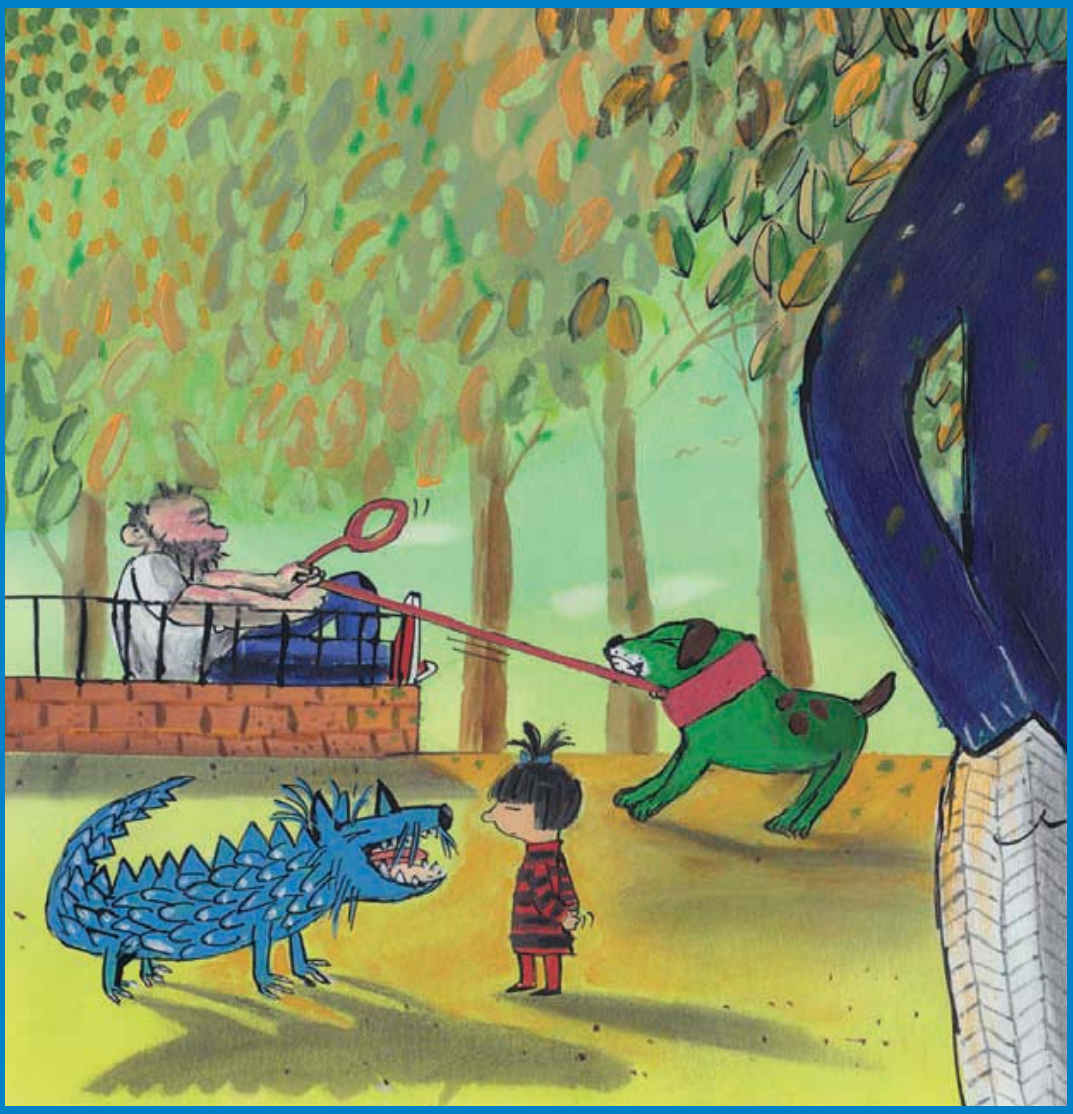
PEONZA

Revista de Literatura Infantil y Juvenil | Diciembre 2015 | Precio 7 €

Animales

115



PUBLICIDAD DEDICADA

HOLA **JOSÉ,**
SOLO RECORDARTE UNA COSA

WE ARE, PROBABLY, THE MILK

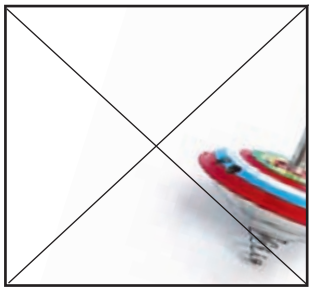
SPR \ MSH
MARCELLO **CONTA DESIGN** STUDIO

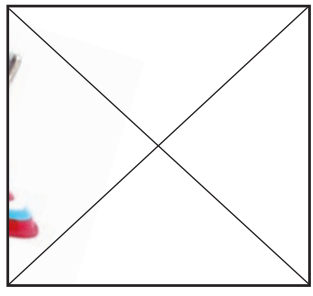
GRAPHIC DESIGN \ ART DIRECTION \ CONCEPT
MADRID \ GENOVA

YO@SPR-MSH.COM

PEONZA nº115

Revista de Literatura Infantil y Juvenil | Diciembre 2015





Esta revista recibió una ayuda a la edición del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 2015.

EDITORIAL

De animales y hombres 2

ARTÍCULOS

Animales de tinta y papel
Diego Gutiérrez del Valle 5

Cuando los animales hablaban
Alberto Sebastián 15

Animales en los cómics
Juan Gutiérrez Martínez-Conde 21

Nuestros parientes cercanos
Paciano Merino 29

BIBLIOTECA DE ANIMALES CLÁSICOS 37

BIBLIOTECA DE ANIMALES CONTEMPORÁNEOS 59

ENTREVISTAMOS A

Emilio Urberuaga
Encarnación Espinosa 81

MIL PALABRAS PARA UNA IMAGEN

Carta abierta
José Luis Polanco 89

ILUSTRARTE

Una fauna de mucho peso
Karla Fernández de Gamboa Vázquez 93

ENTRE VIÑETAS

Entrevistamos a Scott McCloud
Yexus 101

PRIMERAS LECTURAS

Mi mejor regalo
Ayes Tortosa 109

Isaac Cuende: de la poesía al teatro
Paciano Merino 113

BIBLIOTECA 120

NOTICIAS 140

COLOFÓN 144

GALERÍA 145

Año XXIX, Diciembre 2015, Nº 115
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 Gutiérrez.

Colaboradores:
Francisco Díaz Herrera,
Joaquín Martínez Cano,
Luis Ramas Ramírez,
Juan Vélez Bodero,
Yexus.

www.peonza.es
Correo electrónico: peonza@peonza.es
Suscripciones: administracion@peonza.es
Teléfono: 654 099 520
Diseño: SPR-MSH.COM
Impresión: Gráficas Calima, S.A.

De animales y hombres

Se atribuye a Platón la definición del ser humano como bípedo implume. Aristóteles hablaba del *zoon politikón* (animal político) y Plauto, en una frase que Hobbes popularizó posteriormente, se refería al *homo homini lupus* (el hombre es un lobo para el hombre). No es de extrañar que los clásicos utilizaran a los animales como término de comparación a la hora de tratar de definir a nuestra especie: compartimos el mismo hogar llamado Tierra y nos unen estrechos lazos de dependencia (afecto, competencia, vida y muerte).

El proceso de civilización y progreso tecnológico nos ha ido alejando de la naturaleza de una forma imparable. El ser humano, como autoproclamado rey de la creación, se ha permitido explotar los recursos naturales con avidez. Durante siglos hemos

Algunos animales y sus defectos
Il. Emilio Urberuaga
Ed. SM, 2015

exterminado con verdadera saña a centenares de especies en una carrera destructiva sin parangón en el devenir del planeta que, en la actualidad, está llegando a su paroxismo. En nuestras sociedades desarrolladas urbanas hemos perdido el contacto estrecho con nuestros congéneres animales de manera que los niños solo mantienen una relación directa con las mascotas de sus hogares. Se pierden así la oportunidad de obtener las lecciones de vida que los animales de granja y los del entorno salvaje proporcionaban en otro tiempo, y aún proporcionan a los que habitan en el medio rural o en las zonas del planeta que conocemos como subdesarrolladas. Lecciones sobre los ritos de apareamiento, el nacimiento y la muerte, lecciones sobre los peligros, la protección, la fuente de recursos o la compañía que los animales representan.

Por eso debemos considerar y reivindicar el valor que, una vez más, ofrece la literatura. Para gran parte de la infancia de nuestro mundo actual, y desde hace generaciones, la presencia de los animales en los libros es una fuente privilegiada de conocimiento acerca de sus vidas. Es cierto que los niños tienen acceso a magníficos documentales sobre la naturaleza y que pueden visitar parques zoológicos donde se exhiben animales de las más variadas especies en cautividad y que ambas posibilidades proporcionan información muy valiosa. Pero los libros de calidad protagonizados por animales personificados o no, reales o fantásticos, presentes o inexorablemente extinguidos, además, proyectan una mirada que nos habla de nosotros mismos porque son portadores de valores, preguntas e inquietudes que nos son sorprendentemente cercanos. Este número de Peonza es un homenaje a los animales que habitan en las páginas de los buenos libros.

#

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Enviar este cupón a :
Apartado de correos 2170, 39080 Santander
e-mail: peonza@peonza.es

Precios anuales IVA y portes incluidos:
España: 28 €
Extranjero: 40 €

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. .....

