lectores voluntarios han ido captando la expresión contenida, sutil, y ya no tienen dudas sobre el efecto de sus lecturas. Como nos cuenta Marta Fraile, una de las voluntarias:

Hoy, después de haberme reunido varias veces con los ancianos de Ecoplar, ya no hay orgullo por recitar, por entonar, ni vanidad por el hecho de que te escuchen, de hacerlo bien; solamente la alegría de ver sus caras, de saber que estás haciendo algo importante. Mientras lees, ellos cierran los ojos, concentrados, te escuchan y lo agradecen, y por unos momentos, creo, se olvidan de sus rutinas.

Luisa, la animadora de Ecoplar, nos cuenta que los que asisten a la lectura, les cuentan a los demás durante el desayuno y la comida las historias que los voluntarios leyeron el día antes.

Pilar Hernández habla del efecto en alguna mujer de ciertas lecturas, cuanto menos la emoción, las lágrimas, con García Lorca de protagonista y el poema de *La casada infiel*.

Y que yo me la llevé al río
creyendo que era mozuela,
pero tenía marido.

A Javier Lope le hacen peticiones para futuras sesiones, novelas de amor, de aventuras, de terror, de acción, y él les dice: *¡veremos lo que podemos hacer!*

Los otros protagonistas son los menores en riesgo de exclusión, niños con problemas familiares y sociales, niños con problemas de lectura, niños sin cuentos… También a ellos les ofrecemos una voz cálida, una historia singular, un tiempo extra para perfeccionar la técnica de la lectura. No todo el mundo vale para estar con ellos, porque su atención es dispersa, hay que encontrar un buen texto, un tiempo, cierta personalidad, conseguir la empatía, no siempre se alcanza; pero, ¡ay, cuando se alcanza!

Los niños tienen futuro, por eso enfatizamos la relación con ellos y los lazos que nos unen a este centro, encontrando en las perso-

nas que trabajan allí un apoyo inestimable. Con ellos nos pusimos de acuerdo desde el principio en lo más importante: la lectura es la puerta por la que entrará luz en la vida de estos niños. Además de las lecturas semanales, y el trabajo de apoyo de lectura en algunos casos, les hemos enseñado el camino a la Biblioteca y lo que pueden esperar de este espacio, hemos organizado para ellos un taller de ilustración, y se les invita a venir a los Cuentacuentos en la Biblioteca todos los meses.

Los datos

El programa da sus primeros pasos organizativos en 2011, pero la primera lectura se inicia en febrero de 2012. El período de tiempo que abarca el presente análisis comprende 6 meses, desde febrero hasta julio incluido.

Los centros donde se desarrolla la actividad son Residencia Geriatrica La Encina (Herrera), Residencia Hijos de Mar (Igollo), Residencia Ecoplar Villa Mayor (Maliaño), Centro de Día de la Tercera Edad (Muriedas), Centro de Día de Atención a Menores (Maliaño).

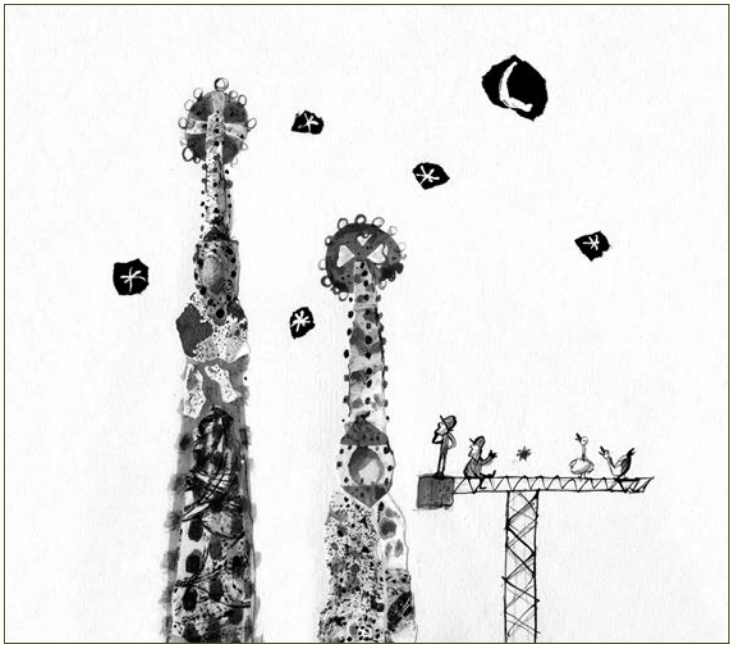
La frecuencia de las lecturas es de un día por semana, excepto en la Residencia Hijos de Mar donde además se va a leer dos sábados al mes, el 2º y el 4º.

Las personas voluntarias tienen sexo, edad y perfil profesional y cultural muy diferente, y el número de los que han intervenido en estos centros son 23, las cuales han leído 177 veces, entre febrero y julio, dirigiéndose a un total de 65 personas diferentes cada semana.

En el Centro de Día de Menores, sólo uno de los niños tenía carnet de la biblioteca en el momento en que se inició el programa. Actualmente, todos son socios de la biblioteca, y, desde el momento en que les han sido entregados los carnets, vienen asiduamente a la biblioteca a llevar libros en préstamo siete de los catorce. Algunos han traído a sus familiares y les han convencido de las ventajas que tiene ser socio de la Biblioteca.

Los textos que se han leído han sido, a propuesta de la Biblioteca, relatos cortos y sencillos, poemas, romances, leyendas, cuentos populares y de la tradición oral, textos de autores de Cantabria donde se reflejan costumbres, lugares y gentes de la región, cuentos infantiles.

El componente social y psicológico de este proyecto lo hace inviable sin el apoyo y la presencia de educadores, asistentes sociales y



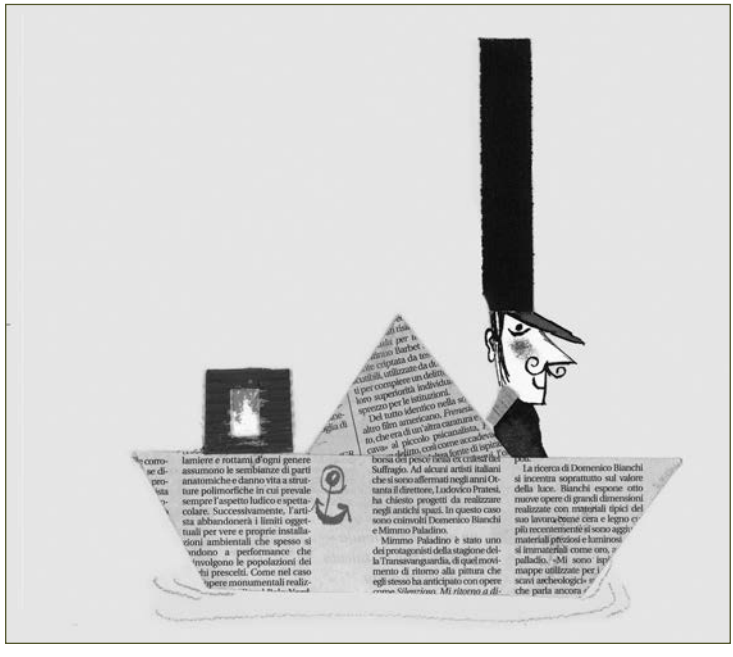
Barcelona für kinder
Bohem Press, 2002

psicólogos, de ahí que buscáramos desde el principio el apoyo y la colaboración, tanto de la Concejalía de Cultura y su representante, Raquel Cuerno, que desde el primer momento se volcó en el proyecto, como también de la Concejalía de Voluntariado y de la de Familia y Asuntos Sociales, con Lourdes Blanco y Amancio Bárcena a la cabeza.

La Biblioteca coordina la relación entre los lectores y de éstos con otros voluntarios y con los centros, compone cada mes la plantilla de actuaciones, coordina las reuniones periódicas de todos los voluntarios con expertos en las diferentes materias (voluntariado, técnica lectora, etc.), selecciona textos con interés para el público destinatario y para ser leídos en voz alta, y trata de extraer información objetiva para hacer balance de la actividad a través de un Diario de Lectura.

Anticipándonos a los problemas

Hay que decir que el voluntario que lee, el *amigo de la biblioteca* como hemos determinado llamarle, está habilitado por el Ayuntamiento de Camargo, a través de la Biblioteca, a quien representa, para una actividad de Lectura, no para hacer acompañamiento, ni para ser confidentes, ni terapeutas, ni psicólogos, por tanto tratamos de marcar muy bien los límites. Para el voluntario, sobre



El soldadito salomón
SM, 2004

todo para el lector que repite el mismo centro una semana tras otra, es difícil no implicarse afectivamente con las personas que escuchan. Hay que protegerse emocionalmente para ser eficiente en el servicio que se ofrece, hay que evitar lo que llamamos "apegos", que pueden complicar, y mucho, nuestra relación con el grupo. Cosas como ésta y otras que han ido surgiendo se hablan y se debaten en las reuniones que periódicamente se celebran con la ayuda y apoyo de la psicóloga del ayuntamiento, María Pérez.

Colofón

En esta época de desconcierto, de crisis social y económica, estamos persuadidos de que si hay una institución que debe protegerse, apoyarse y mantener al margen de ajustes y recortes es la Biblioteca Pública. Ésta deberá seguir siendo, tal y como lo establecen los organismos internacionales, la que ofrezca, entre otros, materiales y servicios especiales a las minorías o a personas con algún tipo de discapacidad, de forma que se garantice el acceso a los servicios que aquélla debe ofrecer sobre la base de la igualdad. *Leemos para ti* es un programa construido con el material de la solidaridad, pero también de la fe en la lectura como agente y motor de cambios importantes en la vida de las personas, y especialmente en la de aquellas privadas por determinadas circunstancias del acceso a este bien.

#

La presencia de los cuentos tradicionales japoneses en *Crayon Shin-Chan*

Este artículo analiza *Crayon Shin-Chan*, serie de animación que cuenta la vida cotidiana del travieso Shinnosuke y la de su familia, los Nahara. La serie ha conseguido fama en nuestro país gracias a la televisión, aunque muchos aficionados a los cómics han conocido a estos personajes a través de la versión en papel. En Japón este manga obtuvo desde el primer momento un éxito rotundo al presentar una típica familia nipona de clase media que no escondía sus defectos, cuando la pretensión habitual de estos productos suele ser el de servir de ejemplo de orden familiar y adecuado comportamiento.

Autor

Fernando Cid Lucas
AEO. Universidad Autónoma de Madrid

Introducción

"Comedia de situación", de "humor negro" o de "vida diaria" son algunos de los descriptores de la obra cumbre del *mangaka* Yoshito Usui (1958-2009) que podremos encontrar en las reseñas hechas en nuestro país al respecto de la polémica *Crayon Shin-*

[1] Aunque en España recogió su fama desde la TV –y en algunos círculos, posteriormente, desde el cómic–, en Japón el *manga* irreverente cosechó un éxito rotundo

Árboles
Libros del Zorro Rojo, 2012

Chan[1] (1990). Sin embargo, la crítica española ha pasado por alto algunas virtudes que la serie puede ofrecer al espectador y que, de hecho, sí se han valorado en lugares como en su país de origen. Es cierto que los capítulos animados (igual que las páginas del *manga* original) provocan sorpresa y desagrado en los padres de nuestros más pequeños. Es cierto también que nos hemos quedado ya con la imagen de un niño irreverente, que acata las órdenes de sus padres; y, en su mismo núcleo familiar, uno puede percibir que los padres de la criatura, en lugar de mostrarse como un dechado de virtudes de las que pueda beber su progenie, exhiben unos defectos muy poco propios de lo que pensamos que es la cultura nipona[2]. Por ejemplo, el padre no esconde su pasión desmedida por la bebida (Hiroshi se pirra por la cerveza) y por las chicas guapas; por su parte, Misae, madre de Shin-Chan, aparece como una desganada ama de casa cuya verdadera pasión es el dinero y gastarlo en vestidos, cosméticos, etc., para ello, no dudará en sisar a su marido en cuanto puede.

desde el principio. *Crayon Shin-Chan* venía a demostrar que la realidad social estaba cambiando, que el comportamiento familiar estaba cambiando también (empleando para ello la exageración y el paroxismo), pero este era, como decimos, un mensaje dirigido a los adultos y no a los más pequeños.

[2] Véase la información recogida en: LANZACO, Federico, *Los valores estéticos en la cultura clásica japonesa*, Madrid, Verbum, 2003.

Más allá de estos vicios, aquí hemos perdido de vista un hecho fundamental, que otorga pleno significado a la obra: que (igual la serie animada que el cómic) *Crayon Shin-Chan* no es un título infantil, sino adulto, lo mismo que otras tantas series japonesas que aquí vivieron una ridícula censura que no propició sino una deliberada "mutilación" de su intencionalidad y significado. Y, es que –aunque esta aseveración parezca de Perogrullo– desde que los dibujos animados aparecieran en nuestros televisores, se han pensado y dirigido, por definición, como "inocente" divertimento para niños, sin plantearse los distribuidores una sola pregunta al respecto, sin caer en la cuenta de que en Japón dicha expresión artística va dirigida (según qué títulos) a jóvenes o a adultos, a hombres o a mujeres. Tal vez su estética inofensiva, tosca y descuidada (*heta-uma*, en japonés) hizo que *Shin-Chan* se pensara para el horario infantil; pero es este asunto de la falsa inocencia un tema del que se ha ocupado, entre otros, José Andrés Santiago[3], referenciando que dicha apariencia naif se emplea: "deliberadamente [y] contribuye a destacar lo grotesco de las imágenes y a potenciar la primacía del texto sobre otros recursos expresivos.[4]"

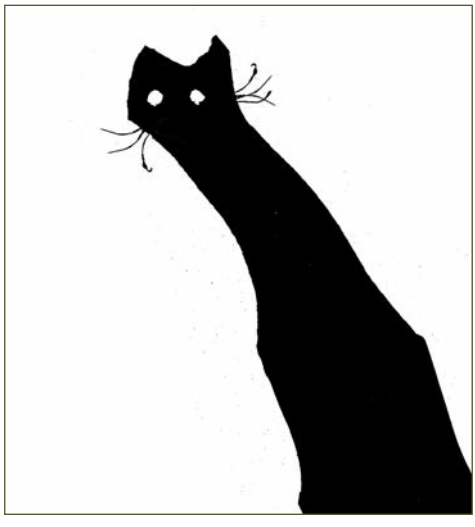
No obstante, volviendo otra vez a la idiosincrasia de los personajes que circundan al desvergonzado protagonista, al sumergirnos de lleno en la cultura japonesa cotidiana comprobaremos cómo, por ejemplo, el hombre de negocios de las escalas inferiores, como Hiroshi Nohara, mira el reloj cuando se aproxima la hora de salida para poder disfrutar de una refrescante cerveza (casi siempre es esta bebida) con sus compañeros. No por mero amor hacia esta bebida alcohólica (aunque muchos japoneses alabarán el sabor suave y único de marcas muy apetecibles, llevadas allí tras las Reinstauración Meiji por los alemanes, como Sapporo o Yebisu), sino porque gracias al "calor" que produce en un carácter eminentemente reservado como es el nipón, ellos se siente más libres y desinhibidos a la hora de expresarse, de charlar con sus compañeros de empresa sobre sus problemas, para compartir opiniones, etc.; en definitiva, de realizar algo que para nosotros, poseedores de la identidad mediterránea[5], nos resulta tan fácil y cotidiano en cualquier momento del día, con "ayuda" o sin "ayuda" de una caña en nuestras manos.

Apartándonos ahora de los estereotipos que desmentiríamos uno tras otro, con los que hemos adornado a los japoneses, debería-

[3] SANTIAGO, José Andrés, *Manga: del cuadro flotante a la viñeta japonesa*, Pontevedra, Dx5, 2010.

[4] En: SANTIAGO, José Andrés, *Op. Cit.*, p. 253.

[5] Véase para la definición de caracteres según el medio que los alberga: WATSUJI, Tetsurō, *El hombre y su ambiente*, Madrid, Castellote, 1973.



El gato con botas
Nòrdica Libros, 2011

mos quedarnos con lo que tan controvertida serie ofrece a los espectadores occidentales, entre otras cosas –observándola desde la antropología– un extraordinario fresco hecho desde el siglo XXI en donde encontrar ingredientes de la cada vez más de moda cultura clásica nipona. No trataremos aquí las alusiones directas a las artes tradicionales como la ceremonia del té (*cha no yu*), los balnearios *onsen*, la fiesta de los cerezos floridos (*o-hanami*) y un largo etcétera que serviría para iniciarnos en su bella y milenaria cultura, o, al menos, para tener unos rudimentos de ella sobre los que seguir profundizando; derivados todos ellos desde este desvergonzado *manga* que muchos se apresuran a condenar sin concederle una sola oportunidad. Sin embargo, vertebraremos este artículo con la presencia de varios cuentos y leyendas japonesas en *Crayon Shin Chan*, algo que ha pasado de largo para los ojos de quienes se apresuraron a reprobar al niño de Kasukabe, sin concederle derecho a réplica.

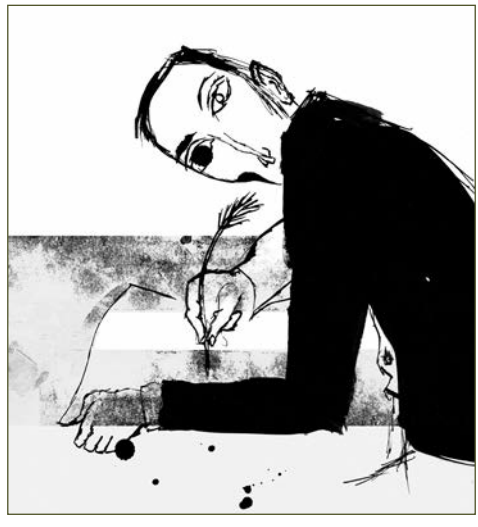
Lo cierto es que su creador nos dejó en las páginas del cómic y en sus adaptaciones animadas personalísimas versiones de varios de los cuentos y leyendas más conocidas del país asiático; aquéllas que están en el conocimiento de todos sus habitantes desde hace siglos, en su imaginario, que han pasado, de forma casi inalterada, de padres a hijos desde tiempo inmemorial.

En lo que concierne a esto, Usui nos ha dejado una peculiar interpretación de los cuentos que los niños japoneses aprenden en su infancia, hecha en estos "días extraños" que nos toca vivir, mas, como digo, pasados por la criba procaz del dibujante, lo que conlleva la amalgama de los tiempos mitológicos en los que se ubican siempre estas historias y la modernidad que circunda a Shin-Chan y compañía.

Érase una vez... Sinnosuke Nohara en el folclore nipón

Analizando ahora algunos casos concretos, como el nada despreciable capítulo titulado *Que Momotaro es mi amigo*, vemos que, consciente de la personalidad de los protagonistas del viejo cuento y de la de los que salieron de su pluma, Usui no otorga el papel principal, como cabría esperar, a Shin-Chan, sino que lo transmuta en el

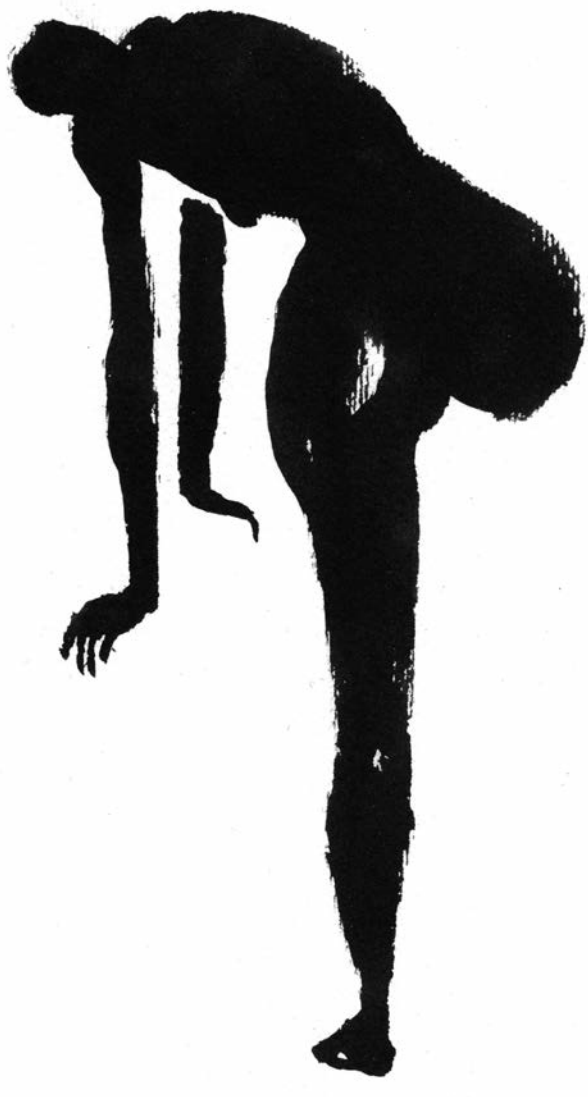
gracioso simio que acompañará al niño nacido del melocotón (*momo*) según el folclore nipón. Dotado de esta naturaleza, Shin-Chan podrá sentirse libre a la hora de realizar sus gracias y obscenidades, mientras que Kazama, quien es mucho más comedido y educado, cuadra mucho mejor para personificar a uno de los personajes más queridos por los japoneses de todos los tiempos. Así, con esta inteligente estrategia, queda a salvo la imagen de quien sigue siendo un ejemplo de entrega y abnegación para el pueblo japonés, sin "contaminarse" de la forma de ser tan poco correcta, incluso impulsiva, de Sinnosuke.



Bartleby 3
Nórdica Libros, 2008

Por otro lado, ocupando la piel del mono, su creador le otorgó un medio con el que la naturaleza de Shin-Chan podría sentirse mucho más cómoda (tanto por su aspecto exterior, exhibiendo unas nalgas desproporcionadas que contonea nada más salir a la palestra, como el interior, mostrándose hambrón, juguetón, travieso, etc., atributos que sin dificultades podríamos encontrar en cualquier simio). Del mismo modo, Nené será el gallo (o el faisán, según variantes), un animal arrogante y vistoso, como es la única niña del *Ejército de Kasukabe*. Completando el grupo, el perro de la historia de Momotaro estará encarnado por el tímido Masao, acaso el compañero más noble y fiel de Sinnosuke, y –según se desprende de varios capítulos de la serie– también el más sensato, tal y como podríamos definir a dicho animal.

Lo que tiene de especial implemento este episodio, en el que están recogidos los ingredientes fundamentales del cuento japonés –el nacimiento prodigioso del héroe de un melocotón mágico, su afán justiciero que le hace abandonar su hogar para librar al pueblo de la opresión de los temibles *oni*, y los compañeros de viaje del joven–, es que el final no recoge la derrota de los monstruos por parte de Momotaro y sus amigos, sino que, en una pirueta argumental que abrazará un país y otro, transforma, súbitamente, a los personajes del cuento japonés en los de la epopeya china por antonomasia: *El viaje al Oeste*, de Wu Cheng en, fechada en el siglo XVI. Justo antes de terminar, en un diálogo con el narrador, se pregunta por el final de la historia de Momotaro, a lo que se responde que, para esto, se pregunte a los más mayores, ya que éstos les darán la conclusión del cuento. Una llamada más, como sucede cuando se cuenta un cuento, para que los jóvenes acudan a los adultos, como depositarios que son del saber, para que éstos les transmitan una de las historias más conocidas del país.



Aeternum
Ed. Anaya, 2008

Igualmente interesante es el capítulo titulado *La mujer de las nieves es terrorífica*, en donde Usui rinde un homenaje a las temibles *yuki-onna* o *mujeres de las nieves*, que cuentan con un anchuroso repertorio de cuentos y leyendas muy antiguos que ha cristalizado luego en argumentos de obras de teatro y en guiones de cine[6]. Como sucedía con el capítulo anteriormente descrito, también aquí están presentes los ingredientes nucleares de las historias de fantasmas,

[6] Recordada es la cinta *Kwaidan* (1964), de Masaki Kobayashi, en donde en uno de sus cuentos se narra la historia de uno de estos terribles espectros femeninos.

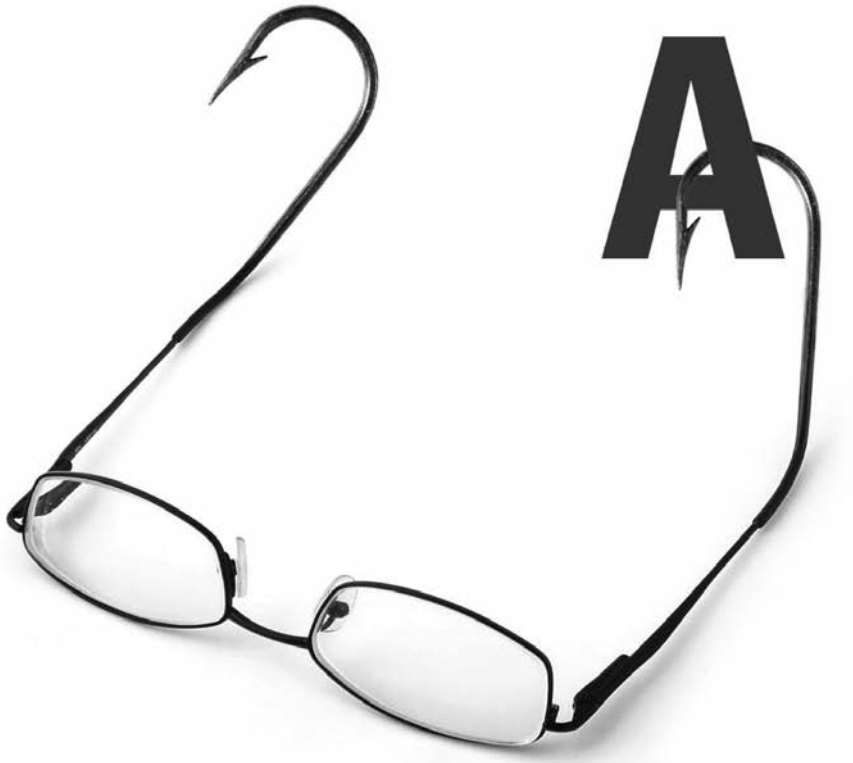
cuya protagonista es la espectral *yuki-onna*. Como podríamos encontrar en las leyendas orales, dos leñadores se pierden en mitad de una ventisca (en *Crayon Shin-Chan* serán Hiroshi y su padre). Tras alcanzar un pequeño refugio aparecerá, sin pies, como si levitase, la mujer de las nieves, que congelará con su aliento al abuelo de Sinnosuke por grosero. Tras este lance, Hiroshi contará que al poco de que esto sucediera conoció a una mujer que se parecía al espíritu que se les apareció en la cabaña. Con ella tuvo un hijo, Shin-Chan, que también tiene poderes similares a los de su madre (como el aliento helador). El final, en cambio, queda algo desdibujado, yendo la familia Nohara en busca de la verdadera madre del pequeño y, tras un altercado con un paparazzi-ninja, entregando su hijo la mujer de las nieves a Hiroshi y Misae.

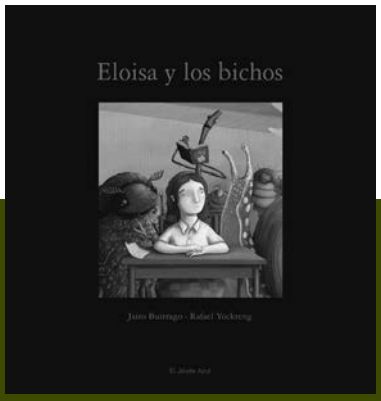
Concluyo con unas palabras dedicadas al capítulo *Que Himawari es una princesa*, que conforma una triada fundamental de cuentos japoneses versionados por Usui (aunque en otros capítulos existan muchas alusiones más). En esta ocasión, se trata de otra muy especial trascripción del *Taketori Monogatori* o *Cuento del cortador de bambú*[7], que se ha traducido y estudiado en España. En esta ocasión, será la hermanita de Shinnosuke la protagonista del cuento, y Shin-Chan un hermano que no existe en el añejo texto original. Hiroshi encontrará al bebé dentro de un resplandeciente bambú, una bebita que se hará famosa por su insuperable belleza, lo que atraerá a tres aspirantes a desposarla, Kazama, Masao y Botchan[8]. Como sucede en el cuento, tras varias aventuras se descubrirá la naturaleza lunar de la pequeña (algo común con otros cuentos japoneses). Dos emisarias llegarán con trajes futuristas en algo parecido a una nave espacial (vemos cómo se unen, de nuevo, tradición y modernidad) y pedirán que la niña retorne a su lugar de origen, destino al que se sumará Shin-Chan; pero, siendo coherentes con una manera de entender la unidad familiar más real que la de los cuentos, los niños volverán con sus padres para vivir felices aun en la modestia.

#

[7] Véase: TAKAGI, Kayoko, *El cuento del cortador de bambú*, Madrid, Trotta, 2008.

[8] En el relato original los pretendientes son cinco.





Eloísa y los bichos

Jairo Buitrago
Rafael Yockteng

Cuando no estás aquí

María Hergueta

EDICIONES El Jinete Azul

www.edicioneseljineteazul.com

Javier Zabala

Las páginas del presente número de Peonza acogen una amplia muestra de la obra de Javier Zabala, uno de los ilustradores españoles actuales con mayor proyección internacional. La siguiente entrevista es un adecuado complemento de las imágenes, formulado a través de las reposadas reflexiones del autor sobre su trayectoria, influencias, método de trabajo y proyectos de futuro. Un diálogo que aportará interesantes perspectivas al lector de Zabala y que le permitirá disfrutar de su trabajo con una nueva mirada.

Autor

Javier Sobrino
Amante de álbumes

¿En qué medida influyeron los libros de tu infancia en la decisión de ser ilustrador?

Tengo un vivo recuerdo de algunos de los libros que leía (y miraba) de pequeño y ahora sí pienso que algunos de ellos me han ayudado a convertirme en ilustrador. Incluso, hace unos años, rebusqué en mi biblioteca unos antiguos libros de mi infancia, (con imágenes de ilustradores eslavos) porque sentí una especie de *déjà vu* al mirar una serie de dibujos que acababa de hacer. Al compararlos con las ilustraciones de aquellos libros de mi infancia, las coincidencias eran notables. Otra historia parecida me sucedió con el ilustrador inglés Quentin Blake al principio de mi carrera. Me solían decir entonces que tenía influencias suyas, pero yo ni tenía un solo libro de este autor en mi casa entonces, ni era consciente de mirar a este autor con mayor interés. Un día mi madre, en unas navidades, me dijo que si quería, revisara mis antiguos libros del colegio, que ella todavía guardaba, por si quería conservar alguno. Fue entonces cuando vi un libro de inglés: *Peter and Molly*. Las ilustraciones, precisas y contundentes, eran de Quentin Blake, y recordé cómo me encantaban de pequeño.

Entonces, fui consciente de que muchas de nuestras influencias están ahí desde hace mucho tiempo, de que tenemos la cabeza llena de imágenes esperando a salir. Obviamente, no todas son buenas y hay que estar atento porque tienden a presentarse sin permiso. Están ahí, lo único que puedes hacer es procurar dejar salir sólo las interesantes.

Aun así, creo que el imaginario de mi infancia tiene más relación con las películas, los cómics o las pinturas que con los libros, aunque sí que recuerdo que se formaban en mi cerebro imágenes muy nítidas cuando leía según qué relatos.

¿Cuándo sientes que un libro te atrapa como lector adulto? ¿Qué admiras en la literatura que lees?

No necesariamente que me cuente algo nuevo, (aunque es deseable) pero sí valoro que me lo cuente a través de su mirada y que ésta sea sensible, ingeniosa. Aprecio también la capacidad de algunos autores (pintores o fotógrafos o escenógrafos o…) para hacerme mirar con otros ojos las cosas pequeñas, la realidad cotidiana. Más allá de esto, ya desde pequeño, le pedía a un libro que me moviera la silla, que me produjera preguntas, que me dejara incluso un poco incómodo, que al acabarlo sintiera pena. Me gusta salir de los libros un poco distinto de como entré. Que sea lo más parecido a un via-

je. Cuando encuentro todo esto en una lectura, suelo ser muy fiel a su autor.

Durante tu formación universitaria tuviste varios intentos en Veterinaria y Derecho, ¿qué te llevó hacia la Ilustración y el Diseño Gráfico?

Quizás la pregunta deberíamos formularla al revés: ¿qué me llevó hacia Veterinaria y Derecho? Es una historia un poco larga e intentaré resumirla. En realidad yo siempre quise estudiar Bellas Artes. Se lo dije a mis padres y ellos me dijeron que no me preocupase mucho, que eso tenía solución. Y, con su mejor intención, me llevaron a un psicólogo amigo para que me "reorientara" El psicólogo que era un gran profesional, no me reorientó, ni siquiera lo intentó, pero yo acabé igualmente en la Facultad de Veterinaria. Después de pasarme un año sin poder comer huevos fritos y ciertos tipos de carne, debido a las prácticas de las clases de Embriología y Anatomía, mi siguiente parada fue Derecho. Finalmente me salí con la mía pero con no poco esfuerzo. Una historia bastante frecuente en la España de la época, cuando tu elección no encajaba con lo que se esperaba de ti...

Árboles
Libros del Zorro Rojo, 2012

A aquella época, creo que debo el resultado gráfico de mi libro *Hamlet*, publicado en Nórdica Libros. Hay ilustraciones de este trabajo que tienen su origen en el test de Rorschach (el test de las manchas) que me hizo el psicólogo entonces.

¿Dónde tienen raíces tus influencias artísticas iniciales? ¿Y las actuales?

Hablaba antes de Quentin Blake. Recuerdo también las clases de dibujo en las tardes invernales de León, haciendo dibujos de estatuas y copiando cuadros de los maestros holandeses y, por supuesto, los cómics; muchos ilustradores de mi generación, los que vivimos el boom del cómic adulto en la España de los 80, empezamos así. En mi caso, más como ávido lector que como autor, pero obviamente influido.

Recuerdo también haber leído con 16 años las biografías de Van Gogh, Degas, Toulouse-Lautrec, Goya... Casi todos los pintores que me interesaban entonces eran naturalistas. Ahora, en cambio, me interesan más los lenguajes más interpretados, más metabolizados, que, de pequeño, en realidad no comprendía bien.

Por poner nombre a algunos de ellos, mencionaría las vanguardias del siglo XX, el Románico, la pintura italiana, flamenca y alemana de los siglos XIII al XV. Pero en realidad acabaría antes diciendo lo que no me interesa.

Constantemente me dicen que tengo influencias de éste o de aquel artista, incluso de algún contemporáneo mío que ni siquiera conozco y seguramente todos tienen razón, al final todos bebemos de las mismas fuentes y es normal que constantemente se encuentren paralelismos.

¿Qué sucedió en tu interior la primera vez que fuiste a la Feria de Bolonia que cambió tu carrera?

Es cierto que hubo para mí un antes y un después de esa mi primera Feria. El mercado editorial era muy distinto al de ahora. En España la producción de álbumes infantiles era prácticamente nula y los poquísimos que se editaban aquí eran, lógicamente, responsabilidad de los ilustradores con más recorrido. En España los estilos posibles eran muy restringidos y no existía internet para conocer las nuevas tendencias. Era absolutamente necesario entonces, si querías tener una visión global y propia del mundo editorial, participar en las ferias y la más adecuada para un ilustrador, antes y ahora, es Bolonia. Todas las tendencias nuevas y viejas y los artistas y editores de todo el mundo coincidían en esos cuatro días.

Con el tiempo, ir a la feria se convirtió en un rito, una costumbre saludable, una manera de ver y compartir con los amigos de fuera, de confrontarme también conmigo mismo.

Conocí a ilustradores centroeuropeos y eslavos, los que serían mis maestros y después también amigos. En ellos descubrí la fuente original de las tendencias que había visto en España. España, hoy, marca tendencias en ilustración pero en aquella época era al revés. Todo ello me ayudó a ser más yo mismo.

En aquellos años íbamos muy pocos españoles (Lobato, Urberuaga, Rodero, Wensell, Solé y pocos más). Hoy hasta las escuelas de arte organizan viajes allí y los futuros profesionales conocen ya desde el principio algo que creo imprescindible y siempre muy enriquecedor.

¿En qué medida fue determinante en tu crecimiento como ilustrador trabajar para Bohem Press?

Otakar Bozejovsky, editor de Bohem, después de escapar de su Praga natal, ya en Suiza, quería fundar una galería de arte. Fue entonces cuando se encontró con su compatriota e ilustrador Stepan Zavrel. ¿Por qué no hacemos juntos entonces una editorial de libros donde el arte tenga un papel relevante?, le dijo Zavrel. Así nació Bohem Press en los años 70. En los 90, Bohem Press era una editorial mítica. Con esa génesis, tenía que ser interesante por fuerza. Su fondo editorial se enriqueció con los mejores artistas de cada momento. La generación que desarrolló las bases de lo que hoy conocemos por álbum ilustrado. La sana competencia entre talentos produjo algunos de los mejores libros que yo haya visto.

Una época dorada que yo viví durante casi diez años como aspirante y como cronista privilegiado. Después, también como autor. Era un ambiente muy internacional y fueron editores muy exigentes, pero con un gran conocimiento de su oficio y sobre todo eran muy valientes aceptando propuestas novedosas. Sentías una gran libertad creativa trabajando con ellos. Más allá de lo profesional, era normal establecer fuertes vínculos de amistad entre todos nosotros.

Esta primavera estuve en Polonia invitado para pintar un fresco cerca de Varsovia y, antes de regresar a España, pasé unos días inolvidables en casa de mi viejo amigo y maestro Jozef Wilkon que, con más de 80 años, parece que todavía se pregunta qué es lo que va a ser de mayor.

Yo he seguido creciendo, desarrollando mi estilo, pero cuando vuelvo la vista atrás no puedo dejar de pensar que yo me formé como ilustrador con todos esos maravillosos artistas y personas y soy plenamente consciente de la suerte que tuve.

Y hablando de estas cosas, me vienen a la cabeza preguntas que me hago desde hace muchos años: ¿Dónde están los viejos ilustradores en España? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué tipo de mercado tenemos que prescinde o expulsa a los talentos más experimentados?

¿Qué elementos componen tu "estilo ecléctico que evoluciona hacia la síntesis"?

Creo que muchos, muchísimos. Yo mezclo todo lo que alcanzo a imaginar, sean técnicas o estilos gráficos. Lo hago porque me interesa, me divierte, me motiva y me resulta muy enriquecedor. Luego, es cierto que cada vez trabajo más con muy pocos elementos o, de alguna manera, hago bloques gráficos. Me gusta contar lo más posible con poco.

Delicatessen Suite
Revista Spain Gourmetour
ICEX, 2001

¿Cómo es tu proceso creativo desde que recibes un texto hasta que entregas las ilustraciones?

Yo diría que casi todo el proceso se va fraguando lentamente en mi cabeza. Prácticamente el 80% del tiempo lo dedico a la planificación del libro, sea con *storyboards*, documentación, pruebas técnicas y estilísticas… En esta etapa soy muy caótico, me dejo llevar mucho y trabajo como un poseso, y es entonces cuando aparece lo que yo llamo la imagen "llave", esa que me abrirá la puerta del mundo al que pretendo entrar. Sólo entonces empiezo realmente el libro esperando, eso sí, que sea ésa la llave de la puerta adecuada (a veces no lo es…). A partir de entonces soy muy rápido y suelo hacer muchas versiones de cada ilustración. También, varios *stories* a lo largo del proceso que me ayudan a redirigir las cosas. Es sólo al final cuando veo si todo está ajustado, y si no, cambio lo que haga falta.

¿En qué medida las técnicas que utilizas surgen de la propia historia que ilustras?

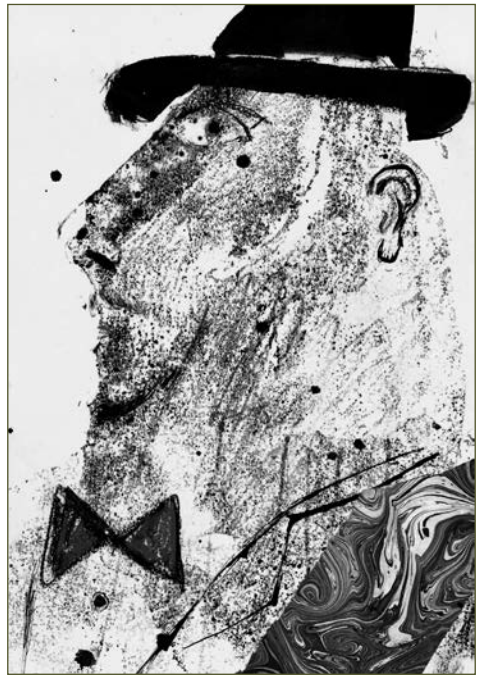
Yo creo que las técnicas tienen que estar más ligadas al carácter del artista que al libro o al tema. Yo, que no soy una persona precisamente paciente, suelo utilizar técnicas de resultados rápidos incluso muy sencillas. Las técnicas a veces surgen por su relación con la historia o con mundos paralelos a la historia, pero no es muy frecuente. Más bien tienen que ver con mis intereses gráficos de cada momento o con el papel en que será editado el libro

(si absorbe el color o son técnicas muy sutiles que no reproducen bien). Pero más allá de estas circunstancias, las técnicas sólo me parecen una herramienta para comunicar, para transmitir sensaciones.

No concedo demasiada importancia al tipo de técnica que usaré en un libro. Por otro lado, me encanta mezclarlas todas e intentar que convivan bien, que exista la tensión, el contraste, la armonía adecuada entre ellas. Siempre procuro usarlas con un sentido narrativo, al servicio de la narración gráfica.

¿Cómo logras el ritmo en tus libros?

Tanto el ritmo narrativo, (que tiene que ver con la cadencia en la lectura de las imágenes, con los momentos más tranquilos o más intensos, con el dramatismo o la calma), como el ritmo gráfico (la relación entre los blancos y las masas oscuras, relación entre las páginas, etc.) los desarrollo, al menos en embrión, en el *storyboard* y los voy reorientando según avanza el libro. Tengo una manera de trabajar muy intuitiva y procuro aprovechar todo lo que va sucediendo aunque no estuviera previsto. Por eso suelo hacer varios *stories* a lo largo del proceso para no perderme. Al final hago una última revisión, sobre todo del ritmo gráfico, y suelo cambiar cosas hasta que la armonía entre las partes me convence.



El hombre que compró la ciudad de Estocolmo
SM, 2008

A veces el color sólo destaca una zona, a veces produce tranquilidad, a veces contrasta o equilibra. Para mí es uno de los elementos con los que cuento, como la línea o el tono. Sí que es verdad que últimamente soy muy sobrio con el color, tiendo a utilizar pocas gamas de color y utilizo el balance tonal para crear tensión entre las distintas partes de la imagen.