IBAN

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

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

Firma: .....

Animales de tinta y papel

En este número de Peonza dedicado a la presencia de los animales en la literatura infantil y juvenil intentamos presentar un análisis lo más amplio posible de una temática que se muestra inabarcable por el enorme número de obras que merecerían figurar en sus páginas. El artículo que sigue pretende trazar algunas líneas generales acerca de la cuestión apoyándose en diversos títulos y autores emblemáticos clásicos y contemporáneos, para niños, jóvenes y adultos.

Autor

Diego Gutiérrez del Valle
Equipo Peonza

"En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en (a) pertenecientes al Emperador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) incluidos en esta clasificación, (i) que se agitan como locos, (j) innumerables, (k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, (1) etcétera, (m) que acaban de romper el jarrón, (n) que de lejos parecen moscas." (Jorge Luis Borges)

En esta célebre e inverosímil taxonomía que un tal doctor Frank Kuhn atribuye a una cierta enciclopedia china titulada *Emporio celestial de conocimientos benévolos*, según recoge Borges en su cuento "El idioma analítico de John Wilkins", se echan en falta *(ñ) los animales hechos de tinta y papel.*

Los animales han sido protagonistas de los mitos, leyendas y cuentos originados como explicación del mundo y los misterios de la vida en tiempos remotos, desde el mismo origen de nuestra especie. Y han acompañado a la Humanidad como fuente de consuelo, socialización, diversión y aprendizaje en el largo proceso de civilización hasta nuestros días.

También han encarnado las necesidades espirituales del ser humano, su ansia de trascendencia y de respuestas a los enigmas

La selva de Sara
Il. Emilio Urberuaga
Ed. Bohem Press y Edelvives, 2002

de la existencia, adoptando el papel de dioses en numerosas religiones –Zoolatría y Totemismo– con diversos grados de complejidad: desde el elaborado panteón egipcio a la espiritualidad de los pueblos amazónicos o africanos. Sin olvidar que el Cristianismo ha recurrido con frecuencia al valor alegórico de los animales para representar o explicar didácticamente sus creencias. Así, el Espíritu Santo adopta la forma de una paloma, Jesucristo es simbolizado como el cordero de Dios y los evangelistas Marcos, Lucas y Juan, respectivamente, como un león, un buey y un águila.

En la literatura digamos escrita, por contraposición a la de tradición oral, los más diversos animales han desempeñado un papel destacado como protagonistas o personajes secundarios de ficción. El griego Esopo y el romano Fedro los utilizan en sus fábulas como portadores de valores morales y ejemplos de lecciones de vida. En la Edad Media los bestiarios, documentales de naturaleza de la época, recogían con variable fidelidad y una finalidad didáctico-moral especies zoológicas cercanas o exóticas, a menudo fabulosas (grifos, basiliscos, dragones...), a partir de testimonios de viajeros o referencias escritas de la Antigüedad clásica, casi siempre aderezadas con la imaginación interpretativa del autor. En *El Conde Lucanor* aparecen *enxienplos* protagonizados por animales en la estela de la tradición cuentística oriental y la fabulística clásica ("Lo que sucedió a los dos caballos con el león", "Lo que sucedió a la zorra con un gallo", "Lo que sucedió al león y al toro"...).

Cervantes concedió el entendimiento y la palabra a Cipión y Berganza en su "Coloquio de los perros", de las *Novelas ejemplares*. Y a partir de los siglos XVIII y XIX se produce una explosión de libros protagonizados por animales, en compañía de seres humanos o en solitario, en especial, aunque no exclusivamente, en el ámbito de la literatura infantil.

Animales que hablan a (de) los humanos

Tradicionalmente, los autores se han servido de los animales para proyectar su concepción del mundo y de la vida social, moral y política del momento a través de ficciones aleccionadoras que adoptan la forma de fábulas, apólogos y parábolas. Con una definida intención satírica escribe Jonathan Swift *Los viajes de Gulliver*, en el curso de los cuales le hace visitar el país de los *houyhnhnms*, gobernado por juiciosos caballos, y en el que los *yahoos* son humanos de comportamiento salvaje. Y la obra colectiva *Vida privada y pública de los animales* (firmada por autores como Balzac, George Sand o Hetzel, su editor y promotor, e ilustrada por el genial Grandville) da voz a un coro de animales que, reunidos en asamblea, deciden sacudirse la opresión humana y pasan a contar sus cuitas en lo que constituye una crítica feroz de la sociedad francesa de mediados del XIX. Esta visión tiene su representación moderna en *Rebelión en la granja*, de Orwell, una ácida fábula política de poderosa fuerza expresiva en su aparente simplicidad narrativa.

El mundo animal ha servido para reflejar las opiniones, temores y aspiraciones del ser humano a través de una caracterización que, tradicionalmente, responde a esquemas un tanto rígidos: la astucia del zorro, la mansedumbre del buey o la oveja, la perseverancia de la tortuga, la laboriosidad de la hormiga y la holgazanería de la cigarra, la fiereza del león, la fidelidad del perro, la sabiduría del búho, la perversidad y torpeza del lobo, la memoria del elefante... En tiempos recientes, asistimos a la revisión de estos planteamientos, en lo que tienen de conservadores o retrógrados. Así, se subvierten las fábulas clásicas para ofrecer historias más complejas o estimulantes. Como hace Augusto Monterroso en *La oveja negra y demás fábulas* o Leo Lionni en *Frederick*, una reinterpretación en clave solidaria y poética de la clásica historia de la cigarra y la hormiga. Además, aparecen lobitos buenos (Rodari, J. A. Goytisolo), leones con problemas de identidad (*Lafcadio*, de Shel Silverstein), o pacíficos toros bravos (*Ferdinando*, de Munro Leaf). Y se otorga el protagonismo a animales comúnmente vistos como repulsivos o, por decirlo de un modo más amable, poco atractivos: *La pequeña oruga glotona*, de Eric Carle; el sapo y la rana de la serie *Sapo y Sepo*,

Siete Caperucitas y un cuento con lobo
Il. Emilio Urberuaga
Ed. Kókinos
(Pendiente de publicación)

de Arnold Lobel; los murciélagos de la saga *Silverwing*, de Kenneth Oppel y del álbum ilustrado *Stellaluna*, de Janell Cannon; el viejo saltamontes verde, la araña, la mariquita, el ciempiés y los gusanos, entrañables compañeros de viaje de James a bordo del melocotón gigante imaginado por Roald Dahl; o los gorgojos, cochinillas y gusarapos de *El Pequeño Rey, maestro repostero*, de Javier Sáez Castán, por citar solo algunos títulos.

Los animales que pueblan los ecosistemas del libro se corresponden con frecuencia con los reales en su nombre, aspecto, hábitat y costumbres, aunque con la misma frecuencia los autores se tomen sus licencias y les concedan características propias de los humanos (hablaremos de ello más adelante), introduzcan variantes en su alimentación como el Pequeño Tigre de Janosch que no rechaza un rico guiso con verduras y setas o una buena fruta) o los sitúan en espacios ajenos a su naturaleza (ver Babar y su burguesa estancia en París).

Por otra parte, nos encontramos con los animales fantásticos que conectan con aquellos mitológicos de la Antigüedad Clásica o de los bestiarios medievales. Como ejemplos, los seres "con dientes terribles, ojos terribles y garras terribles" de *Donde viven los monstruos*, de Sendak, o los salidos de la portentosa imaginación de Lewis Carroll: la insólita criatura de *La caza del Snark* o los *toves*, los *borgoves*, los *verdos* o el, a estas alturas, casi convencional unicornio de *Alicia a través del espejo*. Un bestiario contemporáneo que destaca por su originalidad es *El Animalario Universal del Profesor Revillod*, de Javier Sáez Castán que propone un brillante juego en el que a partir de 21 estampas de animales reales, el lector puede generar hasta 4.096 nuevas delirantes especies.

Animales de cuento: un éxito evolutivo

El motivo de la recurrente presencia animal en la literatura tal vez se puede deber a que su protagonismo opera en el lector conforme a un doble mecanismo de distanciamiento e identificación, solo en apariencia contradictorio. Mediante el distanciamiento, el escritor se concede el privilegio de situar la acción en lugares dis-

Animales parecidos
Il. Emilio Urberuaga
Ed. Anaya, 2012

tantes, peligrosos, salvajes. Dota a sus personajes de capacidades ajenas al ser humano (aunque estén al alcance de los superhéroes o los actores de los cuentos maravillosos tocados por una intervención mágica): volar, bucear hasta el fondo de los océanos, fuerza extraordinaria, tamaño descomunal o diminuto. La historia es percibida como algo ajeno por quienes la leemos: son lobos, hormigas, ballenas, cigüeñas..., distintos a nosotros, por más que a veces puedan hablar o se conduzcan con arreglo a nuestras pautas de actuar, de sentir o de relacionarse. De esta manera los autores se conceden la posibilidad de tratar asuntos problemáticos que, protagonizados por humanos, podrían resultar excesivamente duros o polémicos. Así, vemos que libros como *El pato y la muerte*, de Wolf Erlbruch, o *El árbol de los recuerdos*, de Britta Teckentrup, abordan una cuestión tan complicada de exponer a los niños como la muerte en claves muy diferentes pero, en los dos casos, apoyándose en esa distancia que conceden los animales.