¿Qué cualidades tienen que reunir los personajes que protagonizan tus obras?

Primero tienen que estar bien construidos como personajes literarios, me los tengo que creer. Después, tengo que poder establecer con ellos un vínculo (emocional, gráfico… del tipo que sea) si no lo consigo, no me considero capaz de aceptar el trabajo. Gráficamente, deben ser fuertes, creíbles, coherentes con el resto de los elementos y sobre todo maduros; es decir, trabajados hasta que los conoces como la palma de tu mano. Tienes que estar seguro

de que en ese momento no podrías haberles sacado más partido, hasta en los últimos matices.

Del último libro que hice para la Bohem Press, *Der Einsame Drache*, tengo guardadas tres enormes cajas de bocetos y pruebas partiendo del naturalismo y evolucionando hacia la síntesis. Al final del proceso, el personaje era prácticamente un monigote, lo más sencillo que puedas imaginarte. Y es uno de los personajes de los que estoy más orgulloso.

La composición en tus ilustraciones, ¿es un vals que nace de forma natural tras la lectura del texto y donde cada uno de los elementos encuentra su lugar después de los "ensayos"- bocetos, o más bien es una marcha militar que guarda unas reglas decididas al iniciar el planteamiento del libro?

Sin duda, es más parecida a la primera opción. En mis libros hay muy pocas cosas decididas a priori. Me gusta encontrar respuestas por el camino.

¿Qué deseas transmitir a través de tus ilustraciones a los lectores que compran tus libros?

Yo creo que una buena ilustración y/o un buen libro ilustrado (sobre todo si es un álbum) se tiene que auto-explicar. Tiene que contar por sí mismo una, o varias, historias. A partir de ahí, yo prefiero siempre sugerir que imponer un mundo demasiado concreto al lector. Sugerir emociones, sentimientos, sorpresa, sentido del humor, miedo, angustia, perplejidad, complicidad…

Después de mirar tu trayectoria como ilustrador en estos años y después de más de setenta libros, ¿cómo te sientes? ¿Transitas por dónde quieres o por dónde puedes, o ninguna de las dos cosas?

Yo suelo decir cuando doy cursos que la libertad (también la creativa) nunca es gratis. Hay que ganársela todos los días. No pode-

mos olvidar que trabajamos para editores que venden en mercados y que muchas veces tienen formas de ver la ilustración o el producto libro de manera muy distinta a la tuya. Algunas veces las propuestas arriesgadas no se comprenden. El mercado siempre irá detrás de ti. En este sentido, creo que es importante intentar trabajar con editores afines emocional, estética y profesionalmente y que confíen en tu trabajo. Yo creo que la obligación de un artista es siempre trabajar un poquito más allá de la línea roja del mercado. Después, explicar bien, y defender tus criterios. Por otra parte, y por fortuna, el mercado en la última década ha evolucionado en casi todo el mundo diversificando muchísimo las ofertas gráficas. Cualquiera que haga un trabajo maduro creo que puede encontrar la libertad suficiente para trabajar en el mercado global actual. Sólo tiene que elegir bien sus compañeros de viaje.

Recuerdo una anécdota en una conferencia de Tony Ross en Madrid. Le preguntó un ilustrador español: "Los editores con quienes suelo trabajar siempre me piden las mismas cosas y yo quisiera cambiar. ¿Qué puedo hacer?" Tony Ross, simpático y siempre ocurrente, respondió: "Puedes hacer dos cosas: intentar cambiar la forma de pensar de tu editor, o bien… cambiar de editor".

¿Qué te aporta como creador tu labor como profesor en los Cursos Internacionales de Verano y en el Máster de Ilustración de la Universidad de Macerata (Italia), en los Cursos de Otoño de la Scuola Internazionale d'Illustrazione de Sàrmede (Italia), en los cursos de verano de las Bibliotecas de Roma, organizados por el Ayuntamiento o en los diversos cursos que impartes en distintos lugares del mundo?

Siempre recibo mucho *feedback* de los alumnos. Esto es para mí lo más enriquecedor de los cursos. Para dar clases tienes que tener muy claros los fundamentos de tu trabajo. Los alumnos suelen interpelarte y hacerte muchas preguntas, no siempre fáciles. Yo realmente aprendo muchísimo en los cursos y me parece una experiencia apasionante. Eso sí… después de un curso de ocho horas diarias durante seis días acabas para que te tiren a la basura.

¿Qué parte de tu infancia te sirve en tus talleres con niños?

Yo con los niños hasta los once años me divierto tanto como ellos, o más, por lo que sí que me debe visitar mi infancia en esas ocasiones… y en tantas otras. Creo que siempre es bueno mantener vivo en nosotros al niño que fuimos.

Premio Nacional, Menciones en la Feria del Libro de Bolonia, Premio Junceda, Finalista del Premio Andersen… ¿qué valoras de los premios que estás recibiendo en estos últimos años?

Que valoren tu trabajo es estupendo, especialmente cuando lo hacen tus propios colegas. Es siempre muy bonito que te den premios, aunque nunca me he ocupado mucho de ellos, seguramente por falta de tiempo. Son una palmadita en la espalda, a veces una responsabilidad añadida, como cuando representas además a tu país, como en el Andersen. Entonces, sí me obligo a producir el mejor dossier posible dentro de mis limitaciones.

De todas formas hace tiempo que creo que buscar el éxito es seguramente la mejor manera de no encontrarse con él nunca. Además, corres el riesgo de dejar de disfrutar de tu trabajo y eso sí que me parece grave.

¿Qué proyectos profesionales tienes pensado abordar en el futuro?

Este mes de octubre saldrá al mercado un nuevo álbum con texto de Mario Benedetti que se titula *Árboles* editado por Libros del Zorro Rojo. Ahora estoy trabajando a la vez en dos libros. Del primero me temo que no podré hablarte porque los derechos del texto son de dominio público, pero es un proyecto muy, muy interesante con un editor francés. El segundo es precioso. Es la primera poesía cubista de la historia, *Prosa del transiberiano y de la pequeña Juana de Francia*, de Blaise Cendrars y lo editará el Fondo de Cultura Económica de México. Todo un lujo de texto. No para niños. Después de estos dos me esperan otros proyectos, en España, Francia, Italia, Brasil, Turquía, que están en distintos estados de maduración y en algunos también los textos son míos. En realidad, me acabas de agobiar con tu pregunta.

¿Cómo notas los efectos que produce la disminución de las ventas de libros en tu trabajo? ¿Y qué opinas, como ciudadano, de las reducciones en los presupuestos destinados a la cultura, educación o sanidad?

Ahora no puedo evitar pasar del agobio a la preocupación y el cabreo, y no por la disminución de las ventas de libros, que es muy notable desde hace ya al menos tres años, sino por los recortes en cultura, sanidad, educación… y tantos derechos que estamos perdiendo día tras día para saciar a mercados depredadores y políticos incompetentes y/o cobardes, tanto en España como en Europa.

Hemos acabado la entrevista un poco tristes y enfadados, pero aún así, ha sido un placer, Javier.

#

Javier Zabala. Nació en León. Tuvo una infancia llena de libros. Estudió Ilustración y Diseño Gráfico en la Escuela de Artes Aplicadas de Oviedo. Comenzó a trabajar en prensa, publicidad y dibujos animados. En 1988 se trasladó a Madrid e inició su trabajo en la ilustración. El suyo es un estilo "ecléctico que evoluciona hacia la síntesis". Combina la acuarela con la tinta, el collage con las estampaciones, o la sutileza con la fuerza; sus personajes están llenos de expresividad y están cercanos al expresionismo. La parte esencial de su trabajo es el ritmo del libro: "Tiene que ver con la relación gráfica entre las ilustraciones y también con la cadencia de la lectura". La parte de su trabajo con la que más disfruta es la inicial, cuando busca la manera de afrontarlo. Su inspiración procede de recuerdos o vivencias personales: paisajes, películas, exposiciones o música. Espera que sus libros provoquen sentimientos en los lectores que los leen, diferentes en cada uno. Dedica su tiempo a la ilustración para adultos, prensa, carteles, cubiertas; además, imparte cursos de ilustración y conferencias en distintos lugares del mundo. Recibió, entre otros, el Premio a las mejores ilustraciones de libros infantiles y juveniles del Ministerio de Cultura 2007 y el Premio Junceda Iberia en 2010. Obtuvo Menciones de Honor de los Premios de la Feria Internacional de Bolonia en la categoría Ficción (2005) y Poesía (2008).

Selección bibliográfica

-*Árboles*, de Mario Benedetti. Libros del Zorro Rojo, Barcelona, 2012.
-*Las ventanas más pequeñas del mundo*, de Jorge Luján. Servicio de Publicaciones del Conaculta, México, 2012.
-*The Clam and the Snipe*, Tradicional. Grimm Press, Taiwán, 2010.
-*Platero e eu*, de Juan Ramón Jiménez. WMF Martinsfontes, Sao Paulo, Brasil, *2010*.
-*Ancient chinese poetry*, Tradicional. Grimm Press, Taiwan, 2010.
-*La dama del perrito*, de Anton Chejov. Nórdica Libros, Madrid, 2009.
-*Hamlet*, de William Shakespeare. Nórdica Libros, Madrid, 2009.
-*Bartleby el escribiente*, de Herman Melville. Nórdica Libros, Madrid, 2008.
-*El hombre que compró la ciudad de Estocolmo*, de Gianni Rodari. SM, Madrid, 2008.
-*Santiago*, de Federico García Lorca. Libros del Zorro Rojo, Barcelona, 2007.
-*Der Einsame Drache*, de Doris Dietrich. Bohem Press, Zürich, 2007.
-*El bosque de los sueños*, de A.R. Almodóvar. Anaya, Madrid, 2004.
-*El soldadito Salomón*, de Rocío Antón y Lola Núñez. SM, Madrid, 2004.
-*El gato con botas*, de Perrault. SM, Madrid, 2004.
-*Don Quijote de la Mancha*, de Miguel de Cervantes (adaptación de Carlos Reviejo). SM, Madrid, 2004.
-*Barcelona für Kinder*. Bohem Press, Zürich, 2002.
-*Madrid für Kinder*. Bohem Press, Zürich, 2001.

Ale Acosta, Ajubel, Paula Alenda, Juan Ramón Alonso, Marta Altés, Pablo Amargo, Elisa Arguilé, Pablo Auladell, Arnal Ballester, Riki Blanco, Irene Burgos, José Luis Cabañas, Mariona Cabassa, Miguel Calatayud, Mónica Calvo, Aitana Carrasco, Jesús Cisneros, Xosé Cobas, Federico Delicado, Paco Díaz, Miguel Ángel Díez, Rosana Faría, Irene Fra, Jesús Gabán, Ester García, Paco Giménez, Montse Ginesta, Montse Gisbert, Gusti, Mónica Gutiérrez Serna, Luis de Horna, Sara Huete, Francesc Infante, Isidro Ferrer, Isol, Esperanza León, Jorge Liquete, Iratxe López de Munáin, Mercé López, Violeta Lópiz, Rebeca Luciani, Raquel Marín, Rocío Martínez, Patricia Metola, Ana Miralles, Violeta Monreal, Daniel Montero Galán, Pep Montserrat, Pablo Núñez, Elena Odriozola, Javier Olivares, Gabriel Pacheco, Miguel Ángel Pacheco, Rubén Pellejero, Moni Pérez, Mabel Piérola, Francisco Pimiango, Teo Puebla, Claudia Ranucci, Alba Marina Rivera, Alfonso Ruano, Leticia Ruifernández, Javier Sáez Castán, José Ramón Sánchez, Antonio Santos, María Jesús Santos, Carmen Segovia, Adolfo Serra, Javier Serrano, Lucía Serrano, Francisco Solé, Carme Solé Vendrell, Óscar T. Pérez, Miguel Tanco, Tàssies, Ramón Trigo, Nicolai Troshinsky, Emilio Urberuaga, Mikel Valverde, Eva Vázquez, Fernando Vicente, Jordi Vila Delclós, Noemí Villamuza, Óscar Villán, Xöul, Javier Zabala.

El espacio mágico

25 años de la revista Peonza
25 años de ilustración en España

Si disfrutaste de la muestra de ilustración del Aniversario de Peonza y te gustaría rememorar la experiencia, o si no tuviste ocasión de acercarte al Palacete del Embarcadero y lo lamentas, ahora puedes conseguir la publicación que incluye reproducciones de la máxima calidad de las obras expuestas.

El catálogo **El espacio mágico** (**26,5 x 23,5 cm.** y **208 páginas** de cuidada edición y excelente diseño) recoge **87 magníficas ilustraciones** a todo color acompañadas por textos en torno al juego de la peonza de grandes escritores de la literatura universal.

Si estás interesado en adquirir un ejemplar al ventajoso precio de **20 €** (gastos de envío incluidos), escribe un correo a **peonza@peonza.es** y te indicaremos el sencillo procedimiento a seguir.

PEONZA 1986 2011
Revista de Literatura Infantil y Juvenil

Donde habla el silencio

Autor
José Luis Polanco
Equipo Peonza

"Había un silencio horroroso, la imagen de la muerte aparecía por todas partes… Sin embargo, pronto conoció que sólo estaban dormidos." La publicación de *Cuentos de antaño* (1697) de Charles Perrault dio justa fama a un manojo de cuentos de hadas de la tradición oral europea. Uno de ellos, "La bella durmiente", alcanzó gran popularidad en el siglo XVIII; y en el XIX, se vería acrecentada con la nueva versión de los hermanos Grimm. En el mundo anglosajón, obtuvo renombre también con el poema de Tennyson "The Day Dream", en el que el poeta inglés retoma la historia, volviendo sobre el tema de quienes quieren huir de la realidad, y en el que establece un paralelismo entre la poesía y el sueño.

La bella durmiente
Il. Gustave Doré
Anaya, 1983

Reforzando el poder de las palabras, estuvieron siempre las ilustraciones que las acompañan. Algunas de las más conocidas son las que hizo Doré para los cuentos de Perrault, grabados que destacan por la minuciosidad de los detalles y por la grandiosidad de los escenarios; en los de "La bella durmiente", el misterio de la fronda que se ha apoderado de las estancias del palacio y los haces de luz que caen sobre el cuerpo de la princesa.

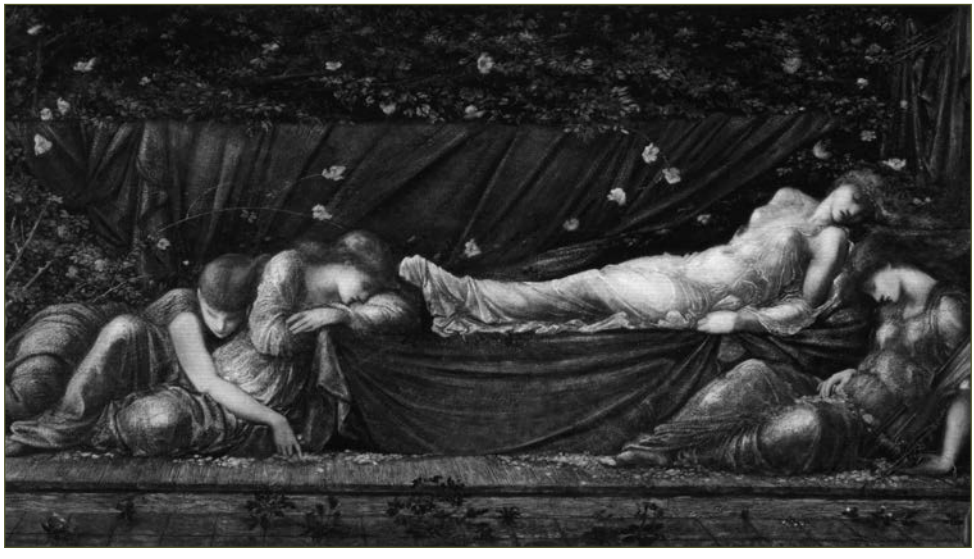
Son muy bellas asimismo las ilustraciones que acompañan al poema de Tennyson en la edición de 1857, con trabajos de Millais, Rossetti y los de otros prerrafaelitas. Rheam, MacDonald y Crane son autores, también, de estupendas versiones.

La bella durmiente
Il. Ana Juan
Anaya, 2003

De los artistas actuales, mis preferidas son las de la española Ana Juan (Anaya, 2003), con colores asociados a la noche y los sueños. La estancia de fondo oscuro sobre el que destaca el rostro de la princesa, el blanco intenso del lecho y el vestido, mientras un gato duerme acurrucado a su lado. Las ramas de un rosal desnudo de flores, solo espinas, se entrelazan esperando el beso que haga menos estéril la unión. Al fondo de la estancia, la claridad de una puerta abierta anuncia una presencia que se retrasa ya demasiado.

Pero siento especial predilección por las del inglés Edward Burne-Jones, en la serie *Rosal silvestre*. No era la primera vez que este artista se enfrentaba al tema; con anterioridad, había realizado distintos trabajos de encargo para comerciantes y coleccionistas. Pero fue entre 1871 y 1873 cuando realizó las tres escenas de esta obra. En la primera, el príncipe entra en el bosque encontrando a otros caballeros dormidos; en la segunda, contemplamos al rey en su trono, acompañado de su corte. La tercera es la que nos interesa; en ella, aparece la bella durmiente vestida de blanco, tendida en una pose lánguida sobre un lecho envuelto en tela. Tres damas de compañía duermen también, una recostada en la cabecera y las otras dos a los pies. Sobre ellas, crecen los rosales enredados en el emparrado, y sus pétalos han caído como copos de nieve.

La composición de la escena es de una gran armonía. El artista ha cubierto con telas de tonos verdes y azulados los frisos y el lecho, los únicos objetos artificiales. Es admirable el cuidado y la precisión con que reproduce la naturaleza, el estudio de las poses de las figuras, los pliegues de los vestidos y las telas; los colores de tonos tenues, blancos y rosas, sobre el verde intenso del fondo. La influencia del medievalismo, tan acusada en artistas que fueron sus mentores, como Morris o Rossetti, subraya el clima de ensoñación y pone de manifiesto la fascinación que Burne-Jones sentía por el tema del sueño y las figuras durmientes, cuya más alta expresión la encontramos en *El sueño del rey Arturo en Avalon*, pin-



Rosal silvestre
Edward
Burne-Jones

tura monumental que le obsesionó hasta apenas unos días antes de su muerte.

Como en ésta, también en la escena de la bella durmiente aparece representado un mundo estático, ajeno al tiempo y el espacio convencionales. Los personajes están condenados a dormir hasta que un beso rompa el encantamiento. La ambientación, las damas dormidas, la luz difusa que cae sobre ellas, cada detalle nos remite a un mundo mítico, lleno de magia, simbolizado especialmente por las enredaderas de rosales que trepan queriendo invadirlo todo. Las tonalidades de los vestidos recuerdan las turbias transparencias y el espesor del jade. Parece como si en cada elemento de la escena se hubiera ido depositando lento el tiempo, igual que el fino légamo en las orillas de un pantano.

Todo es quietud, tiempo en suspenso. Y nada nos impide acercarnos con cautela y admirar la perfección de unos rostros que parecen sacados de un mosaico bizantino; demorarnos en la contemplación de la princesa dormida, cuya túnica, más que ocultar, resalta la belleza de su figura, la cabeza reposando sobre el hombro izquierdo, su largo pelo extendido sobre el que se han posado algunos pétalos.
La gama de colores nos da serenidad, y una luz incierta nos permite descubrir a veces un fulgor fugaz y extraño. Cada detalle parece pedirnos silencio y reclamar atención a nuestro oído. Esperamos inútilmente escuchar el canto de los pájaros, el chasquido de una rama, el aliento recuperado de las cuatro jóvenes que duermen ante nuestros ojos asombrados. Sumergidos en este espacio

en el que reina el sosiego, nos invade de pronto la inquietud de que sólo con nuestra respiración podamos romper el hechizo del tiempo estancado.

¿Qué quiso expresar exactamente el artista con su obra? ¿Las ambigüedades del sueño y el éxtasis, la omnipresente amenaza de la muerte, la espera del amor con el que todo recobra vida y sentido?

Lo que importa, al cabo, es el regalo de las imágenes; la invitación a detenerse en la contemplación gozosa, la atenta espera. Se produce entonces el milagro, y uno no puede mirar sin que lo invada la emoción. Sabemos que un beso devolverá a esos cuerpos la vida; y, en cierto modo, eso aguardamos. Pero, por otro lado, prisioneros de la fascinación, en este instante en el que nada parece suceder, sentimos temor a perder la belleza que nos pertenece, el silencio que nos sobrecoge y nos cobija.

#

Gráficas **CALIMA**

Ilustratour 2012: de mudanza

Después de cinco ediciones, el proyecto IlustraTour se ha consolidado como una cita ineludible en el panorama de la ilustración en España. La ciudad de Valladolid, que sirve de escenario, acoge las múltiples propuestas que año a año se han ido ampliando para incluir a más participantes: ilustradores profesionales y noveles, especialistas, público interesado, familias… Cada persona encuentra en la iniciativa un motivo de interés. Así, los cursos dirigidos a jóvenes ilustradores, los encuentros entre estos y los editores de literatura infantil, las diversas exposiciones, las actividades dirigidas a los niños y sus padres, configuran un completo programa que contribuye al prestigio y la difusión de nuestra ilustración.

Autora

Sabela Mendoza
Responsable
de exposiciones
de IlustraTour

Desde hace cinco años...