La identificación actúa en el sentido contrario. Los animales provocan sentimientos de fascinación que pueden ser de atracción, ternura y admiración o de temor y repulsión. Héroes y antihéroes que consiguen nuestra adhesión o rechazo con arreglo a su papel en la historia y que no siempre se corresponde con la visión generalmente aceptada o más extendida. Pueden

Algunos animales y sus defectos
Il. Emilio Urberuaga
Ed. SM, 2015

ser personajes positivos una serpiente (Kaa, ayudante y salvadora de Mowgli, en *Los libros de la selva*, de Rudyard Kipling), o una hiena (el delicado ser de *La princesa viene a las cuatro*, de W. Schnurre y Rotraut S. Berner). Y, a la inversa, animales tenidos habitualmente por simpáticos o inofensivos, pueden desempeñar papeles de discutible gusto: como el cerdo que se comió "hasta la camisa" del granjero en *¡Qué asco de bichos!*, de Roald Dahl; los monos que secuestran a Mowgli y están a punto de acabar con su vida (de nuevo, *Los libros de la selva*); o las insignificantes hormigas, feroces, del cuento "La cacería del hombre por las hormigas" de Horacio Quiroga.

El mecanismo de identificación con el león, el águila o el oso que protagonizan una historia puede que se explique como un modo de conexión con la esencia animal de nuestra propia especie de la que milenios de evolución aparentemente nos han alejado. No olvidemos que el ser humano y el chimpancé comparten al menos el 98% de su ADN (y aunque resulte poco alentador, parece que solo tenemos el doble de genes que la mosca del vinagre). Así que tal vez haya algo de llamada atávica en el atractivo que experimentamos por los libros en los que los animales son los personajes principales: una suerte de retorno a un pasado ancestral en el que compartíamos con ellos –en competencia o en convivencia– la vida en la naturaleza.

Algunos animales y sus defectos
Il. Emilio Urberuaga
Ed. SM, 2015

Entre el antropomorfismo y el naturalismo

Encontramos dos tratamientos principales. El primero, y abrumadoramente más frecuente, es el de la personificación conforme al cual los animales piensan y hablan como humanos, experimentan sus mismos sentimientos, ríen y lloran, visten ropas, habitan casas amuebladas, hacen fuego para cocinar o calentarse ante la chimenea, conducen automóviles, los cachorros acuden a la escuela, etc. Todo ello en grados muy variables dentro de la dialéctica civilización-naturaleza. Y en convivencia, o no, con los seres humanos que, a veces, están completamente ausentes (*Sapo y Sepo*, de Lobel) o participan de las historias (*Peter Rabbit*, de Beatrix Potter).

En la tradición literaria anglosajona es muy habitual este planteamiento con clásicos como *El viento en los sauces*, de Kenneth Grahame (un *locus amoenus* en el que el Sr. Tejón, Topo, el Sr. Sapo y los demás personajes desarrollan su vida burguesa de un modo amable, salpicado de simpáticas aventuras), las obras de la citada Potter o el genio de Lewis Carroll (con los numerosos animales que acompañan a Alicia en sus aventuras, ya sea bajo tierra o al otro lado del espejo, con un tratamiento humorístico o absurdo: desde el apresurado conejo al sentencioso pájaro dodo, pasando por el *evanescente* gato de Cheshire).

Bolinga
Il. Emilio Urberuaga
Ed. Parque Ciencias Granada y Alfaguara, 2008

Paralelamente, encontramos el recurso contrario: la animalización de los humanos. Aparece en libros en los que sus protagonistas son personas que se conducen en todo momento como tales pero que adoptan el rostro de animales. Por citar un par de ejemplos, nos fijaremos en el aclamado *Maus*, de Art Spiegelman, que relata el testimonio del Holocausto del padre del autor y en el que sus personajes aparecen representados como ratones, en el caso de los judíos, como gatos, los nazis, o cerdos, la población polaca. Y diferentes obras de Anthony Browne en las que sus protagonistas humanos, como Willy, se presentan bajo el aspecto de chimpancés o gorilas (y en *El libro de los cerdos* un padre y sus dos hijos, tras ser temporalmente abandonados por la madre, harta de su conducta, se metamorfosean precisamente en cerdos).

Por otro lado, tendríamos una visión naturalista en la que los animales se comportan de acuerdo con sus instintos y su naturaleza salvaje o doméstica. Son historias en las que no aparecen dotados

de atributos humanos pero en las que el autor proyecta sobre sus protagonistas su concepción del mundo o posición vital. Nadie podrá negar que el *Platero* de Juan Ramón Jiménez sea otra cosa que un burro pero en las estampas del libro el poeta hace depositaria a la criatura de sus poéticos anhelos de armonía y la convierte en representación de los mismos. Del mismo modo que Moby Dick, un cachalote a todos los efectos, se nos presenta como un símbolo metafísico del mal, el objeto de la autodestructiva obsesión del Capitán Ahab que adopta caracteres existenciales. Al igual que el célebre poema "El cuervo", de Allan Poe, refleja una visión siniestra y sobrenatural del mundo a través de una identificación subjetiva, profundamente artística, de lo que no deja de ser más que un ave carroñera de color negro. En *La llamada de la selva* y *Colmillo blanco*, Jack London entona un canto de homenaje a la genuina vida en la naturaleza en contraposición a la crueldad e injusticia de la sociedad humana, y se sirve para ello del protagonismo de un perro y un lobo que al seguir sus instintos no hacen sino ser fieles a los dictados de su condición que se nos presenta como libre, noble y natural (y lo hacen en sentidos inversos: Buck, el perro, regresa a su naturaleza salvaje; Colmillo blanco, el casi lobo, progresa hacia la domesticidad). En esta línea, un ejemplo representativo sería el cuento "El lobo", de Hermann Hesse, extraordinario en su modo de reflejar el comportamiento salvaje y libre del animal en contraposición a la persecución asesina de los humanos que lo cazan.

En un punto intermedio, entre la personificación y la visión naturalista, encontramos a Kipling y sus *Libros de la selva*. En sus diversas historias los animales están dotados del don de la palabra pero no visten ropas, se desenvuelven en su hábitat natural y se comportan de acuerdo a sus hábitos de vida: los carnívoros cazan, los herbívoros se alimentan de vegetales, los gregarios viven en manadas, otros lo hacen en soledad, todos temen al hombre y al fuego... La "ley de la selva" que rige su conducta está enunciada a la manera de las leyes humanas pero de tal manera que no deja de ser una genial sublimación de los dictados instintivos de las diferentes especies.

Una tercera vía, que llamaremos del escritor zoólogo, es la representada por Gerald Durrell y Horacio Quiroga en varias de sus novelas y cuentos. En esas obras reflejan sus experiencias en medio de la naturaleza en contacto con diversas especies salvajes y lo hacen con la objetividad del documentalista a través de relatos que son testimonios autobiográficos. Así, Durrell escribe *El nuevo Noé* en el que, con un tono humorístico salpicado de anécdotas, nos cuenta sus experiencias como coleccionista de fieras para zoos británicos por tierras de África y América. Por su parte, Quiroga en

sus *Cuentos de animales*, junto a relatos imaginativos, escribe otros que reflejan sus vivencias en plena Selva de Misiones, en una clave testimonial y objetiva, como “Cacería del zorrino” o “Un aguatí y un ciervo”.

Animales no incluidos en esta clasificación

Aún quedarían por abordar los ilustres animales secundarios, compañeros de aventuras de protagonistas humanos a los que sirven de fieles auxiliares o enemigos, como el esforzado Rocinante de Don Quijote o el fantasmal perro de *El sabueso de los Baskerville*, de Conan Doyle. Y tantos otros animales que pueblan la literatura universal desde sus orígenes (y aún antes, cuando los primeros humanos se congregaban para contar historias fundacionales que explicaban lo inexplicable del mundo circundante, plagado de peligros y maravillas, muchas veces representados por bisontes, osos o uros, esos que pintaron sobre las paredes de las cuevas que habitaban). Sirvan las líneas precedentes como un intento de aproximación a todos esos libros y cuentos. Y como una invitación a su lectura.

#

Cuando los animales hablaban

En 1697 Charles Perrault publicó su celebérrima colección de cuentos, que tituló *Historias de antaño*, también conocida como *Cuentos de la Madre Oca*. ¿Quién era esta "Madre Oca"? En Francia era un personaje que representaba la figura de la mujer campesina que conoce y narra los cuentos populares. Siempre ha habido una relación entre animales y cuentos. Desde que empezamos a escuchar historias, nuestro imaginario se puebla con mamíferos, aves y peces que tienen la capacidad de hablar y razonar y que son protagonistas absolutos de cientos de narraciones.

Autor

Alberto Sebastián
Equipo Peonza

En cuanto nos iniciamos en el estudio de los cuentos populares nos damos cuenta de que la presencia de animales con atributos humanos es capital en relatos de todas las culturas, puesto que en todas las clasificaciones que nos encontramos de este tipo de cuentos hay un apartado llamado "Cuentos de animales" en el cual se encuadran aquellos protagonizados por bestias que hablan. Dentro del catálogo de Aarne-Thompson-Uther, el más reconocido universalmente, corresponden a los tipos desde el 1 al 299.