A veces uno regala un libro a un amigo con la esperanza de que luego se lo preste para poder leerlo. Con IlustraTour nos pasa un poco lo mismo: es un trabajo-regalo.

De año en año, trabajamos durante meses en una labor que abarca contenidos muy diferentes y que tiene algo de adictivo: la organización de una siguiente edición mejor que la anterior, con propuestas profesionales, formativas y expositivas capaces de aportar un valor más allá del entretenimiento. Pero, sobre todo, lo que nos mantiene volcados en este festival es el contacto con nuestra comunidad. Una comunidad de profesionales y amantes de la ilustración y el libro ilustrado infantil que crece cada año, formada

Foto: Sabela Mendoza

por personas de todas las edades y procedencias a las que une un sentimiento común. De modo que IlustraTour se convierte en una experiencia colectiva en la que todos aprendemos y disfrutamos. Nuestro trabajo consiste en organizar este encuentro y nuestro regalo es vivirlo cada año.

Aterrizamos en Valladolid, donde nos sentimos un poco como en casa. Llegábamos emocionados, sabíamos que este año sería distinto. ¡Nos esperaban muchas novedades!

IlustraTour profesional: estamos de mudanza

Es difícil resumir todo lo que sucede en los 15 días que dura IlustraTour: Talleres para ilustradores, Jornadas profesionales, Exposiciones (que se prolongan hasta septiembre), Concursos y este año una nueva sección: IlustraTour Familiar. Y mucha convivencia. Con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, IlustraTour se celebra en distintas sedes por toda la ciudad, que van desde el Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español hasta diferentes Centros Cívicos, librerías y (cómo no) un montón de bares, terrazas y plazas donde las reuniones informales prolongan cada día el programa oficial. Este ambiente de convivencia es lo que hace que IlustraTour sea, mucho más que un festival, una celebración colectiva. Y algo debe tener de esto: casi todos los que vienen, repiten.

Durante dos semanas el trabajo en los Talleres de ilustración es tan intenso como relajado, será por el claustro y el jardín y estos techos que hacen del Museo Patio Herreriano un espacio casi monacal. Los grupos se reúnen mañana y tarde en un proceso creativo que se mantiene encendido en todo momento, gracias al estímulo de los directores de taller: este año el británico Alexis Deacon, los holandeses Sylvia van Ommen y Maurice van der Bij, el francés Benjamin Chaud, el mexicano Manuel Monroy y los españoles Javier Sáez Castán e Isidro Ferrer. Al acabar cada tarde, una conferencia, la inauguración de una exposición, la presentación de un álbum… y al final del día, no es raro encontrarnos por la calle y seguir la charla pendiente cenando juntos unas tapas. Cuando se comparten intereses, la conversación es interminable y siempre hay ganas de más.

Si en el Museo Patio Herreriano el ambiente es de concentrado trabajo, interrumpido en ocasiones por las risas y el ambiente divertido del grupo que va entrando en confianza, en las Jornadas profesionales (que se celebran durante el fin de semana) la atmósfera que se respira es la de un sector que se reúne para entrar en plena ebullición. El pistoletazo de salida lo damos el viernes en la ya tradicional fiesta de bienvenida en la Casa Museo Zorrilla, donde entre magia y sorpresas descubrimos a la mascota Pato-Pollo 2013.

Cientos de ilustradores, editores, críticos, libreros, bibliotecarios, educadores y personas apasionadas por la ilustración, la literatura infantil y la lectura se reúnen para asistir a las conferencias y encuentros que este año llevaban por título "Jornadas de mudanza" y que estrenaron un nuevo espacio cultural, el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA). En esta particular mudanza, contamos con los mejores profesionales, entre ellos, los ilustradores de los talleres, que en las Jornadas saltan al escenario para compartir sus procesos creativos, su evolución como artistas o nos explican cómo conceptúan su aportación al universo infantil. Mark Mills, de la agencia británica de ilustración Plum Pudding –con la que este año convocamos el concurso Plum Pudding- impartió dos clases magistrales sobre cómo realizar un portafolio para darse a conocer en el mercado internacional. Luis Collado, director de Google Books España, nos habló de cómo la revolución tecnológica está influyendo en el mundo del libro. Daniel Monedero, que con una mano escribe libros infantiles y con la otra, series de televisión, abordó los nuevos soportes de creación y difusión, mientras los integrantes de DADA Company compartieron su paso del libro ilustrado a la aplicación interactiva. Nina Christensen, del Centro de Literatura Infantil de la Universidad de Aarhus en Dinamarca y Luis Daniel González, ambos especialistas e investigadores en el libro ilustrado, abordaron los diferentes concep-

tos de infancia. También estuvo presente Eduardo Filipe, comisario y responsable de Ilustrarte, Bienal Internacional de Ilustraçao para a Infância de Lisboa. Hubo lugar para presentar la obra ganadora del Premio Lazarillo a las mejores ilustraciones infantiles y juveniles 2011: *Hamelin*, una obra que se generó en uno de los talleres de la edición de IlustraTour 2008.Otro de los invitados de lujo a las Jornadas fue Hervé Tullet, uno de los más innovadores creadores franceses para la infancia que nos habló de "experimentar, o cómo crecer como creador".

En el marco de las Jornadas IlustraTour Valladolid se celebran las llamadas Mesas de Editores, el único espacio de *networking* que existe en España entre ilustradores y editores, y que se celebra por tercer año consecutivo con máxima afluencia de participación: más de 30 editores, más de 150 solicitantes, cerca de 500 citas en las que mostrar los nuevos proyectos de los que esperamos que muchos se gesten a lo largo del año como nuevos libros.

Las exposiciones de IlustraTour: del libro a la pared

En IlustraTour 2012 queríamos que nuestra pasión por la ilustración fuese contagiosa. Por eso, decidimos aumentar el programa de Exposiciones con nueve propuestas por toda la ciudad que tratasen de mostrar diferentes lecturas, lenguajes, técnicas y narraciones.

La exposición "*Los sueños de Helena*" de Isidro Ferrer, en el Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español, reúne las obras originales del libro ilustrado basado en textos de Eduardo Galeano y editado por Libros del Zorro Rojo. *Los sueños de Helena* es un universo de historias, en apariencia, sencillas, ingenuas, casi infantiles, pero que nos conmueven con su desafío a la realidad. Las ilustraciones de Isidro Ferrer recrean el mundo soñado mientras nos hacen volver la mirada a las cosas que nos rodean, para descubrir en ellas nuevas perspectivas. Los objetos más simples y cotidianos (un trozo de madera, una cuerda, un tornillo, un peine, una pinza…) se convierten de repente en gestos, animales, cuerpos, caras, paisajes, seres… y unos al lado de otros nos cuentan historias fantásticas.

En el LAVA desembarcamos con dos exposiciones internacionales, cada una llegada de un continente: el "*II Catálogo Iberoamericano de Ilustración*", una iniciativa de la Fundación SM que viaja por primera vez de México a España con más de 100 ilustraciones originales de ilustradores de 9 países, y la exposición "*An elephant came by. 24 Dutch Illustrators*", con la colaboración del Nederlands

Letterenfonds y la Embajada del Reino de los Países Bajos, un panorama sobre la ilustración para niños en Holanda.

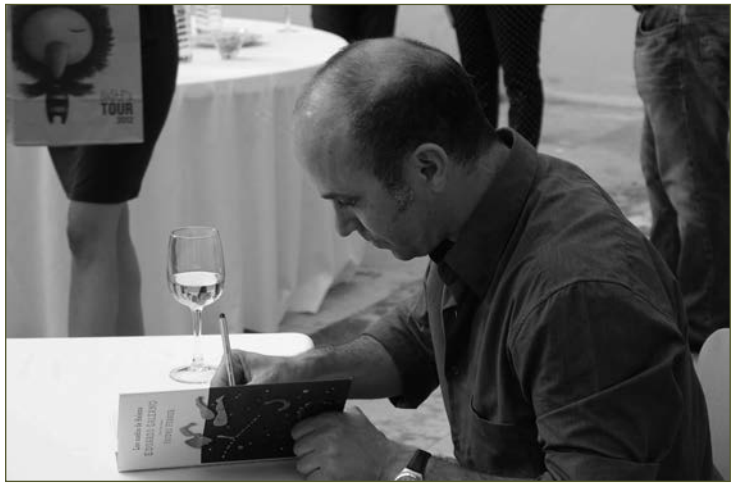
Tras dos años de viaje por Latinoamérica, llegamos a la Sala Municipal de Exposiciones de Casa Revilla con "*Dibújame un Cuento*". Una espléndida muestra de obra original de 15 ilustradores emblemáticos del panorama contemporáneo en la ilustración infantil, incluidos varios Premios Nacionales de Ilustración, como Emilio Urberuaga, Javier Zabala, Elena Odriozola, Javier Serrano, Isidro Ferrer, Pablo Amargo y Jesús Gabán, entre otros.

Hervé Tullet
Foto: Sabela Mendoza

Con Javier Sáez Castán, uno de nuestros más singulares creadores, inauguramos sus "*Imágenes al por menor*" en la Librería Oletvm, una visión particular sobre su obra desde 2000 a 2010. "*Historia en Historias*" recorrió varios Centros Cívicos de Valladolid invitándonos a emprender un viaje por el universo de la ilustración infantil en Rumanía, a través de las obras originales de diez ilustradores emergentes en ese país. "*Conducir es fácil*", del vallisoletano Fernando Pérez Hernando, nos sorprendió en la sala de exposiciones de la Cúpula del Milenio con el paso a paso de la creación de un libro que se coge como un volante y que se lee como un viaje. Y que, además, nació el año pasado en IlustraTour, durante las Mesas de Editores, cuando surgió el flechazo entre el proyecto de Fernando y la editora Arianna Squiloni, de A Buen Paso.

IlustraTour Familiar: cerrando el círculo

Pero si llevábamos años hablando de ilustración infantil, ¿dónde estaban los niños? La gran novedad de este año ha sido IlustraTour Familiar, un fin de semana con más de 50 actividades (talleres, espectáculos, proyecciones, cuentacuentos, títeres…) para que las familias pudiesen disfrutar del arte de la ilustración y la magia de la lectura en un espacio sin edades, al lado de las más de 30 editoriales que colaboraron en esta edición. Durante dos días, pasaron por el LAVA decenas de ilustradores como Montse Gisbert, Violeta Monreal, Claudia Ranucci, Daniel Montero, Javier Zabala… Ellos nos enseñaron cómo trabaja un ilustrador y cómo nacen libros geniales, aprendimos nuevas formas de leer y de contar



Isidro Ferrer
Foto: Sabela Mendoza

cuentos, dibujamos y pintamos murales en grupo, paseamos por el universo de los gatos, construimos una mosca fea y gorda, asistimos a un taller de besos y al teatro de Ana del Kamishibai, vimos el cine de Mouk, entramos en un mundo de origami... Todo esto en dos días rodeados de los mejores compañeros de viaje. Uno de los momentos estelares vino de la mano (y del altavoz) de Hervé Tullet, que animó al público de todas las edades a hacerse con un pincel y cubrir la pared y el suelo de colores, una intervención artística colectiva en toda regla.

Llevábamos tiempo deseándolo: si en otros países hay festivales de este tipo para todos los públicos, ¿por qué no aquí? Nos pusimos manos a la obra, se sumaron unos cuantos buenos amigos y por fin pudo hacerse realidad. Gracias a la generosidad de las editoriales colaboradoras, IlustraTour Familiar tuvo una fantástica y muy disfrutada Biblioteca de álbumes ilustrados.

En un día de IlustraTour caben muchos momentos. Tantos, que nos ha costado un mes despegarnos lo suficiente como para sentarnos a escribir y contarlo. Cuando acaba IlustraTour hay tantas ideas y emociones acumuladas que no sabemos muy bien qué hacer con ellas. Las guardamos en nuestro particular cofre del tesoro. Cada año, caben más cosas y ya estamos deseando seguir llenándola. Nuestro consuelo es que podemos decir: “hasta el año que viene”.

#

Entrevista a Craig Thompson

Esta interesante conversación ofrece al lector una aproximación a la carrera de Craig Thompson, breve en número de libros publicados, pero de una notable intensidad y variedad. Las preguntas, que reflejan un conocimiento hondo de la trayectoria del autor por parte del entrevistador, propician un repaso a los aspectos formales, de contenido y autobiográficos de esa obra. Por su parte, el entrevistado responde con precisión y gran capacidad analítica, de forma tal que seguramente provocará en quien no los conozca el deseo de sumergirse en sus relatos en forma de tebeos.

Autor

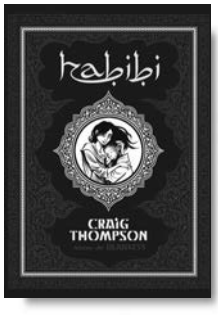
Yexus
Experto y crítico de cómics

Craig Thompson ha desarrollado una intensa carrera en el campo del cómic a pesar de contar solo con cuatro títulos hasta la fecha. Nacido en Michigan en 1975, su primera novela gráfica es *Adiós, Chunky Rice*. Aparece en 1999 y consiste en una fábula protagonizada por animales y seres caricaturescos sobre una tortuga que emprende un largo viaje. Cuatro años más tarde obtiene el aplauso de la profesión con *Blankets*, obra que mezcla el amor adolescente y el despertar a la vida con sus propios recuerdos de la presión ejercida por el fundamentalismo cristiano de su familia. *Cuaderno de viaje* (2004) supone un interludio en forma de diario informal que relata su periplo por Europa y el norte de África, mientras que *Habibi* es su trabajo más ambicioso hasta la fecha. Publicado en 2011, sobrepasa las 600 páginas y es una compleja y delicada historia que habla sobre el amor, la pérdida, el azar y el sacrificio a la vez que trata temas como la esclavitud, el Tercer Mundo y la fuerza de la naturaleza mientras describe la belleza de la cultura islámica.

Habibi
Ed. Astiberri, 2011

Thompson ha obtenido por su trabajo dos premios Eisner, dos Ignatz y cuatro Harvey Awards en Estados Unidos, además de un Prix de la Critique en Francia.

Adiós, Chunky Rice *habla de ilusiones, aventura, sacrificio e incertidumbre ¿Refleja un momento crucial de tu vida? ¿Una importante toma de decisiones?*



Habibi
Ed. Astiberri, 2011

Esta obra recoge el momento en que por primera vez abandono mi estado natal para trasladarme a la Costa Oeste y en ella hablo de lo que sentí al dejar atrás a mi familia y amigos. La verdad es que al principio la mudanza a Portland, Oregon, fue bastante dura, sobre todo porque no conocía a nadie, no tenía un buen trabajo ni un buen hogar y me sentía bastante desesperado. Así que *Chunky Rice* se convirtió en una especie de carta de amor a mis amigos, una especie de proceso de duelo por la mudanza que acababa de vivir, las sensaciones que me había provocado y también el punto de partida de mi carrera como autor de cómics.

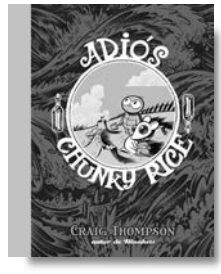
¿Por qué ese contraste entre fondo y forma? Utilizas una estética de dibujos animados para hablar sobre emociones y anhelos muy reales…

Empleaba ese estilo porque en aquella época era el único que sabía utilizar. El tipo de cómic que me interesaba eran cosas como *Calvin y Hobbes*, *Ren y Stimpy*, *Peanuts* o *Los cuentos del Doctor Seuss* y eso era lo que quería hacer. Decía Scott McCloud que una ventaja de este tipo de cómic es que puedes utilizar personajes icónicos que sirven para que el lector se identifique con las emociones que quieres expresar. *Adiós, Chunky Rice* surge como una especie de homenaje a Sam Rio y su *Hello, Kitty*; quería utilizar como vehículo una simpática tortuga que sirviera para reflejar emociones tristes y oscuras. Usar ese principio que he mencionado de la acce-

sibilidad del cómic para, con un personaje entrañable, expresar emociones oscuras, melancólicas y tristes.

¿Cuánto de autobiográfico hay en Blankets*?*

Inicialmente, lo que quería era reaccionar ante la situación que se vivía en el cómic estadounidense de aquella época. Los cómics estaban dominados por grandes explosiones, viñetas hiperespectaculares, tipos peleándose, destrucción… y todo presentado en un bonito paquete de 24 páginas.



Adiós Chunky Rice
Ed. Astiberri, 2007

A mí me pareció que sería divertido hacer una obra extraordinariamente larga donde, en realidad, "no pasa nada". Es el mismo modelo de una novela, donde la acción es interior, es la propia evolución de los personajes. Cuando empecé no tenía un argumento muy planificado pero sí sabía que quería contar una experiencia íntima, quería contar qué ocurre cuando compartes cama por primera vez con alguien, del primer amor, de ese paso de la edad juvenil a la edad adulta. Pero no quería que fuera algo autobiográfico, aunque en Estados Unidos existe una gran tradición de ese tipo de cómic desde los años 60, desde Robert Crumb hasta Chester Brown o Julie Doucet.

Pero mientras reflexionaba, me vino a la cabeza una imagen, la de compartir cama con mi hermano, y pensé que el paralelismo que se establecía entre ese recuerdo infantil y el hecho de compartir cama por primera vez con una mujer. Así empecé a incluir cada vez más detalles de mi propia vida y, según iba profundizando en la obra, iba ampliando éstos y eliminando fragmentos de ficción.

En esta historia tan realista incluyes secuencias repletas de imaginación gráfica o metáforas visuales ¿Son un escape psicológico del protagonista? ¿O una forma de mostrar momentos muy especiales de la realidad?

Habibi
Ed. Astiberri, 2011

Cuaderno de viaje
Ed. Astiberri, 2006

Creo que lo segundo. Mi novia odia que diga esto pero creo que tengo una percepción un poco psicodélica de la realidad y eso se nota a veces en mi trabajo. Siempre trato de romper la barrera de la percepción y alcanzar un estatus un poco distinto en la relación con el lector. Es una forma de expresión que me permite reflejar conceptos un tanto abstractos o incluso esotéricos; es algo que utilicé en *Blankets* pero que también está presente en *Habibi*, y probablemente más en esta última. El caso es que el cómic es un lenguaje complejo y es el que he escogido para reflejar este tipo de sensaciones. Esto es algo que la música, por ejemplo, hace constantemente pero en el cómic es menos habitual y puede llamar un poco la atención.

Por tanto, en *Blankets* están esos patrones gráficos, como espirales que se repiten, y en *Habibi* utilizo la simbología y la ornamentación del Islam para expresar ese tipo de sensaciones, quizá un tanto espirituales.

¿Hubo algún tipo de reacción negativa por parte de la comunidad cristiana?

Hubo reacciones negativas y positivas. Por un lado, fervientes cristianos que se mostraron bastante decepcionados y tristes con la obra; por ejemplo, recibí correos con versículos de la Biblia y donde desconocidos me decían que iban a rezar por mi alma, e incluso algún lector me contó que intentó pedir el libro en Amazon y le enviaron una Biblia donde ponía "Arrepiéntete". Pero también me he encontrado con pastores, sacerdotes y cristianos convencidos que me felicitaron por la obra. En cuanto a mis padres, se sintieron bastante decepcionados, son muy religiosos y me sermonearon diciendo que acabaría en el infierno.

¿Hiciste Cuaderno de viaje *para relajarte, dibujando algo más ligero entre dos obras emocionalmente tan intensas?*

Yo me sentía bastante inquieto en Portland y decidí irme tres semanas a Francia para estar solo y aclararme un poco la cabeza. Pero mis editores europeos se enteraron y esas tres semanas acabaron convirtiéndose en tres meses, con sesiones de firmas y dedicatorias. Lo que iba a ser un viaje personal acabó siendo un viaje profesional. Pero no podía estar tanto tiempo inactivo, por lo que se me ocurrió hacer este *Cuaderno de viaje*; entonces hablé con mi editor en Norteamérica y no solo le gustó la idea sino que me dijo que le fuera enviando el material mientras viajaba, para que saliera inmediatamente publicado en el mercado americano. Así que tuve que hacer toda la producción del libro en Francia y ese es el motivo por el que no he hecho otro diario hasta ahora, porque supone mucho trabajo. Por la parte positiva, me sacó del entorno

Blankets
Ed. Astiberri, 2004

controlado de mi estudio y me obligó a trabajar como nunca lo había hecho. Dibujaba en condiciones totalmente extraordinarias para mí: en mitad de una calle, a punto de ser atropellado por un carro, en el cuarto de baño de un hotel… Cuando dibujas con esa intensidad se acaba convirtiendo en una experiencia muy física y recuerdas los detalles de todos y cada uno de esos dibujos, de las personas que has dibujado cara a cara.

De todas formas, no creo que vuelva a hacer otro *Cuaderno de viaje* durante muchos años y reconozco que es mucho más fácil crear una obra en la tranquilidad de mi estudio.

En Habibi *encontramos de nuevo un viaje hacia la madurez, como en* Chunky Rice *y* Blankets. *Hay un viaje físico pero también un proceso evolutivo y una serie de signos visuales que lo representan. Háblame de ello.*

Chunky Rice es en realidad un viaje individual. Una excursión inicial para seguir los propios instintos y descubrirse a uno mismo. *Blankets* es la primera e inocente tentativa de conectar con el otro. Porque después de que comienzas a tener una comprensión más clara de ti mismo, el próximo paso es compartir y mantener esa comprensión con otro.