Según algunos estudiosos, el cuento de animales es el más antiguo de la narrativa popular. Se cree que el origen de algunos de ellos puede estar relacionado con ritos totémicos propios de comunidades cazadoras, y que perdieron su función ritual durante el neolítico para pasar a representar problemas humanos. De los que conocemos en la actualidad es posible que los más primitivos sean los cuentos etiológicos, que refieren el origen de características de los animales explicando por qué son como son. De

Una cosa negra
Il. Emilio Urberuaga
Ed. Anaya, 2011

este modo es mediante un cuento como explican los maoríes por qué el kiwi, ave símbolo de Nueva Zelanda, no puede volar. También en el Amazonas es un cuento el que nos enseña por qué el jaguar tiene la piel moteada y en África por qué los hipopótamos viven en el agua. Es este el esquema que Rudyard Kipling utilizó para escribir una deliciosa colección de cuentos que tituló *Just so stories* editado en español como *Precisamente así*, o *Los cuentos de así fue*. Escribió historias para su hija en las que contaba por qué el elefante tiene trompa o el rinoceronte tiene la piel arrugada, en una muestra más de cómo los relatos tradicionales han servido de inspiración a grandes escritores.

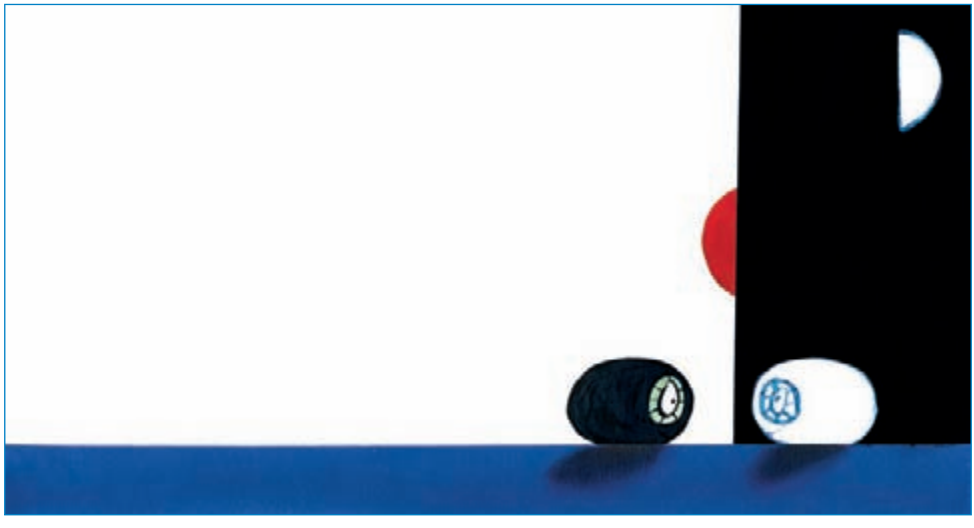
Aurelio M. Espinosa, profesor de la Universidad de Stanford, que entre 1920 y 1923 viajó por España recogiendo una colección de cuentos populares e hizo el primer estudio exhaustivo sobre el tema, sostiene que este tipo de cuentos son menos abundantes en Europa y en Asia.

Según Espinosa, en Asia y en nuestro entorno son más comunes los cuentos de animales con una finalidad apologética. Durante la Edad Media surgieron importantes colecciones de relatos provenientes de la tradición clásica (fábulas de Esopo o Fedro) u oriental, fundamentalmente de India o Persia (*Panchatantra*, *Calila y Dimna*) y conocidos aquí gracias a traducciones judías o árabes, en los que los animales sirven como modelos de virtudes o vicios humanos y que buscaban aportar ejemplos de conducta con el fin de extraer de ellos una enseñanza moral. En la literatura medieval española encontramos famosas colecciones de *exempla* con este esquema (*Disciplina clericalis*, *El libro de los gatos*, *El Conde Lucanor*…).

Una cosa negra
Il. Emilio Urberuaga
Ed. Anaya, 2011

Cuando estos cuentos de animales procedentes de la tradición culta pasaron al torrente de relatos populares, perdieron esta vocación pedagógica y se convirtieron en historias destinadas a la diversión. Ya no se trata tanto de cuestiones éticas, sino de la lucha por la vida. En ellos el lobo, la zorra, los animales domésticos (perro, gato, gallo, oveja…) se encuentran en un permanente juego de rivalidades y alianzas en las que se dirimirá principalmente una cosa: la supervivencia. La motivación principal de los animales grandes y salvajes (lobo, zorra, león en nuestra cultura; cocodrilo, tigre, jaguar en otras), es comer, mientras que la de los pequeños o domésticos (ratón, oveja, cerdo, caballo…) es, además, no ser comido. Muchas veces estos cuentos comparten otra característica que los hace muy atractivos para los más pequeños; hacen uso de un humor escatológico que según Antonio Rodríguez Almodóvar ha sido la causa de que la pudibundez de recopiladores y editores condenara a gran cantidad de ellos al olvido.

A través de su comportamiento y diálogos los animales reflejan una forma de ser que relacionamos con la humana, y se convierten en símbolos. De este modo, en nuestra cultura la zorra representa la astucia, el lobo la ferocidad estúpida, el gallo el liderazgo, la serpiente la perfidia… y este hecho se produce también con la fauna de otras latitudes. En África, tierra de enormes depredadores, el animal que logra vencer a todos ellos gracias a su astucia es la liebre, personaje que cruzaría el Atlántico como Tío Conejo, presente en cuentos de toda América. La sabiduría corresponde a la tortuga africana, el lobo allí puede ser la hiena, el chacal o el león. En el imaginario americano serían el coyote o el jaguar (tigre)...



Una cosa negra
Il. Emilio Urberuaga
Ed. Anaya, 2011

Aparte de los clasificados como "Cuentos de animales", hay otro tipo de cuentos folklóricos en los que los animales juegan un imprescindible papel secundario. Nos referimos a los cuentos maravillosos o de hadas. Es abrumadora la cantidad de estas historias en que son animales los personajes encargados de facilitar la tarea al protagonista, bien sea mediante la entrega al mismo de un objeto mágico o acompañándole en su viaje y ayudando a resolver los problemas a los que debe enfrentarse. En muchas ocasiones estos ayudantes son personas transformadas por algún tipo de encantamiento y que acaban por recobrar su aspecto humano, pero no siempre ocurre así. Otras veces se trata de un pez o un pájaro que pide al protagonista que no le mate y que a cambio le concederá los deseos que le pida. También es frecuente que uno o varios de los protagonistas sean transformados en animales mediante alguna maldición que desaparecerá al final de la historia.

Dos cuentos españoles nos permitirán ilustrar la gran variedad de servicios que pueden prestar los animales en los cuentos maravillosos:

Disfrutar a voluntad de las cualidades de algunas criaturas te convierte en un superhéroe. En "Los animales agradecidos" un caballero ayuda a repartir una res muerta entre un león, un águila, un galgo y una hormiga, y estos se lo agradecen concediéndole la gracia de poder adquirir su forma con sólo decir unas palabras. Gracias a ello logra rescatar a una princesa de manos de un terrible gigante.

En el segundo ejemplo la ayuda es de lo más peculiar. En "La doncella transformada en varón" la hija de un viejo caballero se hace

pasar por hombre para ir a servir a la guerra en el lugar de su padre. Tan bien lo hace que el rey la nombra general y decide casarla con su hija. La princesa conoce la verdadera identidad de su consorte después de la boda, pero acepta la situación sin ningún problema. Como no tienen descendencia, en la corte empiezan a murmurar y someten al "caballero" a pruebas para probar su hombría. Ella las va superando todas, pero la última consiste en bañarse en el río desnudo junto a los demás caballeros. La joven, viéndose descubierta, se retira aduciendo una urgencia fisiológica y ve que un toro se abalanza sobre ella. Empieza a torearlo con su camisa a resultas de lo cual, al cabo de un rato, el toro se transforma en vaca y ella en varón, volviendo a palacio en su nueva condición. Tuvieron muchos hijos.

También en nuestra tradición oral se narra un inusual caso de cruce entre animal y humano que, además, acaba convertido en héroe: "Juan el oso". Una muchacha es secuestrada por un oso que la encierra en su cueva y con el que acaba por tener un hijo. Unos años después éste es tan fuerte que consigue apartar la enorme roca que les impide salir y libera a su madre. Parte en busca de aventuras y tras mil peripecias, entre ellas enfrentamientos con fieros animales, acaba casándose con la hija de un rey. Cabe señalar que todas las bestias que aparecen en este cuento carecen de característica humana alguna comportándose como lo que son.

También aparecen en la narrativa popular seres que son producto de nuestra imaginación, siendo el más universal de ellos el dragón. Juan Eduardo Cirlot afirma que el dragón, al estar formado por elementos de distintos animales peligrosos (león, serpiente, cocodrilo…), representa "lo animal" por excelencia. Presente en tradiciones de todo el mundo, en cada una de ellas desempeña papeles diferentes, desde personajes benefactores enviados de los dioses a encarnar el mal absoluto. Cuando aparece en nuestros cuentos populares muchas veces tiene varias cabezas y suele representar una prueba sólo superable por el protagonista que deberá luchar contra él con el fin de salvar a una doncella (casi siempre una princesa). En la península se relaciona también con el cuélebre astur-cántabro, encargado de custodiar tesoros.

Sean reales o fantásticos, los animales en los cuentos nos han permitido siempre mirarnos a nosotros mismos: identificar nuestras virtudes, defectos, anhelos y miedos. Nos han ayudado a explicarnos el mundo y a encontrar en él nuestro lugar. Desde que comenzamos a contarnos cosas. Desde esos tiempos en los que, como dicen los bosquimanos Xam, "los animales eran personas".

#

Muy pronto vamos a leer como nunca

loqueleo
SANTILLANA

Animales en los cómics

Medio centenar de animales dibujados para tebeos de todas las épocas constituyen este abecedario que quiere rendir homenaje a los creadores de estas criaturas que han hecho disfrutar a niños, jóvenes y adultos a lo largo de más de un siglo. Aunque solo parezcan trazos sobre un papel son personajes vivos que emocionan y siguen entusiasmando a los nuevos lectores.

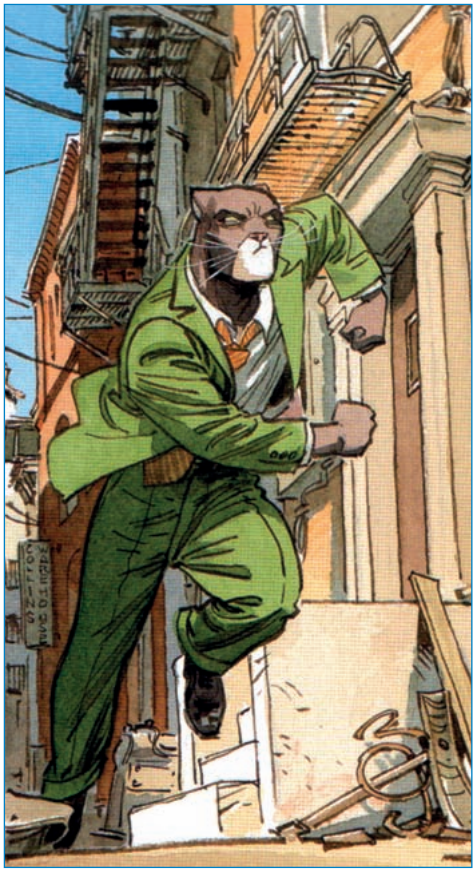
Autor

Juan Gutiérrez Martínez-Conde
Equipo Peonza

Aunque los seres humanos cada vez se han alejado más del mundo natural para rodearse de un entorno artificial supuestamente domesticado, no ha desaparecido en ellos la llamada de la selva. Su capacidad para comunicarse con un lenguaje articulado o el desarrollo del pensamiento abstracto les distancia de su hermanos animales, que diría Francisco de Asís. Sin embargo, la necesidad de perderse en los reducidos espacios de vida salvaje que aún perviven es cada vez mayor y el número de animales que conviven en el entorno familiar aumenta. También se ha desarrollado una mayor conciencia de los derechos que tienen los demás seres vivos con los que comparten el planeta Tierra, especialmente los grandes simios.

Una manifestación de la nostalgia que sienten los humanos por la pérdida de una vida menos civilizada, pero también menos sometida a reglas y obligaciones, es la presencia de animales tanto en su entorno real como en el imaginario. En la literatura, el cine o los cómics estos seres, domésticos o salvajes, se convierten en protagonistas o compañeros de los héroes en numerosos relatos. En este artículo proponemos al lector un abecedario con los nombres de algunos de estos compañeros de papel con los que han disfrutado niños, jóvenes y adultos durante más de un siglo.

Alberto Lupo es el encargado de iniciar este abecedario en representación de la letra A y de unos mamíferos por los que los

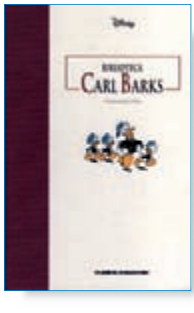


humanos han sentido tanto atracción como temor. Por una parte, se los convierte en seres benévolos que son capaces de amamantar a Rómulo y Remo, fundadores de Roma, y, por otra, se les persigue con una ferocidad similar a la que se les supone. Sin embargo, nuestro protagonista creado por Silver, Guido Silvestri, en 1973 no hace justicia a su especie ya que es un lobo bonachón, hambriento y enamorado de la gallina Marta que es defendida por el perro guardián Mosé.

Blacksad es una de la series españolas de mayor prestigio mundial, traducida a veinte idiomas y con más de un millón y medio de ejemplares vendidos de los cinco volúmenes publicados. Es una historieta de género negro en la que todos los personajes son animales antropomorfos y su protagonista, el gato John Blacksad, es un detective que en la América de los años cincuenta tiene que resolver casos relacionados con el cine de Hollywood, el racismo, las drogas, el anticomunismo o la Generación Beat. Sus creadores, el guionista Juan Díaz Canales y el dibujante Juanjo Guarnido, han recibido más de una veintena de galardones, entre ellos los premios Harvey, Eisner, Salón del Cómic de Barcelona, Festival de Angulema o el Nacional de Cómic en 2014.

Blacksad
Il. Juanjo Guarnido
Ed. Norma, 2010

Cuervo con bambas es un animal y un personaje sorprendente creado por el guionista y dibujante Fred, Fred Othon Aristidès, uno de los creadores franceses más originales. Le acompaña en la letra C el famosísimo **Conejo de la suerte**, Bugs Bunny, creado como dibujo animado en 1938. Sus primeras aventuras se deben al guionista Bob Clampett y a los dibujantes Ben Hardaway y Cal Dalton. En 1941 fue adaptado al cómic. **Chip y Chop**, Chip'n Dale, las simpáticas ardillas podrían representar a la letra Ch, pero se ha caído de nuestro diccionario.



Biblioteca Carl Barks
Ed. Planeta DeAgostini, 2008

Donald, el pato más famoso del cine y los tebeos, fue creado en los estudios Disney por Art Babbit y Dick Huemer. En 1934 pasa al papel y es dibujado por diferentes artistas entre los que destaca Carl Barks. Recientemente la editorial Planeta ha iniciado la publicación de una biblioteca de este autor.

La **E** la reservamos al **elefante Dumbo** que es otro personaje de la casa Disney basado en la película del mismo título de 1941 que era, a su vez, la adaptación de un cuento infantil de Helen Aberson ilustrado por Harold Pearl.

Félix el gato
Ed. Kraken, 2013

Félix el gato y **El gato Fritz** han sido reseñados recientemente en Peonza por las magníficas ediciones que las editoriales Kraken y La Cúpula, respectivamente, acaban de publicar. Ambas muy recomendables, la primera para niños y la segunda para lectores de mayor edad. Félix es un personaje alegre y divertido y Fritz representa el cinismo y la crítica amarga del movimiento *underground*.

Garfield es posiblemente el gato más famoso de las viñetas que, por otra parte, están superpobladas de felinos. A pesar de ser un animal desagradable que se dedica a fastidiar a su dueño y al perro Odie, ha enriquecido a su creador Jim Davis y se ha convertido en protagonista de series de televisión, películas, videojuegos y sus tiras se publican en miles de periódicos. **El gato del rabino**, por el contrario, se lleva muy bien con su dueña en la divertida e interesante serie así titulada.

Hobbes, un tigre de peluche y su dueño un niño llamado **Calvin**, protagonizan una de las historietas más recomendables de la historia del medio. A pesar de que su creador Bill Watterson se negó a mercadear con sus personajes se han vendido más de treinta millones de ejemplares de los dieciocho libros que recopilan los juegos y peleas de estos deliciosos seres.

Ideafix, aunque es un perrito diminuto con un dueño gigantesco llamado Obélix, se convierte en el héroe de la letra I porque es el

Calvin y Hobbes
Il. Bill Watterson
Ed. B, 2000

Leo Verdura
Il. Rafa Ramos
Ed. El País, 1990

único animal con un protagonismo destacado en una serie tan famosa como Astérix el Galo creada por los geniales Goscinny y Uderzo. Le acompaña **Isabelita**, un felino que da nombre a la famosa serie española de cuadernillos *Pequeño Pantera Negra* protagonizada por un selvático adolescente.

Jolly Jumper, no el divertido artilugio que permite a los bebés saltar sin darse golpes contra el suelo sino "el caballo más listo del mundo" que pertenece al famoso vaquero Lucky Luke, "más rápido que su propia sombra", protagoniza la letra J de nuestro abecedario. Fue creado por Morris en 1949 y actualmente sigue vagando por el lejano Oeste con su dueño y el perro Ran Tan Plan después de más de setenta álbumes. Podríamos incluir a **Jerry**, el malévolo roedor que se dedica a maltratar al pobre gato **Tom**.

Krazy Kat
Ed. Norma, 1996

Krazy Kat no podía faltar en este listado. La página dibujada por George Herriman entre 1916 y 1944, protagonizada por un gato, un perro y un ratón, no tuvo excesiva aceptación entre el público por su carácter innovador, pero fue apoyada por el influyente ciudadano Kane, William Randolph Hearst, y por la crítica. Al lado del famoso y surrealista gato podemos colocar a **Kebra**, la rata macarra y pendenciera creada en 1978 por Jano, Jean Leguay, en colaboración con Bertrand Tramber.

Leo Verdura es un león atípico que no infunde miedo, pero sí mucha ternura. La falta de fiereza y el ser vegetariano le acarrean muchos problemas, pero él se desahoga con su amigo el leopardo

Raad. Su creador Rafa Ramos falleció prematuramente al empezar el nuevo siglo, pero antes consiguió hacer disfrutar a los lectores de El Pequeño País de los años ochenta. Otros personajes de esta letra podrían ser el conejo tímido y tranquilo **Lapinot** creado por Lewis Trondheim o la perrita **Laika** de Nick Abadzis, famosa por su viaje espacial sin retorno.