Pero *Habibi* representa algo más profundo y también más doloroso. Quizá representa las relaciones adultas, cuando te sumerges en las zonas más oscuras de tu psique por medio de la relación per-

Blankets
Ed. Astiberri, 2004

sonal. Las confrontaciones que suponen estas relaciones son el precio por acceder a nuestros traumas infantiles e, idealmente, curarlos. Sus protagonistas, Dodola y Zam, atraviesan diferentes fases de relación adulta. En el primer acto del libro son niños, compartiendo conexiones fraternales y maternales. Hay una cualidad de inocencia y ensoñación durante esos años. La segunda mitad del libro constituye la separación y el anhelo, reflejando el drama de la pasión adolescente. Y el tercer acto es el más complejo, donde colisionan con las realidades mundanas de la vida, intentando equilibrar la pasión con el realismo. Por esta razón, por ejemplo, el escenario fantástico del barco en el desierto es reemplazado por la confusión de la vida moderna e industrializada.

Parece existir una ignorancia generalizada sobre el mundo islámico, sobre todo en Norteamérica. ¿Intentas paliar esta carencia en Habibi*?*

Espero que un poco. En España tenéis un gran acceso a la cultura islámica, tanto a nivel geográfico como estético, gracias a la influencia de la arquitectura árabe y sus formas. En Estados Unidos surgió una "islamofobia" propiciada por los medios a raíz del 11-S y eso es algo que esperaba contrarrestar con *Habibi*. Quería poner de relieve la belleza de la cultura islámica y también las conexiones superpuestas entre judaísmo, cristianismo e Islam.

De nuevo aparece aquí la religión. Tengo la impresión de que el Corán se muestra de manera más bella y poética que el cristianismo de Blankets, *¿es así?*

Ambas creencias contienen belleza. Y las dos tienen sus inconvenientes. El problema con la mayoría de las religiones es que

levantan barreras entre pueblos y culturas y, en el peor de los casos, pueden tener un efecto castrador en la espiritualidad de la gente. Sin embargo, en el buen sentido, ambas provienen de la misma fuente. Hacia eso es a lo que apunta *Habibi*, a seguir los afluentes de esos ríos hasta sus orígenes comunes para romper las barreras o separaciones que establecemos entre creencias, culturas y géneros.

Creo que el dibujo, el diseño y el grafismo son muy importantes en tus obras. Lo eran en Blankets *y lo son especialmente en* Habibi*: el uso de la caligrafía, el aspecto de la página y del propio libro…*

Los comics pueden ser visualmente claustrofóbicos para los no iniciados: todos esos recuadros apilados unos encima de otros como un ático desordenado… Así que el diseño y una manera dinámica de encuadrar la página son importantes para invitar al lector a participar en la lectura. Además, yo veo cómics en muchos otros soportes: el edredón[1] es el arte de la secuencia en diferentes trozos de tela; la caligrafía árabe es la perfecta fusión de la palabra y la imagen; los "cuadrados mágicos" son cómics, son como un sudoku místico; el propio sudoku es como un cómic, una narrativa matemática…

Finalmente, la belleza visual del cómic alimenta el placer de la relectura. Yo raramente releo libros en prosa pero puedo volver a revisar las novelas gráficas a diferentes niveles. La primera lectura es un recorrido rápido en función de la narrativa; la segunda es más lenta, para saborear los detalles visuales; y las lecturas subsiguientes permiten fijarse con detalle en las interconexiones entre la imagen y la palabra.

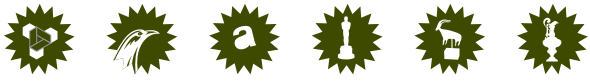
Bibliografía:

- *Blankets*. Astiberri, Bilbao, 2004
- *Cuaderno de viaje*. Astiberri, Bilbao, 2006.
- *Adiós, Chunky Rice*. Astiberri, Bilbao, 2007.
- *Habibi*. Astiberri, Bilbao, 2011.

#

[1] En inglés, "blanket".

EN LAS MEJORES LIBRERÍAS



Premio Anuaria | White Ravens Selected | Nominación Premios Visual
Postulado Banco del libro de Venezuela | Selección Bienal de Ilustración Bratislava
Selección Feria del libro de Bologna | Premio Lazarillo

y si no los encuentras en tu librería,
pídelos en **loquiero@spr-msh.com**
para pedidos superiores a **19 €**

PORTE GRATIS

para España y Portugal

Las novelas tontas de ciertas damas novelistas

Las novelas tontas de ciertas damas novelistas
Autora: *George Eliot*
Traducción y prólogo: *Gabriela Bustelo*
Edita: *Impedimenta*, *Madrid*, *2012. 12,50 €*

Con este breve ensayo, Mary Ann Evans (1819-1880), George Eliot cuando se dedicaba a la escritura, no hizo precisamente amigas. Se trata de un acerado texto, aparecido en 1856 en las páginas de *Westminster Review*, publicación de la que más tarde fue subdirectora, en el que critica la banalidad de la literatura femenina de su época, que ya en el momento de su aparición generó no poco revuelo. Y resulta asombroso que, siglo y medio después, siga teniendo tanta vigencia.

La escritora inglesa define *las novelas tontas* como *un género con muchas subespecies que*, *según la calidad concreta de la tontería que predomine en ellas*, *pueden ser superficiales*, *prosaicas*, *beatas o pedantes*.

Llegados a este punto, conviene aclarar, y cuanto antes, que muchas de sus reflexiones son válidas también para *los escritores*, y que, en ellas, todos podemos encontrar ideas que nos ayuden a corregir algunos de nuestros defectos de escritura y, sobre todo, a afinar nuestra destreza lectora.

Conviene aclarar también que la autora de *Middlemarch* no hace críticas a la ligera ni se refiere a vagas cuestiones generales. Señala obras concretas, de las que trae largas citas, señalando en ellas los defectos que le parecen más graves. Coloca en el centro de la diana novelas como *Compensación*, *Laura Gray*, *Rango y belleza*, *El enigma*, *La vieja iglesia gris*, *Adonías*, a las que encasilla en el género, o en subgéneros a los que denomina de *toquilla blanca*, *antiguo remozado* o del *oracular*.

En unas, señala la pedantería y la intencionalidad falsamente moralizadora; en otras, el uso y abuso de encantadoras heroínas y de caballeros improbables, de hombres de letras, comerciantes y campesinos imposibles; en otras, los argumentos predecibles, los diálogos inverosímiles y los azucarados finales. Las más patéticas de todas le parecen aquellas que pretenden exponer las teorías

religiosas, filosóficas o morales de su autora; y se ensaña con el atrevimiento, la ignorancia y la superficialidad en el tratamiento de los grandes temas que intentan abordar.

Se le atragantan especialmente las que están llenas de preguntas metafísicas, en las que las escritoras despliegan sus aires de enteradas, su intencionalidad de hacer catequesis, su afectación y grandilocuencia. Todo le suena a falso en esas páginas.

"La mujer verdaderamente culta –escribe–, como un hombre verdaderamente culto, será una persona más sencilla y menos molesta gracias, precisamente, a sus conocimientos; su cultura le permite juzgarse fríamente y opinar con algo semejante a un canon de las proporciones. Por tanto, no convierte la cultura en un pedestal desde el que ufanarse de ver a todos los habitantes y las cosas del mundo, sino en una perspectiva que le permita estimarse a sí misma adecuadamente." (pág. 46)

No se corta tampoco al enjuiciar la labor de los críticos; especialmente mal parados salen los que derrochan alabanzas. En fin, que todos, como se ve, encontramos motivos para sentirnos aludidos y podemos obtener unas cuantas enseñanzas en este mordaz ensayo. Pero sobre todo, no conviene dejar de leerlo, pues no abundan los libros que nos permiten aprender y, al tiempo, pasarlo muy bien en su compañía. Por su amenidad y frescura, por su ironía e inteligencia. Y por su brevedad. (*J.L.P.)*

#

Anuario Iberoamericano sobre el Libro Infantil y Juvenil 2012

Autores: *Varios (12+1)*

Edita: *SM, Madrid, 2012*

Desde el año 2004 una fundación española unida a una editorial con presencia y predominio en el mundo literario infantil y juvenil (Fundación Santa María o en su anagrama: Fundación SM) se ocupa de publicar un anuario para explicar cómo ha funcionado esto de la LIJ en España y parte de América en los últimos doce meses. Hace poco tiempo ha sido publicada la última entrega: el *Anuario Iberoamericano sobre el Libro Infantil y Juvenil 2012*, un libro de 228 páginas que no habla de 2012, sino de 2011 (con artículos que llevan a recorridos literarios por siglos anteriores al XXI).

Una fórmula esta del anuario (véase en: *http://www.literaturasm.com/archivosCMS/3/3/47/usuarios/234803/13/20120309122337N_d6fb69bf-85a0-4158-8771-69564411d1d6.pdf*) que la editorial marianista repite una y otra vez en un intento de "reunir en un volumen anual toda la información disponible sobre la LIJ", "desde el compromiso y la generosidad". Pe-

ro… no todo el monte es orégano, sino que el orégano solo está "en los países en los que la Fundación y el Grupo SM están presentes". Así, un anuario Iberoamericano se convierte en menos de medio Iberoamericano al analizar solo 9 de los 22 países con idioma oficial portugués o español. Es decir: IBEROAMÉRICA A TROZOS.

Literaturas de gran tradición y múltiples obras infantiles de calidad como la cubana o la uruguaya brillan por su ausencia, lo mismo que la de países como Ecuador, Portugal, Venezuela o Paraguay, país este con un despegue de calidad y publicaciones en el año 2011 grande. Y, ya que es una editorial religiosa, en el limbo quedan los libros para niños bolivianos, nicaragüenses, panameños o costarricenses. La generosidad parece que tiene más que ver con lo oneroso que con lo generoso (sin meternos en otras Honduras, país que tampoco aparece).

El libro, tras las palabras introductorias de la gente de SM, comienza con una visión general de la LIJ en Iberoamérica del especialista cubano, residente en Estados Unidos, Antonio Orlando Rodríguez. Difícil su tarea y parcial su visión "a vuelo de pájaro", donde con una mirada optimista de la LIJ repasa géneros y temas por países. Un largo artículo que es lo mejor del anuario, donde se nota un gran esfuerzo de documentación que por lo inabarcable de la tarea tiene sus lagunas (lagos en el caso de su visión de la producción española y argentina).

Del resto de las parcelas, destacamos las dedicadas a España y Colombia, que por su brevedad se hacen más dinámicas de leer y sus autoras (Victoria Fernández y Beatriz Helena Robledo) logran dar realmente una visión general sin caer en la acumulación de autores y libros. Acumulación de nombres (decenas y decenas en algunas páginas) en el trozo argentino y de números en el brasileño, artículo este que contiene algunos de los mejores libros que se han editado en el 2011. Las otras lenguas de los países del anuario brillan por su ausencia (¡que tendrás guaraní, que no te quieren ni en los esteros argentinos ni en las profundidades de las selvas brasileñas!), salvo las tres que acompañan al español y portugués en la Península Ibérica: un artículo que parece hecho entre amigos sobre Cataluña, un comedido e informativo artículo sobre el País Vasco y uno enmarañado sobre Galicia (¡105! citas a pie de sus diez páginas). Por cierto, ¿por qué 15 millones de ecuatorianos, 11 millones de cubanos o 29 millones de venezolanos no tienen el derecho de ver aparecer su LIJ y sí los poco más de dos millones de gallegos o vascos?

Cabría hacer un listado país por país por tamaño de su porción nacional en el libro medido en páginas. El "medallero" quedaría así:

Argentina 26
Chile 24
México 14
España 12 (más 12 de Cataluña, 10 de Galicia y 12 del País Vasco)
Colombia 12
Puerto Rico 12
Perú 12
Brasil 8
República Dominicana 4

A uno le duelen las ausencias, pero le molestan más las muchas presencias. Este es el caso del artículo argentino que parece un catálogo exhaustivo y sin ningún análisis de autores, editores, especialistas, conferenciantes, profesores universitarios y experiencias varias. Nombres y más nombres llenan páginas (listado, por ejemplo, de ¡44! editores con nombres y apellidos) y exhaustividades como las cuatro páginas dedicadas a un canal televisivo educativo (del mismo tamaño que todo el artículo de la República Dominicana) o el largo y muy parcial apartado de "un

poco de historia". Parece que la articulista –Nora Lia Sormani- tenga que hacer patria y no pueda dejar a nadie en el tintero (que lo deja), teniendo que reflejar largamente todo lo oficial (tres páginas para una asociación, por ejemplo) en una época y un país en que discrepar empieza a ser arriesgado. Como arriesgado es decir, contrariando lo que se lee en el anuario, que 2011 fue el año del gran homenaje del pueblo argentino a María Elena Walsh, citada en muchos encuentros y ferias del libro, con varios recitales especiales de sus canciones en escenarios diversos, pero sin una sola exposición conmemorativa hecha con rigor (la de la Feria Infantil del Libro fue vergonzosa), ni un estudio nuevo, ni una reedición crítica o un documental trabajado.

Un Anuario Iberoamericano quizás debería ser otra cosa o tener otras visiones. El de la Fundación SM no parece que logre una visión ni anual ni Iberoamericana. Pero parece que se quiere una LIJ a trozos y esto sí se logra. A los lectores nos toca esta labor; ya lo decía el otro Marx: "Trocitos del mundo, uníos". *(J.F.R.)*

Bartleby 3
Ed. Nórdica
Libros, 2008

Vanguardia y literatura infantil

Autor: *Vladímir Lébedev*

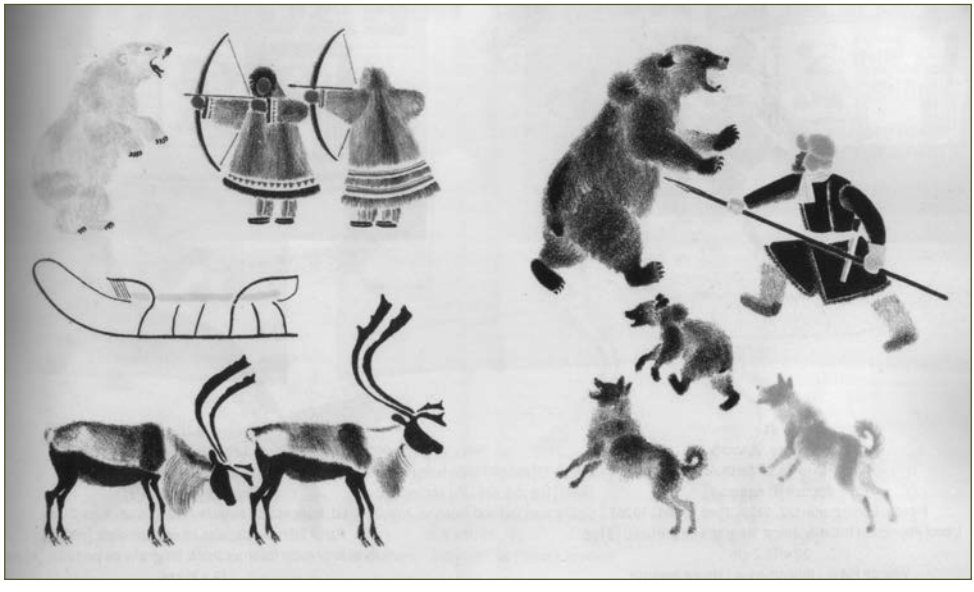
Edita: *Fundación Juan March, 2012*

Durante los años veinte del pasado siglo se produce en Rusia en el contexto de la revolución comunista una ebullición cultural en todas las artes que intentan abrir otros caminos expresivos para la nueva situación social y política. En el campo de la literatura infantil se unen la experimentación vanguardista y el deseo de extender la lectura a amplias capas de la población. Se produce una lucha estética por implantar las nuevas formas al tiempo que se trabaja para reducir el analfabetismo, que pasa de un setenta a un veinte por ciento en poco más de dos décadas. En este desarrollo de un nuevo concepto de la ilustración infantil juega un papel fundamental el artista Vladímir Lébedev (1891-1967).

Para conocer a este gran creador disponemos de un excelente catálogo editado por la Fundación Juan March con motivo de la primera exposición individual que se organiza sobre su trayectoria artística en España (Museo Fundación Juan March, Palma de Mallorca y Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, febrero-septiembre de 2012). Este catálogo reproduce la obra expuesta, más de cien piezas, y dedica un amplio espacio a la labor del autor ruso como ilustrador y editor de libros para niños. Desde 1924 hasta 1933 fue redactor jefe artístico de la Editora Nacional en Leningrado, ejerciendo una destacada labor como maestro de los que después serían grandes figuras de la ilustración soviética: Aleksei Pasómov, Yevguéni Charushín, Valentín Kúrdov y Yuri Vasnietsov. Colaboró con los mejores escritores del momento, responsables de la renovación literaria, como Samuíl Marshak (1887-1964) de quien ilustró decenas de libros infantiles.

En 1917 participó en el primer libro infantil publicado tras la revolución, *Yolka*, *El abeto*, con tres ilustraciones, portada y diseño de la cubierta. Para Lébedev los dibujos forman una unidad con el texto y tanto la tipografía como la composición cumplen una función estética fundamental. Desgraciadamente, el lado oscuro de esta edad dorada de la literatura y la ilustración infantil es la incomprensión oficial que ya en 1931 en el Primer Congreso de Literatura para Niños denuncia al cuento como un género contrarrevolucionario. Kornéi Chukovki se enfrenta a los dogmáticos que según él identifican la Revolución con la aniquilación de la imaginación, la emoción y la belleza. El destino de muchos de estos autores fue trágico: Vera Yermoláyeva murió en un campo de concentración; Daniíl Jarms, introductor del surrealismo en narraciones para niños, fue declarado "enemigo de clase" y falleció en un psiquiátrico. Lébedev pudo seguir trabajando, pero su obra no alcanzó el esplendor de los años veinte.

Sobre todos estos asuntos nos informan detalladamente los colaboradores del catálogo. En primer lugar,



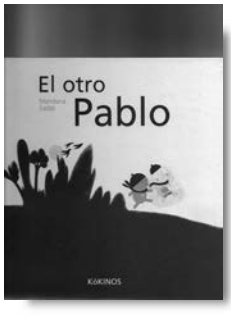
Vladímir Lébedev

Masha Koval que en su artículo "Vladímir Lébedev. Un retrato del artista" hace un repaso de toda su trayectoria vital y artística desde su temprana afición a los caballos y al circo hasta su última serie no expuesta ni publicada en vida, pasando por los años de formación o la influencia del cubismo y otros movimientos vanguardistas. Nicoletta Misler en "Un arte público: las caricaturas y los carteles de Vladímir Lébedev" se centra en estas dos facetas del artista. Sus caricaturas satirizan personajes y actitudes sociales sin llegar a lo grotesco. Los carteles propagandistas consiguen una gran fuerza expresiva con un estilo sintético y gran economía de medios. Carlos Pérez y Françoise Lévèque se acercan a su aportación a la literatura infantil: "Vladímir Lébedev. El arte moderno en los cuentos para niños". Para estos autores el artista consigue una síntesis entre la estampa popular, el cartel, el dibujo infantil y las aportaciones gráficas de vanguardia.

El catálogo incluye testimonios de la época, fragmentos de una entrevista al ilustrador y la reproducción facsímil del cuento *Las aventuras de Chuch-Lo, el espantapájaros*, de 1922, traducido por primera vez al castellano.

#

Biblioteca



El otro Pablo
Autora e ilustradora: *Mandana Sadat*
Traductora: *Esther Rubio*
Editorial: *Kókinos*, *Madrid*, *2008. 12 €*

Pablo, todo orden y limpieza, recibe una mañana una carta que no es para él, es para su vecino, que también se llama Pablo y al que nunca ha visto. Una vez conoce al otro Pablo su vida ya no va a volver a ser la misma. Mandana Sadat sorprende por su capacidad para utilizar diferentes lenguajes gráficos en cada una de sus obras. Ya habíamos visto cómo en *Al otro lado del árbol*, *El jardín de Babaï* y *Tarde de invierno* utiliza diferentes estilos a la hora de ilustrar y en este caso lo hace dentro de la misma historia. La ilustración para el Pablo ordenado nos lleva al diseño industrial, mientras que la del Pablo poeta son formas que recuerdan al dibujo infantil, con manchas de color y combinando la línea fina y el trazo grueso. Naturalmente, son una metáfora de ellos mismos. Cuando estos dos personajes se encuentran, ambos aprenden del otro, los dos dan y reciben. Juntos descubren lo importante que es dejarte invadir y enseñar, lo valiosa que es la diferencia. Un álbum hermoso que cuenta una historia de convivencia y aceptación con ilustraciones en las que merece la pena detenerse a observar cada detalle, porque nos cuentan tanto como el texto. O más. *(A.S.)*

Edad: *

*	3 a 6 años
**	A partir de 6 años
***	A partir de 9 años
****	A partir de 12 años
*****	Juvenil

Cebra tiene hipo
Autor e ilustrador: *David McKee*
Traductora: *Carmen Diana Dearden*
Editorial: *Ekaré*, *Barcelona*, *2011. 9,4 €*

Cebra tiene hipo es una historia de ida y vuelta, en la que el animal rayado va buscando solución a su problema y los demás le dan sus remedios, pero no son de su agrado. Al ver que el problema aumenta, decide poner en práctica todas las locas soluciones para regocijo de sus vecinos. Final con dos sorpresas, lleno de humor y gracia. El artista británico hace gala, de nuevo, de su ingenio en esta aventura publicada en su versión original en 1991 por Andersen Press, Londres.

McKee (Devon, Gran Bretaña, 1935) es uno de los

creadores de álbumes ilustrados más importantes de la historia de la literatura infantil universal y, por tanto, es una alegría tener un libro suyo entre las manos. Su estilo se sustenta en el dibujo de línea fina y cerrada con la que crea personajes cercanos y simpáticos. Sus ilustraciones están rebosantes de intenso colorido y en este libro realiza algunos homenajes a Henri Matisse. El punto de vista dominante en toda la obra es el frontal y a veces utiliza perspectivas de ingenuidad infantil.

Este álbum, que edita Ekaré, es una agradable y divertida manera de entrar en el mundo de la fantasía infantil a través de los animales. (*Nicolás Santoveña*).

Edad: *

¡Es un libro bebé!
Autor e ilustrador: *Lane Smith*
Traductora: *Paulina de Aguinaco*
Editorial: *Océano*, *Barcelona*, *2012. 10 €*

Hay veces que buenas ideas para libros para los más pequeños (0-2 años) son malogradas al caer en manos de editores que no comprenden la importancia de los álbumes para estas edades, lo mismo que muchos traductores e incluso el propio autor o autora. Este es el caso de *¡Es un libro bebé!*, que el editor nombra en los créditos como *¡Es un libro Bebe!*, traducción del inglés *It's a little book*. ¿Qué se quiere decir con el título en español? No se sabe, o falta una coma en la portada, o sobra la palabra "bebé-Bebe", que no aparece en inglés.

El caso o argumento es que un burrito con pañales charla con un pequeño mono en otros pañales sobre un objeto que el primero observa y manipula. El objeto es un libro (librito color naranja) que uno hace volar, se coloca sobre la cabeza o sobre una oreja y pregunta algo al otro, que solo sabe decir "No" salvo en la frase final: "Es un libro, burrito" (menos mal que aquí colocaron la coma).

Uno lo comenta porque es un libro para hacer otras cosas con él. Sus textos no parecen adecuados a la posible edad lectora y sus imágenes, atrayentes, se repiten en un esfuerzo escaso del ilustrador (seis veces el mismo mono, copiado detalle a detalle sin un esfuerzo de cambiar gestos o posiciones), multipremiado en las norteaméricas por la serie. Otras cosas como traducirlo al lenguaje de un niño de uno o dos años, que dirá "¿Pato?" donde el libro dice "¿Hace cuac-cuac?" o "Gorro" donde dice "¿Se pone en la cabeza?". Uno lo lee con niños que entienden mejor la palabra-frase que la frase interrogativa, pues cambiémoslo sin pudor para que lo entiendan mejor, es decir: para que lo entiendan. Con un año más –tres- tampoco lo entienden pero preguntan: "Papá, ¿por qué se sienta el burrito sobre el libro?", "Papa, ¿por qué el burrito tira el libro?". En fin, un libro sobre libros mejorable. (*J.F.R.*)

Edad: *

El hombre que compró la ciudad de Estocolmo

Autor: *Gianni Rodari*

Ilustrador: *Javier Zabala*

Traductora: *Marinella Terzi*

Editorial: *SM*, *Madrid*, *2008. 14,50 €*

Rodari narra la historia de un barbero que compró la ciudad de Estocolmo a un charlatán que vendía el Océano Pacífico, el Himalaya o la ciudad de Río de Janeiro. Colocó el certificado en su barbería y contaba a todos su nueva compra. Viajó a Estocolmo y se quedó entusiasmado con el trato que le dispensaron los habitantes de "su" ciudad. El barbero pensó que había pagado poco… y ahí se queda la historia que termina con esta frase: "Sin embargo se equivocaba: había pagado un precio muy alto. Porque a todo niño que viene a este mundo le pertenece el mundo entero, y no debe pagar nada por él. Tiene únicamente que remangarse, extender las manos y tomarlo." Este final rompe con el hilo narrativo y concluye con un aserto utópico, con un deseo ideológico; y nos deja con la duda de ¿qué pasaría con el barbero en Estocolmo?

La parte gráfica de esta obra, editada en Italia en su primera edición, es de nuestro ilustrador, de Javier Zabala. Su trabajo es ecléctico, combina el collage, la tinta y las impresiones, todo ello integrado magníficamente. El blanco también forma parte de las páginas como un elemento que utiliza para crear los ambientes. Este trabajo, como otros de este ilustrador, tiene una enorme fuerza y un carácter expresivo que lo hace especial. (*Nicolás Santoveña*)

Edad: **

Inventaro ilustrado de animales

Autora: *Virginie Aladjidi*

Ilustradora: *Emmanuelle Tchoukriel*

Traductor: *Pedro A. Almeida*

Editorial: *Kalandraka*, *Pontevedra*, *2012. 16 €*

"Antes de inventarse la fotografía (hacia 1830) los naturalistas dibujaban tomando como modelos animales muertos o disecados y, gracias a su talento, los hacían cobrar vida sobre el papel. Emmanuelle Tchoukriel ha dibujado estos cien animales a partir de la observación de animales vivos y de múltiples fotografías…" nos dice el prólogo del libro. Y, en efecto, la precisión del dibujo a rotring y tinta china le confiere al conjunto una técnica depurada, un gusto estético naturalista y un indudable rigor científico.

A su vez, los colores se aplican con acuarela jugando con la transparencia de los tonos. El resultado son 65 láminas (una por página) que podrían tener entidad ornamental cada una por sí misma, algo que queda reforzado por la calidad y gramaje del papel utilizado.

En total se representa un centenar de animales de todos los hábitats del planeta, desde la Regiones Polares hasta las Ecuatoriales, pasando por los de los océanos, los de ribera, los de montaña, los de zonas habitadas e incluso los de granja.

De cada animal se menciona la clase en la que está ubicado, así como el nombre científico en latín de su especie; también se describen algunas características específicas de su cuerpo o de sus habilidades. Algunas de las especies que se reproducen están

amenazadas (tigre, chimpancé), otras están en grave peligro de extinción (rinoceronte, foca monje, tortuga laúd) e incluso algunas ya han desaparecido en estado salvaje (órix). El libro puede ser disfrutado por niños no lectores acompañados de un adulto, pero también resultará muy atractivo para cualquier otro tipo de lector.

En definitiva, estamos ante una sorprendente obra, bellamente presentada, agradable al tacto e interesante a la vista que incita a la curiosidad, fomenta el respeto por los animales y sensibiliza la voluntad de protegerlos. *(P.M.)*

Edad: *

La señora y el niño
Autor: *Geert De Kockere*
Ilustradora: *Kaatje Vermeire*
Traductores: *Carles Andreu y Albert Vitó*
Editorial: *Bárbara Fiore, Granada, 2008. 15 €*

La señora y el niño es una historia que nos habla de los prejuicios, de cómo podemos predisponer nuestros pensamientos en contra de otra persona tan solo con alguna información sesgada que nos ha llegado. En esta ocasión la imaginación del niño llega a pensar que la señora roba a los niños y los hace desaparecer. A medida que va conociendo a la señora, el niño va perdiendo sus juicios previos para sustituirlos por certezas, y descubre a una anciana encantadora que si algo tiene es soledad. Texto de ritmo lento y pausado que desgrana los pocos acontecimientos que se producen hasta el desenlace feliz.

Katjie Vermeire (Gante, Bélgica, 1981) se inició en el mundo de la ilustración infantil con esta obra y debido a la buena acogida que tuvo, se ha quedado y ahora se dedica exclusivamente a ilustrar. Sus ilustraciones logran sembrar entre los lectores la inquietud que siente el protagonista. Para ello utiliza puntos de vista y planos que muestran a la señora como un ser temible. También se sirve del color, negros y grises, para lograr este efecto. Es en la escena del mercado, cuando el niño recoge las manzanas del suelo que se le han caído a la señora, cuando la ilustración vira hacia tonos más cálidos, entra la luz y aparece la afabilidad en la protagonista. Imágenes llenas de texturas, de matices, que se apoyan en un gran dominio del dibujo.

Interesante y atractivo álbum de la editorial granadina que nos alegra y sorprende con los libros que edita. *(Nicolás Santoveña)*

Edad: **

El ratón de campo y el ratón de ciudad
Autor: *Esopo*
Adaptación e ilustración: *Helen Ward*
Traductora: *Raquel Solá García*
Editorial: *Juventud, Barcelona, 2012. 15 €*

La conocida fábula de Esopo es adaptada e ilustrada por la autora e ilustradora británica en este bello álbum. La historia está contada con distancia, en tercera persona, y narra el viaje de un ratón de campo a la ciudad en busca de manjares y mejor vida. Al final prefiere la tranquilidad y la paz de su bosque. Llama la atención el dorado de la cubierta que puede simbolizar el lugar maravilloso que espera en la ciudad. Helen Ward realiza un trabajo mi-

nucioso, detallista, con dominio del dibujo y de las formas. Son frecuentes los primeros planos, especialmente cuando la historia sucede en la ciudad, y se deleita en la comida de celebración que tanto atrae al ratón, pero donde se esconde el peligro. El estilo de la ilustradora británica es realista, si bien es un poco edulcorado en los colores de algunos momentos de la narración. Ward utiliza una franja vertical de un crema claro, de diez centímetros de anchura, para incluir el texto en la mayoría de las dobles páginas. Esta solución da aire a las ilustraciones que en ciertas ocasiones son muy densas y llenas de elementos.

Nueva versión de una fábula clásica con la que Esopo también disfrutaría. *(Nicolás Santoveña)*

Edad: **

El cuento del carpintero
Autor e ilustrador: *Iban Barrenetxea*
Editorial: *A buen paso, Barcelona, 2011, 15 €*

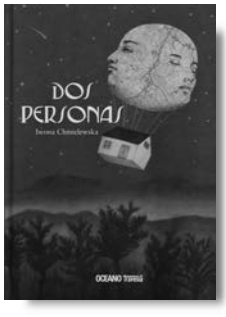
Bajo este título aparentemente trivial, late una historia muy elaborada que responde a una cuidadosa planificación. Aunque las imágenes poseen un gran protagonismo y el formato es de álbum, se trata más bien de un cuento ilustrado. No obstante, innecesarias y discutibles clasificaciones aparte, *El cuento del carpintero* es una obra a cuya originalidad contribuye el fluido diálogo entre el texto y las ilustraciones.

Firmín es un carpintero de admirable maestría que un día es reclamado con urgencia al palacio del Barón von Bombus. Allí recibe el extraño encargo de fabricar un brazo de madera para sustituir el que el Barón había perdido en el curso de una de sus batallas. Después de realizar satisfactoriamente su trabajo, será llamado para reponer los miembros de los que sucesivamente se ve privado el belicoso personaje en sus incursiones guerreras. La historia concluye con el éxito definitivo de Firmín en su último trabajo (para bien del círculo familiar y de amistades del Barón y el de toda la Humanidad).

La sintética imagen de la cubierta del libro no permite anticipar el deslumbrante despliegue plástico que reserva su interior. Barrenetxea nos regala con unas ilustraciones de trazo delicado y estilizado en una estética que recrea la Centroeuropa de las primeras décadas del siglo XX. Juega con libertad con las proporciones para componer unos personajes levemente satíricos o caricaturescos que se desenvuelven en escenarios planos, privados de perspectiva. La historia se despliega conforme a una pauta muy definida: el carpintero recibe un encargo, visita al Barón (acompañado por una corte de secundarios), realiza el trabajo y a continuación von Bombus emprende una nueva correría guerrera. Texto e ilustraciones se alternan por separado en dobles páginas sucesivas y aquellas muestran cada vez sutiles variantes que plantean al lector un juego de observación en que recrearse con regocijo ante el desvarío del Barón y el desasosiego de sus acompañantes. Con notable acierto, al desenlace contado con palabras añade un jubiloso

epílogo en la última imagen. (*D.G.V.*)

Edad: **



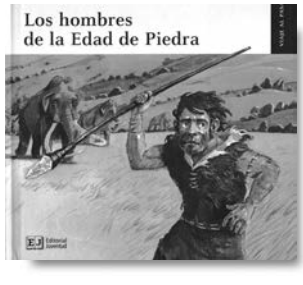
Dos personas
Autora e ilustradora: *Iwona Chmielewska*
Traductora: *Agatha Yo*
Editorial: *Océano, Barcelona-México D.F. 2009. 11 €*

Dos personas es un álbum que aborda la convivencia entre dos seres humanos, concretamente entre un hombre y una mujer. Página a página va desmenuzando algunas de las dificultades con las que se encuentran en el día a día. "Convivir con otra persona hace que la vida sea más fácil, y más difícil". Y termina con la frase invertida, primando lo positivo. Cada doble página es una nueva visión sobre la multiplicidad de convivencias que se pueden dar: convivir como dos islas, como dos ventanas que miran en la misma dirección, como dos relojes, como dos paredes, o como las páginas de un libro. En todo momento el tono de la narración-enumeración es poético, claro y conciso.

Iwona Chmielewska (Torun, Polonia, 1960) publicó esta obra en Corea. También pintó las ilustraciones (se licenció en Bellas Artes por la Universidad Nicolás Copérnico de su ciudad), en un estilo onírico y surrealista. Dibujo, colores suaves, objetos, paisajes… todo ello crea un conjunto armónico en lo estético y atractivo en el contenido.

Este libro demuestra que los álbumes ilustrados no tienen edad y que es un género que trasciende la infancia para adentrarse en la vida adulta. *(Nicolás Santoveña)*

Edad: **/*****



Los hombres de la Edad de Piedra
Autora: *Christa Holtei*
Ilustrador: *Günther Jakobs*
Traductora: *Christiane Reyes*
Editorial: *Juventud, Barcelona, 2011. 12,35 €*

Como el propio título dice, es un libro que invita al joven lector a viajar al pasado proporcionando una información adaptada a las primeras edades.

Es conocida la dificultad que tienen los niños para situar las cosas en el pasado; y es normal porque el pasado se produce viviendo y ellos no han tenido tiempo de producir mucho. Así pues toda la dimensión temporal pasada ellos la reducen a un "antes" más o menos impreciso que abarca desde la infancia de sus abuelos hasta los hombres de Neanderthal. Por tanto no apreciarán, ni de manera aproximada, el concepto de tiempo implícito en la propuesta de este libro pero contribuirá a ir formando unos rudimentarios esquemas mentales de esa noción que resulta compleja incluso para las mentes maduras.

Desarrollar, pues, una línea del tiempo en la que se van situando acontecimientos como el origen de la Tierra, la aparición de la vida, la evolución de ésta en el mar pasando de los peces a los anfibios y del medio acuático al terrestre para llegar finalmente a los primeros hombres es un ejercicio descriptivo que para los niños resultará como un bonito cuento. Su forma de vida, sus hogares, su comida, sus herramientas o sus manifestaciones artísticas, son otros tantos centros de

interés que con un lenguaje adaptado podrán prender como débil llama entre los primeros lectores. Las ilustraciones forman una parte fundamental del contenido y ayudarán a sedimentar los primeros y nebulosos conocimientos de esta etapa del desarrollo humano. *(P.M.)*

Edad: **

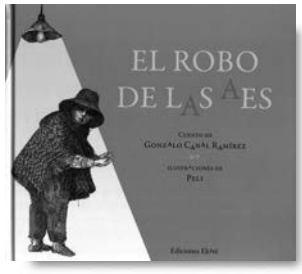
Francisco Villaespesa para niños y jóvenes
Edición: *Antonio A. Gómez Yebra*
Ilustradora: *Raquel Tejero*
Editorial: *Ediciones de la Torre, Madrid, 2012. 9 €*

Los vaivenes de la fama son caprichosos y los dictámenes de la crítica cambian con mucha frecuencia. Autores que son adorados por el público y tienen el reconocimiento de la Academia, pasadas unas décadas pueden caer en el más absoluto olvido. ¿Quién se acuerda o ha leído a Echegaray, uno de los pocos escritores hispanos galardonados con el Premio Nobel? Algo similar ha ocurrido con el autor que ediciones de la Torre rescata en su colección Biblioteca Alba y Mayo.

Francisco Villaespesa (1877-1936) fue un poeta modernista que triunfó clamorosamente con su obra lírica, pero también con sus piezas de teatro historicista y con sus traducciones. Su figura puede ser conocida y valorada ahora por las nuevas generaciones gracias a la excelente edición preparada por Antonio A. Gómez Yebra que incluye un estudio preliminar con documentación gráfica, una bibliografía, una cronología y, sobre todo, una acertada antología de composiciones muy adecuadas para el público infantil y juvenil.

En sus poemas de alegre musicalidad e imágenes sugerentes, teñidos de suave romanticismo y con ecos de la lírica tradicional, encontramos referencias a los personajes de los cuentos populares desde Cenicienta a Blancanieves, pasando por la Bella Durmiente, Pulgarcito o el Patito feo. Romances, sonetos y otros múltiples metros refieren temas del pasado, religiosos, familiares o el amor y la muerte, con una melancolía posiblemente debida a las prematuras muertes de su madre y de su esposa. Una nueva visión de un autor perdido en los oropeles del pasado. (*J.G.M.C.*)

Edad: ***



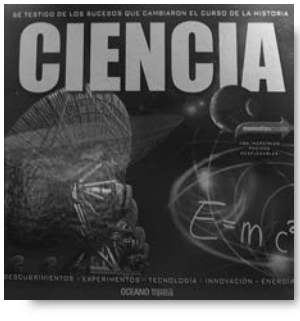
El robo de las aes
Autor: *Gonzalo Canal Ramírez*
Adaptación: *Germán Ramos*
Ilustración: *Peli*
Editorial: *Ekaré, Barcelona, 2012. 12,50 €*

Con el cuidado y buen gusto que acostumbra, la Editorial Ekaré ha recuperado este hermoso relato autobiográfico ambientado en un pueblo de los Andes y protagonizado por un niño que quiere defender a su padre. Los juegos y las labores de la niñez se ven alterados cuando le afecta la lucha política (el enfrentamiento entre los que defienden a un candidato militar y los que apoyan a otro que es un poeta), ya que cuando va a misa el cura ataca a los que simpatizan con las posturas que comparte su progenitor.

La pequeña anécdota, en la que juega un papel importante la imprenta, está contada con ternura recreando el mundo rural y las vivencias de la niñez. El comportamiento del protagonista infantil hace recapacitar a los adultos y modificar, en alguna medida, sus planteamientos.

Las ilustraciones a plumilla con trazo suelto y preciso retratan la intimidad de los sentimientos con delicadeza, pero también pueden ser tenebrosos y sombríos sin llegar a lo grotesco. Las tramas definen las sombras, los volúmenes y sugieren con diferentes texturas la variedad y belleza del paisaje, consiguiendo una expresión armonizada al equilibrar el texto y las imágenes. El volumen se completa con una breve historia de la imprenta, un glosario y la reproducción del cuento sin la letra *a* que puede sugerir propuestas de trabajo a profesores y bibliotecarios. (*J.G.M.C.*)

Edad: ***



Ciencia (momentos cruciales)

Autor: *Glenn Murphy*

Traductor: *Juan Tovar Cross*

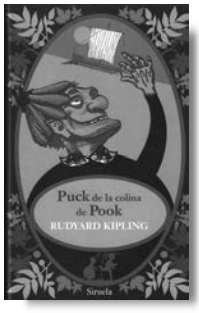
Editorial: *Océano*, *Barcelona*, *2011. 15 €*

En la historia de la Humanidad ha habido determinados acontecimientos científicos que han cambiado para siempre la manera de ver y de interactuar con nuestro mundo físico; son momentos decisivos en el desarrollo cultural del hombre que han ido modificando su percepción de la realidad al tiempo que han ido modelando la propia visión de sí mismo como ser humano en el planeta Tierra.

Este libro deja constancia de tales hitos y su significado determinante; aquí se presentan, por ejemplo, las leyes de Newton que siendo base de la mecánica, la ingeniería y la astrofísica modernas cambiaron para siempre nuestra manera de ver y de interactuar con la totalidad del mundo físico; o la teoría evolucionista de Darwin que transformó la visión de la vida pasando de ser un misterio inescrutable para dar paso a un proceso comprensible. También se aprecia cómo las máquinas de Boulton y Watt marcaron el inicio de una nueva era con las fábricas, los viajes rápidos y la vida en las grandes ciudades; o la teoría atómica (Rutherford, Bohr, Einstein) que no solo revolucionó nuestro conocimiento de la física, la química y la naturaleza de la materia, sino que proporcionó las armas y fuentes de energía más poderosas que el mundo haya conocido; ese mismo conocimiento del átomo permitió la creación de los materiales sintéticos, el plástico, o los microcomputadores. Ciertamente que también son momentos cruciales el arrojo de los hermanos Wright abriendo paso a la era de la aviación, la energía eléctrica merced a la cual se puede afirmar que cambió el curso de la historia, y algunos otros eventos más que no caben en este espacio.

Glenn Murphy es un reconocido divulgador científico en Gran Bretaña, con una rica experiencia en la "Unidad Interactiva" del Museo de la Ciencia de Londres, así como en la realización de programas científicos de radio. El libro que glosamos aquí es un fiel reflejo de esa actividad museística apoyando su texto en magníficas fotografías a todo color, algunas de ellas de gran tamaño, que se plasman sobre páginas desplegables. *(P.M.)*

Edad: ***



Puck de la colina de Pook
Autor: *Rudyard Kipling*
Traductora:
Cristina Sánchez-Andrade
Editorial: *Siruela, Madrid, 2010. 19,95 €*

Dan y Una juegan a hacer teatro. Representan en el prado lo que recuerdan de *El sueño de una noche de verano*. Súbitamente, la maleza se abre y aparece un hombrecillo que resulta ser el mismísimo Puck, duende travieso protagonista en la obra de Shakespeare y a partir de entonces compañero y guía de los dos pequeños. De su mano conocerán tanto episodios de la historia de Gran Bretaña de boca de sus protagonistas (un caballero medieval, un centurión romano, un artista renacentista, un prestamista judío...) como hechos fantásticos sobre los seres mágicos que habitaban los bosques ingleses. Los personajes que los niños conocen con Puck hacen su relato presentando sucesos acaecidos en momentos cruciales de la historia de la isla como si de una novela de aventuras se tratara, aportando emoción e intriga, por lo que sin perder el evidente objetivo didáctico resulta muy entretenido.