Super Oso
Ed. Dolmen, 2008

Marsupilami, creado por André Franquin en 1952, es uno de los animales más divertidos del cómic belga. Se caracteriza por su larguísima cola y su curiosidad. Este personaje tan expresivo fue descubierto por los reporteros Spirou y Fantasio en una expedición al sudeste de Palombia.

Nhondinn es un animal sanguinario que lucha contra su destructivo instinto en el planeta perdido al que accidentalmente llega la pequeña humana **Nabis** y su robot canguro **Nsob**. La serie *Nabis*, escrita por Jean David Morvan y dibujada por José Luis Munuera, es la *precuela* de *Estela*.

Pumby
Ed. Ponent, 2002

Omaha la gata bailarina de Reed Waller podría iniciar la letra más redonda del abecedario si queremos darle un toque erótico. Si preferimos un tono más infantil optaremos por el **Oso Rupert** creado por María Tourtel en 1920, **Super Oso** de Mike Kunkel o el cerdo **Orson** de Jim Davis.

Pumby "el gato feliz" es uno de los personajes españoles más queridos por varias generaciones de niños. Es fácilmente identificable por su color negro, su hocico blanco, sus orejas puntiagudas, su cascabel y sus pantalones cortos. Fue creado por José Sanchís Grau en 1954, disfrutó de gran éxito durante tres décadas y tuvo sus propias revistas *Pumby* y *Superpumby*. Otros compañeros de letra pueden ser **Pogo, Pájaro Loco** y **Pit** la pequeña ardilla de Spirou.

Quimby el ratón puede presumir de haber sido creado por Chris Ware, uno de los autores más innovadores y mejor valorados por la crítica.

Rintintín tuvo su origen en la lejana Primera Guerra Mundial. Alcanzó gran popularidad en el cine y la televisión y finalmente llegó al mundo del tebeo. En España fue publicado en la colección *Héroes* de Bruguera y por la editorial Marco. El famoso perro y su joven amo el cabo Rusty fueron dibujados por Beyloc, Martínez Osete o Blasco, entre otros.

Snoopy es el perro más famoso del cómic y ha hecho multimillonario a su creador Charles M. Schulz, al que Umberto Eco con-

Snoopy
Il. Charles M. Schulz
Ed. El Aleph, 2004

sidera un Poeta, con mayúsculas. Es el centro de la pandilla de chavales compuesta por el ingenuo Carlitos, la temible Lucy, el pequeño Linus, las chicas Patty, Frida y Violeta, el músico Schroeder, Shermy y el desastrado Pig Pen. Con dos simples trazos se puede sintetizar la complejidad humana.

Tom es el dinosaurio más viajero y mejor dibujado que conocemos. Su creador Daniel Torres es un excelente ilustrador y dibujante. Como autor de cómics es conocido por su saga *Roco Vargas*. Tom protagonizó tres álbumes ilustrados en los que viajó a New York, París y Los Ángeles. En su adaptación a los dibujos animados para televisión recorrió más países. Sus aventuras también aparecieron en viñetas.

Vampir. No está claro que este personaje de Joann Sfar debiera aparecer en este abecedario, pero tal vez pueda representar a esos seres monstruosos que habitan un espacio intermedio entre la animalidad y lo humano.

Waluk y **Walter el lobo** son dos personajes creados y dibujados por autores españoles para los más pequeños. El primero es un joven oso polar ideado por Emilio Ruiz y dibujado con gran cariño por Ana Miralles. Pronto podremos disfrutar de su segunda aventura. Walter, por su parte, es un lobo bonachón. Creado y dibujado por José Luis Munuera ha protagonizado tres episodios que la editorial Dibbuks publicó en un único volumen.

Xola, en castellano Shola, es una perrita ratonera que desde 1995 protagoniza varios cuentos escritos por Bernardo Atxaga. Su imagen se debe al ilustrador y dibujante de cómics Mikel Valverde.

Yogui es un amable y simpático oso pardo de pelo castaño que viste cuello de camisa blanco, sombrero verde y corbata del mismo

Waluk
Il. Ana Miralles
Ed. Astiberri, 2011

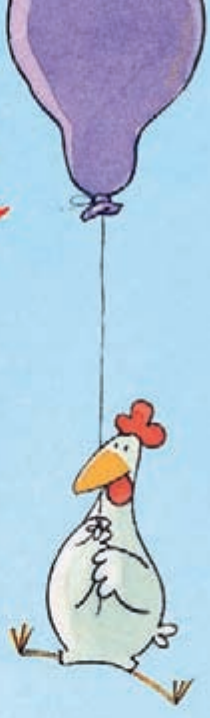
color. Vive en el parque de Jellystone con el osito **BuBú**, su novia **Cindy** y el guardabosques John Francis Smith. Se dedica a asustar a los turistas para quedarse con sus cestas de comida. Fue creado como dibujo animado por William Hanna y Joseph Barbera en 1958, pero en viñetas también alcanzó gran popularidad.

Zorro. Terminamos este abecedario con un animal que, además de dar nombre al famoso personaje californiano creado por Johnston McCulley en 1919, protagoniza un hermoso álbum de viñetas sin palabras titulado *Love*, escrito por Fréderic Brremaud y magníficamente dibujado por Federico Bertolucci, en el que podemos apreciar su aspecto más positivo defendiendo la vida de sus crías de un fuego devastador. Le acompañan **Zabu**, el tigre de dientes de sable que crió a Ka-zar como a su hermano, y **Zacarías**, un pequeño animal dibujado por Joost Swarte.

Love El Zorro
Ed. Norma, 2012

Josefina

Alexander Steffensmeier



Una nueva aventura de Josefina, la vaca más hiperactiva, divertida y entrañable de la literatura infantil.

ANAYA www.anayainfantilyjuvenil.com

Síguenos en

Nuestros parientes cercanos

En el siguiente artículo se reflexiona sobre las semejanzas entre el ser humano y las especies más próximas en la escala evolutiva, fundamentalmente la del chimpancé. Cuando algunos de los experimentos realizados con esta especie permitieron comunicarse con ellos mediante el lenguaje de signos, los investigadores se asomaron a la mente de estos individuos y descubrieron el verdadero lugar del hombre en la naturaleza. También los niños sordos que entraron en contacto y dialogaron animadamente con ellos proyectaron otra mirada sobre estos seres.

Autor

Paciano Merino
Equipo Peonza

En el reino animal hay muchos reyes

Es sabido que fue Darwin quien dio un nuevo estatus al ser humano al presentar las pruebas del origen común de las especies. El naturalista hablaba de un desarrollo evolutivo sin dirección predeterminada, sin orientación definida, es decir hablaba de una evolución al azar, ciega. Los cambios climáticos con sus correspondientes glaciaciones han estado sujetos a las oscilaciones del Sistema Solar y a las variaciones de los elementos del propio planeta; el medio ambiente ha sido el resultado de tales condiciones atmosféricas. A partir de aquí, aquellos individuos que tenían características que les permitían adaptarse a esos entornos naturales sobrevivían y podían reproducirse; si ningún individuo de esa especie disponía de tales propiedades la especie se extinguía. Es lo que ha pasado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia de la Tierra; de ahí que, en sentido estricto, no se pueda hablar de unas especies más evolucionadas que otras, ya que cada una dispone de las mejores características para adaptarse a sus necesidades y, por tanto, todas son exitosas en el nicho ecológico que ocupan.

Nanuk, Bobuk, Tontuk y una foca blanca
Il. Emilio Urberuaga
Ed. Bruño, 2013

Por eso para Darwin y otros científicos posteriormente, por grande que sea la diferencia mental entre el hombre y los animales superiores se trata de una diferencia de grado y no de clase. Las intuiciones, los sentimientos y algunas facultades mentales (memoria, atención, curiosidad, imitación, incluso empatía) se pueden encontrar en otras especies, a veces en estado incipiente, otras bastante desarrollados, pero siempre en función de las necesidades que el medio ha impuesto a sus antepasados para un desarrollo favorable.

En este sentido, el comportamiento humano, en su aspecto más básico, también se explica en términos de conducta animal estableciendo un continuo en la evolución; la dimensión cultural habría podido añadir variaciones a dicha pauta pero solo de grado como ya se ha dicho. Esto es algo que también comparte Lorenz (*El comportamiento animal y humano*) para quien los sociólogos han subestimado la parte instintiva de las reacciones humanas al tiempo que han sobrevalorado su dimensión afectiva. La consecuencia de ello, añade, ha sido que muchos científicos han desestimado la posibilidad de conceder a los animales sentimientos nobles, al tiempo que se resisten a reconocer comportamientos instintivos en el hombre.

Parientes cercanos

De hecho, el ancestro común que compartimos con orangutanes y chimpancés no está tan lejos si contemplamos toda la línea evolutiva. Como señala Jesús Mosterín (*El reino de los animales*) "ciertamente estamos emparentados con todos los animales, pero es que con los primates superiores llevamos juntos toda la evolución". Richard Dawkins (*El capellán del diablo)* sugiere que si imaginamos una cadena humana en la que en un extremo estuviéramos nosotros dando la mano a nuestra madre y ésta a la suya y así sucesi-

vamente, concediendo un metro por persona llegaríamos al ancestro que compartimos con el chimpancé en 480 km. Pensemos que de las generaciones coetáneas de Colón nos separarían 27 m, del hombre de Altamira 900 m y 70 km de las tribus de Atapuerca.

Jane Goodall, pionera en el estudio de la mente del chimpancé (*En la senda del hombre*), se encontró en la selva con un primate dotado de gran inteligencia, con sentimiento de colectividad, que cultivaba los lazos familiares, adoptaba a los huérfanos, sentía la muerte de los suyos, practicaba la automedicación, luchaba por el poder y formaba alianzas de guerra. Eran los años sesenta y el hombre occidental se veía así reflejado en el espejo de su pariente evolutivo más cercano. Décadas más tarde, ya a finales del siglo XX, el descifrado de los genomas del hombre y del chimpancé arrojarían algo más de un uno por ciento de diferencia entre ambos ADN; no era tan grande la divergencia teniendo en cuenta que la disparidad entre dos humanos puede llegar a ser de un 0,5 por ciento.

La educación humana de una cría de chimpancé

Hoy sabemos que el chimpancé posee la capacidad de desarrollar procesos intelectuales considerados hasta hace poco exclusivamente humanos. Esto fue posible entre otros experimentos gracias al llevado a cabo por los Gardner, una familia de investigadores americanos, que adoptó una cría de chimpancé. Desde el principio fue tratada como un miembro más (maternidad cruzada) compartiendo afectos, espacios y juegos con los hijos de la familia. Todos los miembros de esta se comunicaban por el lenguaje de signos americanos para sordos (ASL) y este es el lenguaje que aprendió la criatura de chimpancé. Washoe, que así se llamaba esta hembra, se convirtió en el primer ser no humano que se comunicaba con seres humanos mediante el lenguaje de signos.

Era capaz de recombinar de forma innovadora los centenares de palabras aprendidas por gestos para construir mensajes con significado inteligible; mensajes que no fueron enseñados específicamente. Roger Foots (*Primos hermanos*), que entró como estudiante becado en este proyecto de investigación, se hizo finalmente cargo de esta chimpancé así como de la familia de hijos adoptivos que fue formando. La constante y fluida comunicación que se estableció entre ambos permitió al investigador asomarse al funcionamiento cognitivo de la mente de esta especie y, a partir de aquí, descubrir que estos individuos no solo piensan y sienten sino que son capaces de comunicar sus pensamientos y emociones mediante el lenguaje. Igualmente descubrió que saben

razonar, solucionar problemas prácticos y hacer planes para un futuro inmediato.

Otro experimento análogo y algo posterior se realizó con la gorila Koko; también en este caso se usó el lenguaje ASL para comunicarse con ella arrojando resultados similares.

Sin embargo, los críticos con estos experimentos consideraron que previo a cualquier tesis de este tipo habría que plantearse cuidadosamente qué significado se le está dando al "aprender" o el "usar" un lenguaje. Mantienen que estos animales aprenden a completar los signos porque los investigadores los recompensan y por tanto se trataría de un comportamiento condicionado. Según ellos se estaría confundiendo el aprendizaje intelectivo con un adiestramiento. Es el punto de vista que también se mantiene desde la semiótica, según la cual solo puede haber comunicación entre los seres humanos porque son los únicos con capacidad de interpretación simbólica producto a su vez de la reflexión sobre sus propias maneras de significar. Foots, que observó en la familia de Washoe prudencia, tenacidad, astucia, capacidad para aprender de cualquier experiencia y facultad para solucionar pequeños problemas de forma inteligente, rechaza tajantemente estas teorías.

El hecho diferencial

Según Desmond Morris (El *mono desnudo*), si prescindimos de las detalladas ramificaciones de la tecnología y de la palabra, los principales aspectos de nuestra vida tienen réplica evidente en otras especies; es el caso de actividades como la alimentación, el sueño, la lucha, el apareamiento y el cuidado de las crías; a lo que podemos añadir ser cazador, territorial y omnívoro. Por eso cuando queremos preguntarnos quiénes somos como especie debemos acudir a la frontera entre naturaleza y cultura. Y esta dimensión cultural para Richard Dawkins (*El gen egoísta*) tiene que ver con la aparición en la evolución de nuestra especie de unas entidades mentales que él denomina *memes*; entes que como los *genes*, tendrían la propiedad de autorreplicarse. Este profesor de la Universidad de Oxford define a los *memes* como esas ideas, consignas, modas, hábitos, conductas o técnicas que anidan en el cerebro y saltan de uno a otro permaneciendo así activos en el tiempo. Si el cuerpo es el vehículo para *inmortalizar* los genes, las mentes serían los vehículos para *inmortalizar* los *memes*. Ellos serían los encargados de esbozar y disponer nuestra mente para la experiencia lingüística y el desarrollo cultural. Dado que nuestros genes no nos diferencian mucho de otras especies serían los

Los sonidos de la noche
Il. Emilio Urberuaga
Ed. Ekaré, 2012

memes los que marcarían esa distancia; distancia que se achica con algunas especies a las que reconoce que también experimentan habilidades *meméticas*.

El origen del lenguaje y las diferencias de grado

El citado investigador Foots avala la teoría de la evolución del lenguaje como un *continuum* que fluye a lo largo de millones de años sin necesidad de recurrir a mutaciones o saltos evolutivos; enlaza así con la tesis de Darwin según la cual el lenguaje humano surgió a partir de otras formas de comunicación animal y contradice las teorías genetistas de Chomsky.

Si recordamos además que los gruñidos involuntarios del primate, al igual que los gritos humanos, los controla el sistema límbico, es decir la parte más primitiva del cerebro, podríamos convenir en que el lenguaje es el fruto de un desarrollo que tuvo su inicio en el sistema gestual de nuestro común antepasado primate y fue evolucionando hasta desembocar en los complejos sistemas de comunicación verbal.

La posición de Foots reforzaba la teoría que ya había desarrollado William Stokoe a finales de los sesenta (*El lenguaje en las manos*) que descubrió en el lenguaje gestual una marca de continuidad entre el hombre y el chimpancé.

Algunos animales y sus defectos
Il. Emilio Urberuaga
Ed. SM, 2015

Tras décadas conversando con Washoe y la familia de cinco hijos que esta hembra fue adoptando progresivamente, Roger Foots se convenció de que las mentes del chimpancé y del hombre eran idénticas en lo fundamental; según él no existía una clara línea divisoria entre la inteligencia de ambas especies. En esta misma idea abunda el antropólogo y gran divulgador científico Jared Diamond, (*El tercer chimpancé*) para quien si viniera un biólogo extraterrestre no dudaría en juntar a las dos ramas de chimpancés y a los humanos en un mismo grupo. No es de extrañar que, desde hace ya un par de lustros, un grupo de científicos de todo el mundo pidiera formalmente que se revisase la clasificación del género *homo* para incluir en uno más amplio al chimpancé, al bonobo y al hombre.

Jane Goodall (*A través de la ventana*), sin contradecir el anterior manifiesto, reconoce que a pesar de su proximidad biológica (anatomía, sangre, enfermedades, cerebro) y de esa línea borrosa entre ambas mentes, son otra especie y evolucionan en su propia dirección. La neurología, por su parte, nos informa de que el cerebro humano dispone del triple de neuronas que el cerebro de un chimpancé.

Emociones y conciencia en chimpancés

Cuando fueron expuestas por primera vez, algunas de estas teorías sobre la especie próxima encontraron numerosas resistencias en Estados Unidos; su aceptación suponía un nuevo estatus para los homínidos y colocaba a los laboratorios biomédicos y militares en

una situación incómoda: los investigadores, que en aquellos años estaban experimentando con las vidas de más de dos mil chimpancés, se enfrentaban de pronto a un conflicto ético. La duda sobre la legitimidad moral de tales experimentos empezó a crecer y la comunidad científica se dividió. Pronto surgió un movimiento de solidaridad a favor de estos nuevos esclavos. En un célebre artículo, el prestigioso divulgador Carl Sagan se preguntaba cuán listo debía ser un chimpancé para que matarlo constituyera un asesinato. Habían pasado dos siglos desde que el cardenal Polignac le espetara a un chimpancé: "Habla y serás bautizado". A lo que Rousseau, mordaz, replicaría: "No es de extrañar que, ante la perspectiva de la salvación, la esclavitud o la culturalización, estos sabios animales decidan hacerse pasar por mudos".

Finalmente, ha sido en las últimas décadas cuando toda la comunidad científica ha terminado por reconocer el parentesco psicológico y emocional que nos une; hoy se acepta ampliamente que ambas especies comparten un amplio abanico de emociones que van de la alegría a la tristeza, de la felicidad al autosacrificio, del miedo a la furia, de la compasión al amor y de la culpabilidad al remordimiento. En definitiva, hoy sabemos que estos seres disponen de una mente muy compleja y con capacidad para las emociones y cualidades más refinadas. Por tanto, tampoco es descabellado pensar que estas especies cercanas posean algo similar a la conciencia humana. Los investigadores que han estado más cerca de ellas aseguran haber detectado esa experiencia subjetiva, otros neurocientíficos les niegan esta posibilidad de autoconocimiento.