Kipling nos ofrece una imagen idílica de la campiña inglesa. Verdes prados, ríos mansos, bosques apacibles, viejos molinos donde los niños juegan sin peligro sorteando el control de los mayores y entran en contacto con uno de los Seres Antiguos. Todo es apacible y hermoso. Todo está en orden. El autor inglés elabora un canto a la vieja Inglaterra, a sus valores y a las gentes que habitaron la isla en siglos pasados, en los tiempos del roble, el fresno y el espino. (*A.S.)*

Edad: ★★★★

Palabras para armar tu canto
Autor: *Ramón Suárez*
Ilustradora: *Cecilia Rébora*
Editorial: *Faktoría K de libros, Pontevedra, 2012. 14 €*

La poesía debería leerse siempre en voz alta y no sólo en silencio, para uno mismo, leo en *La antorcha al oído* de Elias Canetti (Galaxia Gutenberg, 2003); y eso piden a gritos los veintitrés poemas que contiene este libro.

Ganador de la última convocatoria del Premio Internacional de poesía para niños *Ciudad de Orihuela*, este poemario está dividido en tres apartados: "Arrullos", "Enredaletras" y "Palabras para cantar". Los versos, de arte menor, destacan por su musicalidad, por la gracia de sus rimas y por la fuerza de las imágenes. En los poemas encuentran protagonismo una gran variedad de personajes, fundamentalmente animales: el gallo y las ovejas, los sapos y las ranas, los peces, los habitantes de la selva y los del mar, en lo que es un canto a la naturaleza.

La mayor parte de los poemas tiene un humor basado en el juego con las palabras; muchos son divertimentos sonoros, casi trabalenguas, como los agrupados en el apartado *Enredaletras*, especialmente propicios para que los niños lectores disfruten desde pequeños en el trato con las palabras. Otros son de un delicado lirismo, y hablan de la vida y del amor, y del amor a la vida.

Así que viendo el valor
de cada instante que vivo
en estos versos escribo
risa, tristeza y amor.

Cecilia Rébora contribuye a redondear el trabajo con unas ilustraciones evocadoras, que añaden un nuevo punto de lirismo, humor y ternura, envolviéndonos en una atmósfera que subraya el tono lúdico de los poemas.

Este hermoso libro del poeta mexicano se une a otros poemarios –*El secreto del oso hormiguero*, de Beatriz Osés; *Ciudad laberinto*, de Pedro Mañas; y *Los versos que huyeron del libro tonto*, de Beatriz Giménez de Oryque consiguieron este mismo premio en las ediciones anteriores. Una muy cuidada edición de Faktoría K para un género necesitado de mayor atención por parte de las editoriales destinadas a los lectores infantiles. Un libro que será leído con agrado y placer tanto por los niños como por los adultos. (*J.L.P.)*

Edad: ****

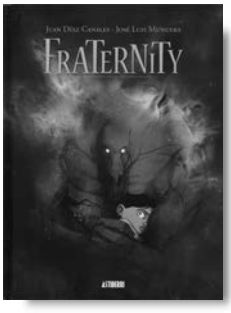
La llamada de lo salvaje
Autor: *Jack London*
Ilustradora: *Zuzanna Celej*
Traductora: *Paz Barroso*
Editorial: *Juventud, Barcelona, 2012. 11 €.*

Los clásicos de la literatura juvenil integran un rico patrimonio tanto por su valor literario como por su contribución a la formación de generaciones de lectores que merece ser preservado. Para ello, nada mejor que mantener vivos sus principales títulos (de Verne, Kipling, Grahame, Stevenson, Salgari, Twain, Defoe, Swift…) y acercarlos a los jóvenes. Algo que la editorial Juventud lleva practicando sin interrupción en sus casi noventa años de existencia.

Uno de sus exponentes más destacados, en la variante de la novela de aventuras, es Jack London. Escritor y periodista, explorador, viajero y activista político, supo incorporar a sus relatos las experiencias de una vida intensa y vertiginosa. En *La llamada de lo salvaje* nos cuenta la historia de Buck, un enorme perro de sorprendente fuerza y nobleza que es arrebatado de su apacible vida junto a una familia acomodada en California para ser llevado a las inhóspitas tierras de Alaska recién sacudidas por el hallazgo de oro. Sus secuestradores lo venden para ser utilizado en el tiro de un trineo. Los golpes y el maltrato consiguen doblegar su espíritu indomable y lo convierten en un dócil servidor de sucesivos amos. Pero la lucha por la supervivencia y el contacto con la naturaleza despiertan en el animal la voz inmemorial de sus ancestros lobos. Cuando el último lazo que le une a los humanos desaparezca trágicamente, Buck se entregará por entero a la llamada de lo salvaje.

London maneja con maestría los hilos del relato. Desde la tercera persona narrativa penetra en las reacciones y sentimientos del perro y consigue que resulten creíbles. Con un estilo directo conduce la acción hacia el desenlace en un movimiento oscilatorio entre la fidelidad del perro hacia su último amo y la imperiosa atracción de la naturaleza. Las ilustraciones en blanco y negro se recrean en la majestuosa estampa del perro, los sobrecogedores paisajes y el componente mítico del relato. (*D.G.V.*)

Edad: ****



Fraternity
Guión: *Juan Díaz Canales*
Dibujos: *José Luis Munuera*
Editorial: *Astiberri, Bilbao, 2012. 20 €.*

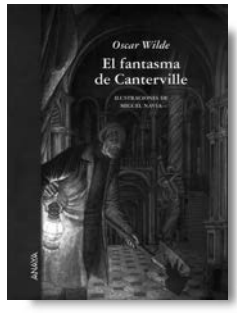
Dos de los autores de cómics más interesantes y con mayor reconocimiento internacional unen su creatividad para contarnos una intensa historia protagonizada por unos personajes que pretenden llevar a cabo una utopía de convivencia pacífica a mediados del siglo XIX durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos.

La comunidad de Nueva Fraternidad se basa en la declaración de independencia mental del hombre, la abolición de la propiedad privada, el abandono de la religión tradicional y el matrimonio convencional, pero el conflicto bélico, los enfrentamientos personales, la superstición, la aparición de un niño abandonado y la amenaza de una criatura monstruosa desencadenarán la violencia y pondrán en riesgo la continuidad de la colonia.

El tono sombrío de las ilustraciones reflejan el clima amenazante que envuelve a los personajes y el dibujo cuidado recrea con detalle los escenarios y alcanza momentos de extraordinaria belleza. Todos los recursos estéticos, el color, una dinámica planificación o el acertado retrato de los personajes consiguen que nos sintamos atraídos por esta historia en la que la lucha entre las fuerzas del bien y del mal se presenta de manera poco convencional. En la utopía humanista anida la crueldad y junto a la violencia del monstruo encontramos la ternura.

Este hermoso cómic nos propone una reflexión sobre la naturaleza del ser humano, la dificultad para organizarse socialmente y las diversas maneras que tiene de comportarse según las circunstancias. (*J.G.M.C.*)

Edad: ★★★★



El fantasma de Canterville
Autor: *Oscar Wilde*
Ilustrador: *Miguel Navia*
Traductores: *José María Courel y M.I. Villarino*
Editorial: *Anaya, Madrid, 2012. 12 €*

Anaya inaugura con este título, y con *El guardavía*, de Dickens, la que promete ser una excelente colección: "Relatos ilustrados". Amplio formato, tapa dura y numerosas imágenes en color y a toda página para presentar narraciones breves de grandes escritores son las señas de identidad iniciales de esta nueva propuesta editorial a la que habrá que permanecer atentos.

El conocido cuento de Wilde aborda el tema de los fantasmas desde la perspectiva propia del género a la que, sin embargo, superpone una mirada cómica con un desenlace poético (a la manera de "El príncipe feliz" o "El gigante egoísta").

Cuando un potentado norteamericano se instala con su familia en la mansión de

Canterville, el fantasma que lo habita irrumpe en su existencia para tratar de aterrorizarles. Sin embargo, imbuidos del espíritu pragmático propio de la potencia emergente del Nuevo Mundo, no solo no experimentan la menor inquietud sino que acabarán por hacer la vida imposible al desgraciado espectro. Será la hija del matrimonio quien, compadecida por la desdicha del patético fantasma, le libere de su condena de siglos en una satisfactoria resolución del conflicto.

La prosa aguda y ágil de Wilde se mueve de un registro a otro –gótico, humorístico, lírico- con la soltura de un maestro. Por su parte, Miguel Navia compone unas ilustraciones con una estética cercana al cómic, en las que destaca el acertado manejo de la luz para crear unas escenas de atmósfera tenebrosa. (*D.G.V.*)

Edad: ★★★★

Las lágrimas del asesino
Autora: *Anna-Laure Bondoux*
Adaptación y dibujos: *Thierry Murat*
Traductora: *Ana Mª Navarrete Curbelo*
Editorial: *Edelvives*, *Zaragoza*, *2012. 16 €.*

Esta excelente novela gráfica es una adaptación libre de una narración de Anna-Laure Bondoux que en el prólogo explica la relación entre los dos autores durante los dieciséis meses que duró la realización de esta obra y su satisfacción por el trabajo realizado por Thierry Murat. Se trata de un relato estremecedor ambientado en el fin del mundo, en el extremo sur de Chile, en la recortada costa que bordea las frías aguas del Pacífico a donde "nadie llega por casualidad." En este desolado escenario tienen lugar trágicos acontecimientos vividos por un niño de seis años que sufre una traumática pérdida y entra en contacto con un asesino y con un solitario joven que le lee libros y le enseña a escribir.

El narrador ya adulto reconstruye con distanciamiento y serenidad un año de su infancia que determinó toda su vida posterior. Por su parte el dibujo, esbozado, impresionista, recrea con eficacia la atmósfera opresiva del relato y descubre con sutileza las emociones contenidas de los protagonistas. El color sepia y la textura del papel elegido evocan el apartado escenario y los lejanos años treinta en los que tuvieron lugar estos dramáticos recuerdos. Las grandes viñetas y el ritmo pausado de la narración facilitan la participación del lector que debe interpretar todos los matices que sugiere el inquietante texto. *(J.G.M.C.)*

Edad: ★★★★★

Relatos de fantasmas
Autor: *Charles Dickens*
Traductores: *Mand Fond Kwand*, *Tamar Martín y Patricia Pérez*
Editorial: *Algar*, *Valencia*, *2012. 10,50 €*

Con ocasión del bicentenario del nacimiento de Dickens

(1812-1870), se han publicado numerosas nuevas ediciones del conocido escritor. Este libro es una invitación al descubrimiento de su obra por parte de los jóvenes lectores. Se trata de una recopilación de ocho cuentos de misterio que muestran el interés del autor de *David Copperfield* por el espiritismo y lo sobrenatural.

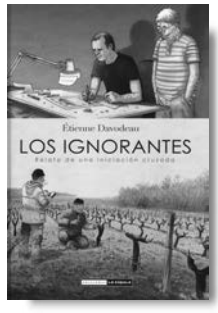
Los cuatro primeros están extraídos de *Los papeles póstumos del club Pickwick*, aunque son independientes de la trama de la novela y están narrados por personajes secundarios. Los otros cuatro aparecieron en distintas publicaciones auspiciadas por el escritor o en las que colaboraba habitualmente.

En ellos construye escenas inquietantes y crea atmósferas que causan turbación e intranquilidad en el lector. Resultan especialmente atractivos los personajes, todos ellos muy hábilmente caracterizados, hasta el punto de que calles y casas quedan alteradas por su influencia, y son ellos quienes en realidad sostienen la trama. Nos encontramos aquí con parroquianos de taberna a quienes el alcohol desata la lengua, sillas que se transforman misteriosamente en seres humanos, duendes que causan el pánico, un inquietante loco que es capaz de narrar con precisión su terrible trayectoria vital, cinco guías que comparten relatos de hechos sobrenaturales o dos individuos que llegan a una casa para verificar el rumor de que está encantada.

Pero quizá el más atractivo sea el del último relato, un guardavía encargado de una caseta junto a un túnel, de quien dependen muchas vidas ajenas. Responsable y juicioso, vive angustiado desde que la aparición de un espectro le advierte de un grave accidente que días más tarde, efectivamente, se producirá. A partir de entonces, con cada nueva aparición, teme que algo terrible vuelva a suceder. Se titula, cómo no, *El guardavía*. Por cierto, editorial Anaya acaba de editarlo en formato álbum con bellas ilustraciones de Albert Asensio: una buena manera de introducir a los primeros lectores en la obra de Dickens.

Y para aquellos a quienes estos cuentos les hayan dejado buen sabor de boca, pueden continuar con la lectura de la obra completa de la que están extraídos los cuatro primeros. La oportunidad la ofrece la editorial Juventud: acaba de publicar *Documentos póstumos del Club Pickwick*, más conocida como *Los papeles póstumos del Club Pickwick*. *(J.L.P.)*

Edad: ★★★★★



Los ignorantes. Relato de una iniciación cruzada
Guión y dibujos: *Étienne Davodeau*
Traductor: *Raúl Martínez*
Editorial: *La Cúpula*, *Barcelona*, *2012. 27 €*

Étienne Davodeau escribe y dibuja unas historias centradas en la realidad, en aspectos aparentemente secundarios que no interesan demasiado a los medios de comunicación, al cine o a la novela. Sus obras investigan temas que le son cercanos como los movimientos sindicales o la religiosidad en su tierra de origen, los conflictos de pareja a través de la propia familia o en un grupo de amigos. Sus historias están protagonizadas por personas con buenos sentimientos que intentan hacer la vida más agradable a los demás.

En esta ocasión él mismo es el protagonista y el objeto de una propuesta original. Se trata de contar cómo se desarrolló la experiencia de convivir durante más de un año con el viticultor Richard Leroy. El propósito es llevar a cabo una iniciación

cruzada: el dibujante trabajará en una viña y conocerá todo el proceso de fabricación del vino, al tiempo que catará los mejores caldos franceses; por su parte, Richard asistirá al proceso de realización de un cómic en el que es coprotagonista y leerá unas historietas que son completamente desconocidas para él.

El lector, a su vez, es testigo de esta ceremonia y se enriquece con el saber de ambos creadores al tiempo que asiste a encuentros enológicos o festivales de cómics y conoce a figuras de ambos medios. El aficionado al cómic disfrutará de los interesantes diálogos y de las visitas a los hogares de sus dibujantes favoritos donde les podrá observar en su intimidad. El tono amable del relato manifiesta un canto al trabajo bien hecho y al disfrute de la amistad y los pequeños placeres de la vida como la lectura o los buenos vinos. (*J.G.M.C.*)

Edad: ★★★★★

Las Montañas Blancas.
La trilogía de los Trípodes I
Autor: *John Christopher*
Traductor: *Eduardo Lago*
Editorial: *Oxford, Madrid, 2011. 8,90 €*

Esta es una nueva y oportuna edición de la obra, aparecida originalmente en los años sesenta y publicada en España por Alfaguara en los ochenta, que mantiene plena su vigencia literaria y su originalidad temática.

La trilogía de los Trípodes se inscribe dentro del género ciencia-ficción, negociado distopías o anti-utopías. Su acción se sitúa en aquel punto que hubiera seguido *La guerra de los mundos*, de Wells, de haber triunfado la invasión alienígena. Así, nos encontramos con que la Tierra es dominada por unos artefactos de enorme fuerza y tamaño, provistos de tres patas. Las grandes ciudades han sido destruidas y la humanidad, confinada en pueblos y aldeas, ha sufrido una regresión tecnológica y social que la ha devuelto a formas de vida medievales. A cada persona los trípodes le implantan un dispositivo, la placa, cuando cumplen 14 años; de esta manera ingresan en la vida adulta pero, sobre todo, se convierten en fieles servidores de sus amos. Will, un chico a punto de pasar por ese rito iniciático que determinará su existencia, se encuentra con una vagabundo (una clase de humanos marginales, en los que la fallida inserción de la placa ha condenado al desvarío) que le informa de que puede escapar a su destino y unirse a los hombres que resisten a los Trípodes en las Montañas Blancas. Will huye de su pueblo, acompañado por su primo Henry (más tarde se les unirá otro joven) y emprenden un excitante y peligroso viaje que les desvelará increíbles revelaciones sobre el inquietante mundo que habitan, al tiempo que acceden a un mayor y más hondo conocimiento de sí mismos.

La historia, narrada en primera persona por su protagonista, posee un ritmo vibrante. El lector, que asiste a los acontecimientos desde una perspectiva superior a la de los personajes, debe adoptar una actitud vigilante y activa para orientarse en los hechos que se le cuentan (los tres jóvenes desconocen lo que es un coche o un tren y cuando se adentren en una gran ciudad abandonada y semiderruida, que ignoran

se trata de París, observan el lugar y sus objetos y los describen de un modo críptico y misterioso). El mundo dominado por los Trípodes –su naturaleza y su origen es un misterio– es presentado de un modo coherente y verosímil. Y los personajes muestran una evolución en sus relaciones y su interioridad (en permanente oscilación entre la debilidad y la determinación, la cobardía y el valor, el egoísmo y el desprendimiento) que hace que el lector los sienta cercanos y humanos. Al terminar, experimentará probablemente también el deseo de leer la continuación de su peripecia. (*D.G.V.*)

Edad: ★★★★★

Ojitos de ángel
Autor: *Ramón Fonseca Mora*
Editorial: *Alfaguara, Madrid, 2010. 8,50 €*

Un poderoso promotor inmobiliario, puntal de la sociedad, soberbio, iracundo, persona intolerante, prepotente, y rodeado de una vida de lujo despierta en un humilde hospital público tras el vago recuerdo de un accidente; su delicado estado de salud obligó a llevarlo al centro hospitalario más cercano y ahora la misma gravedad de su situación aconsejan no moverlo de allí: es un hospital de caridad, ubicado en medio de un barrio pobre de las afueras de una ciudad centroamericana donde los contrastes entre grupos sociales son muy acusados.

Para colmo de su indignación debe compartir habitación con una niña de familia muy humilde, de rasgos indígenas, cuerpo famélico y macilento pero con unos ojos grandes, luminosos, unos ojos particularmente hermosos. Mechi se llama esta dulce niñita, candorosa, alegre, observadora, serena, que afronta la posibilidad de su temprana muerte sin ningún temor. En cambio a él la muerte le sobrecoge, le llena de miedo, "es descender a un pozo y saber que su abertura será tapiada".

El hombre está perplejo de que siempre que inicia una conversación con esa criatura lo hace a desgana porque ella le interpela pero finalmente se anima y se sorprende de que terminen hablando de temas profundos.

A pesar de su riqueza se siente solo; no van a visitarlo ni su esposa, ni su amante, ni sus amigos compañeros de fiestas; pronto cae en la cuenta de la superficialidad de sus amistades con las que no ha hecho otra cosa que compartir aburrimientos y comprende que no tiene verdaderos lazos de afecto con nadie y que si se muere nadie lo echará en falta. En cambio observa que la niña vecina está rodeada del amor y de la ternura que la colman las visitas de sus familiares.

Pronto descubrirá que esa niña que le anima y le reconforta, ha sufrido y ha visto mucho sufrimiento a su alrededor y eso la ha procurado una madurez precoz; por eso sus interpelaciones y sus respuestas le conceden a veces una seriedad y una profundidad que no parecen propias de su edad, tan ingenua y tan madura a la vez. Porque son preguntas que van directas al corazón, que escarban en lo más profundo de su ser haciendo que le surjan emociones que él no creía tener. Un relato conmovedor. *(P.M.)*

Edad: ★★★★★

Una colmena en construcción
Guión y dibujos: *Luis Durán*
Editorial: *Norma*, *Barcelona*, *2012. 25 €*

Luis Durán es uno de nuestros más originales historietistas. Peonza ha comentado y recomendado la lectura de sus libros en varias ocasiones y nuestro amigo Yexus ha dedicado un artículo a analizar su obra. Recientemente la editorial Norma ha publicado su último trabajo, uno de los más ambiciosos e interesantes, que sin duda podría ser merecedor de algún galardón nacional que reconociese su interesante trayectoria.

Tres características distinguen a este autor: las historias que nos cuenta, la manera como nos las cuenta y la presentación gráfica de las mismas. Sus historias son muy variadas, transcurren en diferentes épocas históricas y países y, sobre todo, tienen un tono literario. Este último aspecto se aprecia no solo en el lenguaje que utiliza sino también en la manera de construir los guiones con varias líneas argumentales que terminan por confluir en un todo unitario. Finalmente, su dibujo, las tramas, las viñetas aisladas o los espacios en blanco terminan por definir un estilo que se adecúa perfectamente a lo narrado y nos sumerge en el mundo personal y sugerente del autor.

En *Una colmena en construcción* encontramos todo lo comentado anteriormente, hay varias historias, sueños, recuerdos de la infancia, juegos, cromos, fotos y personajes dobles. El protagonista, Abel Chamorro, trabaja en una oficina revisando planos, tiene dos hijas gemelas, lee novelas de Marcial Lafuente Estefanía y vive bajo la sombra de otra persona que tiene su mismo nombre. A través de este *doble*, médico psiquiatra, conocemos las historias de sus pacientes. Otros personajes curiosos son la madre que atiende las colmenas o un solitario amigo suyo que lleva cuarenta años construyendo una catedral.

Reconstruir la colmena es un intento de dar sentido a todos los afanes de la vida, de conciliar los distintos puntos de vista, de armonizar los recuerdos, las lecturas, los sueños, las experiencias y los deseos. (*J.G.M.C.*)

Edad: *****

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Enviar este cupón a :
Gestoría Noriega (Peonza)
C/Jesús de Monasterio, 12-1°
39010 Santander
Tel/Fax: 942 375 717
e-mail: peonza@peonza.es

Precios anuales IVA y portes incluidos:
España: 26 €
Extranjero: 37 €

Deseo suscribirme a la Revista de Literatura Infantil y Juvenil *Peonza* a partir del n° .....

MIS DATOS PERSONALES

APELLIDOS .....
NOMBRE .....
CALLE ..... N° ..... PISO .....
C.P. ..... TEL. .....
POBLACIÓN ..... PROV. .....
E-MAIL .....

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TITULAR .....
CALLE ..... N° ..... PISO .....
C.P. ..... TEL. .....
POBLACIÓN ..... PROV. .....

Entidad	Oficina	D.C.	N° de cuenta corriente

ENTIDAD .....
DOMICILIO DE LA AGENCIA .....
POBLACIÓN ..... PROV. .....

Si desea recibir factura, indique el número de copias y el NIF .....

Firma: .....

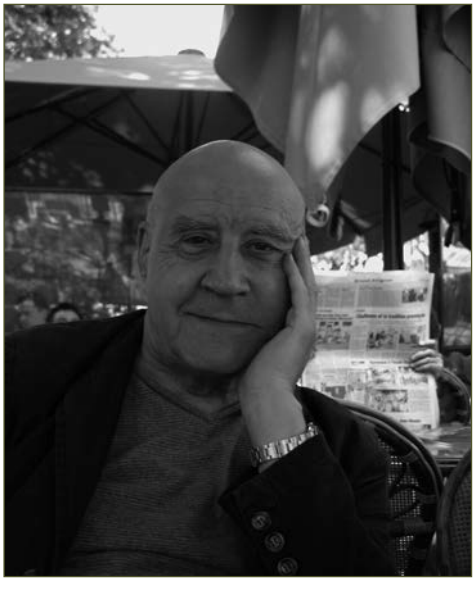
Noticias

-¡Grimm, Grimm! - Pasen abuelos

Emili Teixidor nos dejó

Con el paso del tiempo nuestra revista va viendo crecer en su entorno los amigos y gente que aprecia. Uno de ellos es Emili Teixidor. Emili nos dejó el pasado 19 de junio, después de una larga enfermedad, a sus 78 años. Juntos vivimos encuentros y jornadas, charlas y cafés, uno de ellos plasmado en la entrevista que le hicimos en 1994 (número 29 de la revista). Luego siguió colaborando con sus opiniones sobre la lectura, las bibliotecas o la vida en varios números, haciendo entrañable cada nuevo contacto.

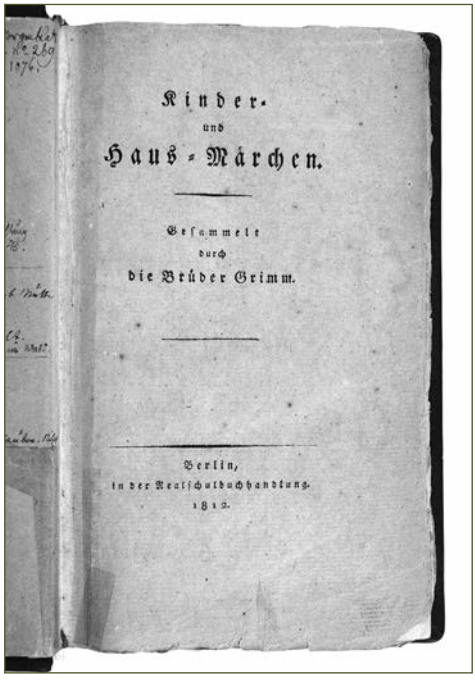
A Emili le encantaban las aventuras, aunque fueran sus personajes quienes las tuvieran, y la alegría que da el sol. Nacido en un pueblo de escritores (Roda de Ter, 1933), ha sido uno de los autores más conocidos y apreciados en Cataluña y fuera de ella. Su novela *Pa negre* (2003), llevada al cine con gran éxito nacional e internacional en 2010, le devolvió la sonrisa en los últimos años de una persona optimista por naturaleza y por convicción cuando de niños y jóvenes se trataba. Sus libros para ellos siempre tuvieron una mezcla de fantasía y misterio que dejaban traslucir su sentido del humor y su gusto por la poesía. Su obra adulta es más pesimista, fruto de una posguerra que vivió y sufrió y que reflejó en novelas como la citada *Pa negre* (Premio Nacional de Literatura de la Generalitat de Catalunya 2004).



Él defendía la infancia y la lectura con opiniones como la de que "un lector joven no tiene defensas suficientes para luchar contra la demagogia y tú no puedes aprovechar esa confianza, que te da el lector, para jugar con él. Jugar en el peor sentido. Esto debería ser una de las reglas de la literatura". Una bella frase nos dijo para *Peonza*: "El oxígeno de las palabras solo lo da la literatura". El juglar Marcabrú, de una de sus grandes novelas para jóvenes, y esa hormiga Piga, su libro-serie para los primeros lectores, le echarán de menos. Lo mismo que nosotros.

200 años de los Cuentos de Grimm

Éranse una vez dos hermanos alemanes (nacidos berlineses, por más señas: año 1785 el mayor, Jacob, y 1786 el menor, Wilhelm) que en su adolescencia se dedicaron a leer y recopilar cuentos populares.


Kinder-
und
Haus-Märchen.

Gesammelt
durch
die Brüder Grimm.

Berlin,
in der Realschulbuchhandlung.
1812.

Estudiantes a los dieciocho años en la Universidad de Marburgo (1803), se pusieron a hacer sus deberes escolares en la pequeña ciudad de Kessel donde encontraron abundante material y una culta contadora de historias, conocida como Dorothea Viehmann, que les llenó los oídos y los cuadernos de apuntes de cuentos. Como germanos bien avenidos ordenaron todo el material recogido, leyeron lo que Perrault, Basile o Brentano hicieron antes y en 1812 publicaron en una editorial de Berlín sus *Kinder– und Hausmärchen* (*Cuentos de la infancia y el hogar*). 900 ejemplares de una edición publicada el 20 de diciembre de 1812 que tardaron mucho en venderse: sus cuentos no eran para *kinder*, niños o a niñas, delicados seres que no soportarían salvajes cazadores exterminadores de lobos, madrastras asesinas disfrutadoras de la sangre de su hijastra sobre la nieve blanca, brujas antropófagas o secuestradores de niños. Estos temas y otros más suaves (animales reventados, muertes que atrapan humanos, hachazos, envenenamientos, mutilaciones, venganzas...) forman parte de los 86 cuentos contenidos en esta primera entrega ya bicentenaria. Las conmemoraciones se suceden y es de reconocer que los cuentos de los hermanos Grimm cambiaron el mundo imaginario de los niños alemanes primero y mundiales después, siendo muy útiles para que educadores y psicoanalistas dieran vueltas a sus enseñanzas, estudiando cada cuento con otros ojos. Para los niños actuales representan algo diferente; por ejemplo, Blancanieves y Cenicienta son unas bellas princesas de cuento que llevas en tu mochila. Pero esta es otra historia. Puede verse esta primera edición de los cuentos, "Memoria del Mundo" para la Unesco, en: *http://www.grimms.de/khm/khmhexa.php*

Los 200 de los 200

Es curioso que los estudiosos de los cuentos de Grimm los vean como obras musicales, catalogándolos con siglas y números: KHM 01, "El rey rana", primer cuento – KHM 50, "La bella durmiente"… Así hasta 200 cuentos y 10 leyendas (KHM 201 a 210). El problema de tanta clasificación es que los hermanos Grimm cambiaron sus propios cuentos, edulcorándolos un poco: la madre de Blancanieves pasó a ser madrasta, Rapunzel ya no se preguntaba qué es lo que le estaba creciendo debajo de su vestido por encima de la cintura, la bruja de Hansel y Gretel era más educada… Bueno, lo que una Universidad de Cuyo nombre no queremos acordarnos hace habitualmente en sus cursos sobre la familia Grimm, cambiando la historia: para esta docta Universidad los abuelos Grimm escribieron los cuentos de sus nietos antes de que estos hubieran nacido.

Desde Buenos Aires 1: prohibido Pescetti

Luis Pescetti es un escritor argentino cuyos libros y canciones para niños están

La dama del perrito
Ed. Nórdica Libros, 2009

llenos de humor de todos los colores: marrón escatológico, verde vómito, vampiros negros, pulpos y caperucitas coloradas, rosáceas niñas lectoras. Leído con fruición por millones de lectores en varios países hispanohablantes (México, España, Colombia…), parece que en la ciudad autónoma de Buenos Aires no es bien visto por algunos profesores e inspectores mal pensantes (supervisores poco pensativos allá) que prohíben su presencia (la de sus libros y canciones) en las escuelas. Su personaje más universal –la niña, ya adolescente, Natacha– debería enviarles unos cuantos pares de anteojos coloridos y divertidos a estos señores/as.

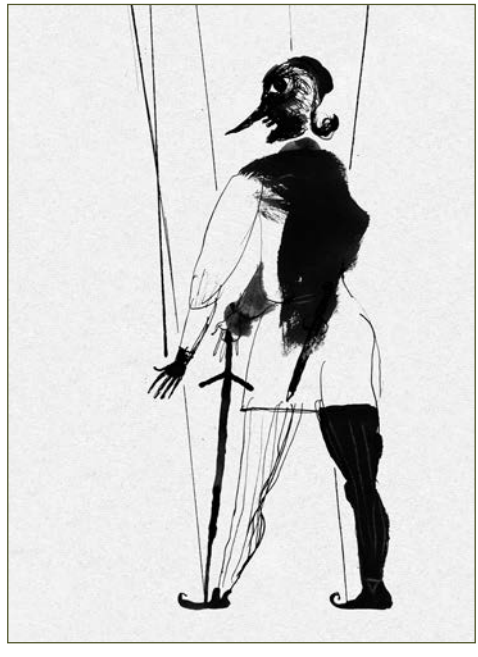
Desde Buenos Aires 2: prohibido *El Eternauta*

Existe una obra cumbre en la historia del cómic argentino: *El Eternauta*, idea y textos de Oesterheld y dibujos en su primera edi-

ción de Francisco Solano. Una obra y unos personajes que son conocidos por generaciones y generaciones de lectores de muchos países y latitudes desde que en 1957 hizo su aparición. Juan Salvo, el Eternauta, es un personaje que lucha desde su casa bonaerense contra unos invasores que toman la ciudad de Buenos Aires en 1963 al mismo tiempo que las principales orbes del mundo. Su lucha desigual termina en una metáfora: el Eternauta ha vivido el desastre, pero se encuentra por azares de la ficción unos años antes en su casa advirtiéndonos de lo que puede ocurrir: evitarlo, "¿será posible?" (palabras finales). Pues tampoco se puede leer en las escuelas porteñas, fruto de una decisión política que tiene que ver con que el partido gobernante en el país presenta a Néstor Kirchner como Juan Salvo, llenando de imágenes de este luchador eternáutico kirchnerista toda la ciudad; el gobierno de la ciudad, de signo contrario al de la nación, no lo ve bien y lo prohíbe: "*El Eternauta* definitivamente no entra a los colegios de la Ciudad", afirmó el jefe de gobierno local, ingeniero Macri. Los malvados del libro son los Ellos. ¡Hay mucho Ello suelto en el país del súper-yo!

Dos nuevas librerías en Santander…

Parece que la crisis no amilana a emprendedores del mundo de la cultura y del libro que en pocos meses han abierto dos nuevas librerías en Santander (Cantabria). Se trata de *La Otra Librería* (calle San José, 8 y *http://www.laotralibreriasantander.es/*) y de *Espacio Kattigara* (calle Madrid, 13 y *http://www.kattigara.com*). Dos librerías con sección infantil y gente animosa.



Hamlet
Ed. Nórdica Libros, 2009

…y una Biblioteca Menguante

Pero la crisis también hace de las suyas, llevándose por delante puestos de trabajo y servicios de la Biblioteca Central de Cantabria. Una biblioteca con cada día más lectores -y lectores cada vez más jóvenes- que no podrán disfrutar de la bebeteca o de las diversas salas todos los días de la semana. Unos recortes que parecen un desmantelamiento de una biblioteca joven y con un futuro ahora impreciso. Un manifiesto para su defensa y contra los recortes puede firmarse en: pdefensabcc@gmail.com

Colofón

« **Las cosas como eran**
Autora:
Esperanza Ortega
Ed. Menoscuarto,
Palencia, 2009

Me agarraba a las cosas y así me sentía segura, escribe Esperanza Ortega recordando su infancia palentina. Eso hace en este libro. Acude a las cosas que la rodearon cuando era una niña. Y en la historia de esas cosas aparentemente banales –la ropa, los muebles de la casa, los libros, los muñecos y muñecas, el pupitre escolar, los olores y ruidos, las películas, la presencia invisible de los seres que poblaron sus primeros años– encuentra el relato de su niñez. Son ellas las que hablan en este hermoso libro que es tiempo detenido, silencio que invade las estancias. Como en las líneas dedicadas al padre que lee, al espacio íntimo y privilegiado de la lectura.

En una habitación llena de libros hay un murmullo espeso de palabras que parecen haber acabado de pronunciarse por lo bajo. En realidad lo que se oye es un eco de susurros interrumpidos repentinamente. Se escucha el silencio, el apagón. Quien entra en ese cuarto se dirige a la estantería más cercana y abre el primer libro por una página cualquiera. Es el mismo impulso que le llevaría a tocar las teclas de un piano si lo encontrara abierto en una habitación vacía. Pero para que se produzca ese fenómeno tienen que estar las paredes forradas de libros casi por entero, sin que haya apenas espacios entre ellos. Yo percibía ese eco silencioso por las tardes, cuando regresaba del colegio. Si hablaba muy alto, me decían que bajara la voz, que no molestara a mi padre, que estaba leyendo en el despacho. Y obedecía porque imaginaba que estaría realizando una labor delicada, como si tocara un instrumento y cualquier interrupción pudiera distraerle. Pero me atraía tanto descubrir lo que hacía, que casi todos los días entraba a verle, procurando que no se notara mi presencia. Me acercaba por detrás, después de atravesar la salita y el comedor, que estaba comunicado con el despacho por unas puertas correderas. De haber abierto la puerta que daba al pasillo, se hubiera roto el sortilegio. Así, andando muy despacio, en zapatillas, lograba ver leer a mi padre sin hacerme notar. No movía ni un músculo, pero no parecía una estatua. Se veía que era de carne por la postura con la que abrazaba el libro, cómodamente sentado en su sillón. Y si te acercabas mucho mucho podías oírle respirar. La cabeza la tenía un poco inclinada hacia eso que sostenía con ambas manos, como si más que de un objeto, se tratara de un ser vivo.

#

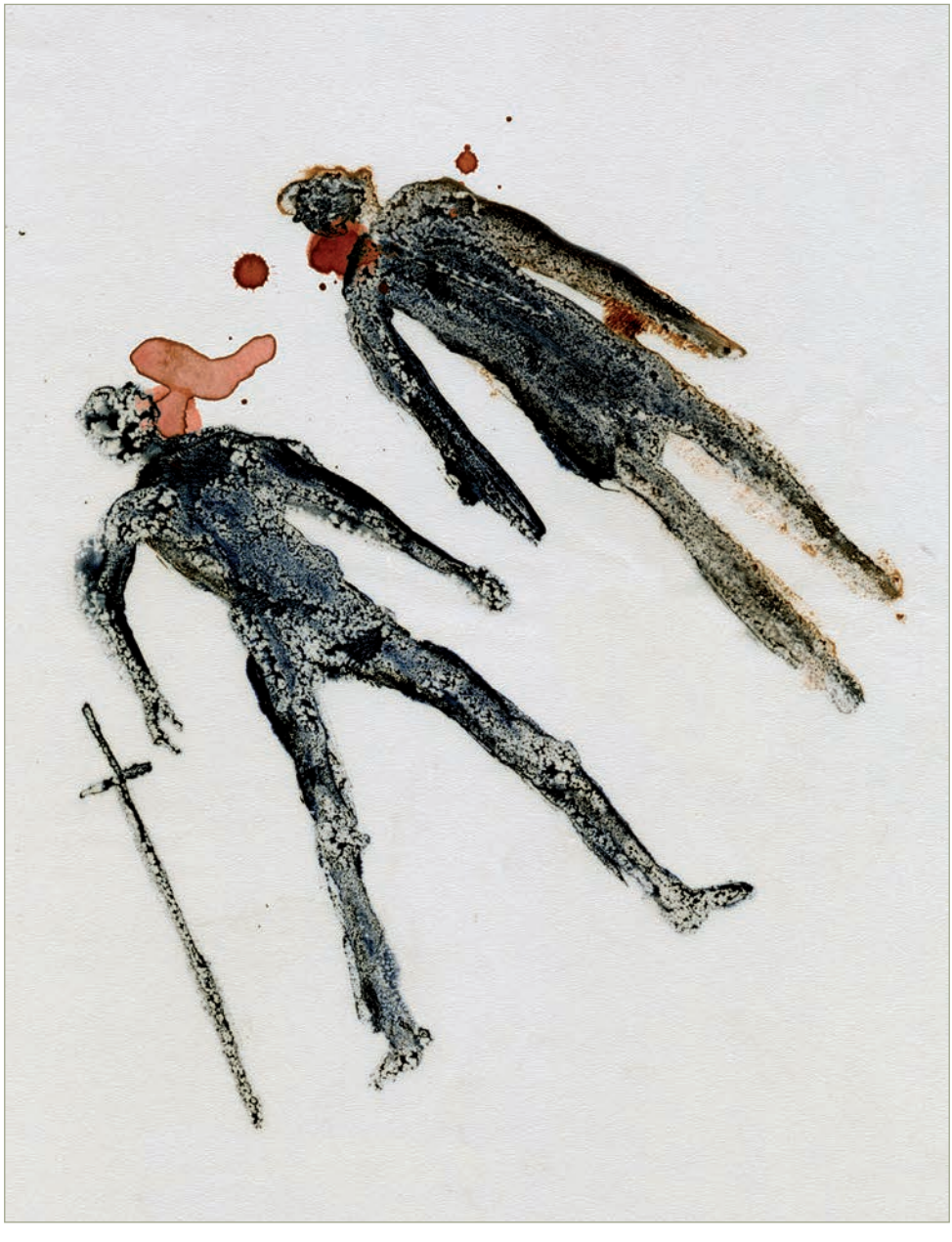
Galería

Javier Zabala

Museo del Prado
Madrid
Tres Editores, 2011

Balances parciales
Eolas, 2011

Der Einsame Drache
Bohem Press, 2007



Hamlet
Nórdica Libros, 2009

Santiago
Libros del Zorro Rojo, 2007

Cartel Jornadas Arenas de San Pedro, 2010

Cubierta Revista Andersen
Génova 2009

Guillermo Brown
Revista Bloc, 2009

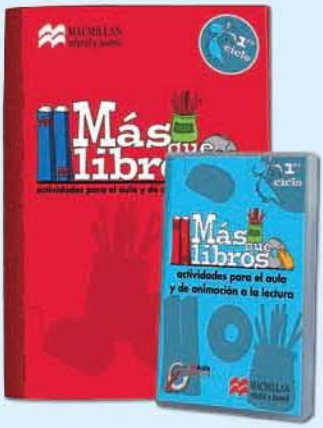
Más que libros

actividades para el aula y de animación a la lectura

MACMILLAN Infantil y Juvenil

Más que libros es un proyecto para la animación y la explotación de la lectura en el aula que incorpora las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías sin dejar de lado el objetivo de cualquier plan lector: **desarrollar las habilidades lectoras para alcanzar el éxito escolar en las diferentes áreas y etapas educativas**.

Para ello, **Más que libros** ofrece material para cada uno de los ciclos de Primaria que permite ser modulado y **adaptado para cada aula** dependiendo del nivel lector del alumnado y de las necesidades del docente. Puedes elegir uno o más libros y usar tantas actividades como quieras y en el orden más adecuado.



EL MATERIAL PARA CADA CICLO CONSISTE EN:

- **Los libros de lectura elegidos**
- **Actividades digitales interactivas para Ordenador o Pizarra digital** + notas de explotación del profesor/a.
- **Material fotocopiable con actividades de animación a la lectura y de comprensión lectora.**
- **Actividades fotocopiables para el área de Lengua** (comprensión lectora, expresión oral y escrita, vocabulario, gramática, ortografía,...) + **solucionario.**

Estos **recursos** destinados al profesorado están en nuestra web y son **gratuitos, sin cuadernos extras** para los alumnos.

Puedes visitar nuestra web ***www.macmillan-lij.es*** donde podrás ver las primeras páginas de cada libro y sus recursos correspondientes para probarlo con tu grupo en una lectura colectiva.

También puedes escribirnos un e-mail a ***infolij@macmillan.es*** con el nombre de tu Centro y te facilitaremos más información.

Ilustraciones de **Javier Zabala** para Peonza