El lugar del hombre en el reino animal

Las aportaciones de antropólogos y otro tipo de investigadores han cambiado la mirada que teníamos sobre nuestros parientes próximos y, por ende, también sobre el ser humano. Cuanto más conozcamos sobre ellos, más sabremos de nosotros mismos y de nuestro lugar en la naturaleza. Así lo estima Frans de Waal (*El mono que llevamos dentro*) al sostener que si compartimos con ellos la empatía, el consuelo, la amabilidad, la generosidad y el altruismo podemos deducir que características tan nobles tienen un origen evolutivo más profundo y forman parte de la naturaleza humana; aunque esto contradiga lo que durante mucho tiempo se creyó, es decir, que estos aspectos de la conducta humana se debían a la educación moral o religiosa. No olvida sin embargo de Waal que también son rasgos de comportamiento común el ansia de poder, el engaño o la violenta territorialidad; en definitiva, que por ambas vertientes de la conducta humana estaría asomando nuestra animalidad.

Es evidente que las nuevas teorías nos obligan a revisar la relación que tenemos con esta especie e incluso a hacerla extensiva a otras del reino animal. Se trata de asumir la responsabilidad que como civilización nos corresponde y mantener la actitud de respeto que la naturaleza requiere. Algo que los niños, ausentes de prejuicios, lo hacen con naturalidad y sin establecer barreras ni líneas divisorias.

Por eso, en las visitas públicas a la familia de Washoe si había niños sordos entraban fácilmente en animada conversación con los chimpancés; no podía ser de otro modo porque, como nos desvela Foots, "cuando estos niños miraban a Washoe no veían a un animal, sino a una persona".

Es el resultado de esa lógica infantil tan fascinante, la misma que permite a los niños sintonizar de manera natural con el resto de los animales; y con la que se conmueven cuando estos protagonizan bellas historias de ficción.

Libros referenciados

-Arsuaga, Juan Luis: *La saga humana*. Edaf, Madrid, 2006.
-Darwin, Charles: *El origen de las especies*. Espasa, Madrid, 2008.
-Dawkins, Richard: *El capellán del diablo*. Gedisa, Barcelona, 2005.
-*El gen egoísta*. Salvat, Barcelona, 1993.
-Diamond, Jared: *El tercer chimpancé. Origen y futuro del animal humano*. Debate, Madrid, 2007.
-Foots, Roger: *Primos hermanos*. Ediciones B, Barcelona, 1999.
-Goodall, Jane: *En la senda del hombre*. Salvat, Barcelona, 1986. *A través de la ventana*. Salvat, Barcelona, 1994.
-Goodall, Jane y Bekoff, Marc: *Los diez mandamientos*. Paidós, Barcelona, 2013.
-Lorenz, Konrad: *El comportamiento animal y humano*. Plaza y Janés, Barcelona, 1977.
-Morris, Desmond: *El mono desnudo*. Orbis, Barcelona, 1986.
-Mosterín, Jesús: *El reino de los animales*. Alianza, Madrid, 2013.
-Stokoe, William: *El lenguaje de las manos*. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2005.
-Waal, Frans: *Primates y filósofos. La evolución de la moral*. Paidós, Barcelona, 2007. *El mono que llevamos dentro*. Tusquets, Barcelona, 2007.

#

Biblioteca de animales clásicos

Dentro de la gran *bibliodiversidad* de la literatura infantil universal habitan decenas de libros protagonizados por animales de las más variadas especies y que han alcanzado la categoría de clásicos. Son aquellos títulos que atraviesan las generaciones para ser leídos con pasión y deleite por niños de diferentes décadas desde hace cincuenta o muchos más años. A continuación se presentan algunos de esos libros, hasta un número de diez, en una selección entre las infinitas posibles cuyo único criterio de elección ha sido la especial predilección que los miembros del Equipo Peonza sentimos hacia ellos. Por tanto, no se trata de un canon ni de una lista de grandes éxitos, tan solo de un recordatorio de algunos libros memorables que merecen ser descubiertos, o releídos, y en los que aparecen lobos, tejones, ranas, elefantes, ratones...

El viento en los sauces

Ficha técnica

Autor: *Kenneth Grahame*
Ilustrador: *Ernest H. Shepard*
Traductor: *Marià Manent*
Editorial: *Juventud, Barcelona, 1985*

Siempre nos han interesado las historias de animales; no nos importa encontrar en ellas nuestros defectos. Preferimos mirarnos en su espejo, quizá porque nos resulta menos doloroso ver nuestros comportamientos poco ejemplares tipificados por los animales.

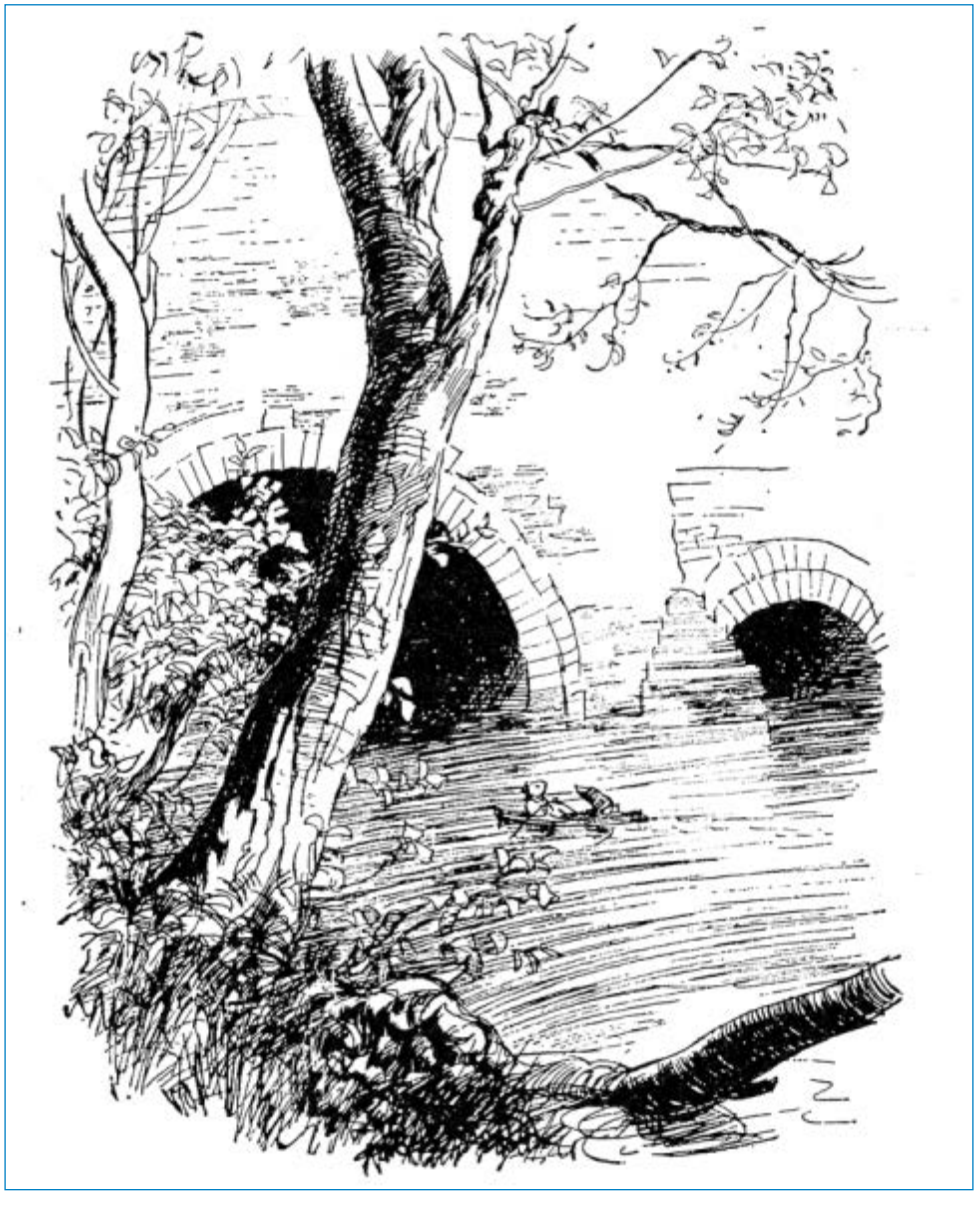
En 1908, Grahame escribió *El viento en los sauces*, la vida cotidiana de un grupo de animales en la idílica campiña inglesa, a orillas de un río. El Sapo, el Ratón, el Topo y el Tejón componen una entrañable cuadrilla de amigos. De entre ellos, destaca el Sapo; afectuoso y complaciente, también impulsivo y vanidoso, acostumbra a meterse en líos en sus incursiones en el mundo de los seres humanos, en sus ciudades que comienzan a estar masificadas y a conocer el estruendo de autos y locomotoras.

En sus deseos de aventura, el señor Sapo, con un comportamiento a menudo irresponsable, acaba ante los tribunales de justicia y luego en la cárcel, de la que logrará salir. Durante su ausencia, su madriguera es ocupada por un grupo de hurones y comadrejas, pero los amigos le ayudarán a recuperarla. Concluye la historia con la vuelta del Sapo al hogar, menos altanero y egoísta, más amigo de sus amigos.

La novela presenta el ansia de dejar atrás el paisaje conocido y emprender el viaje, las mil y una peripecias que acontecen, la nostalgia del terruño propio y el regreso. Parece un libro de aventuras, y lo es; pero, al tiempo, muestra el estilo de vida de la sociedad victoriana: una vida cómoda y desahogada, la buena mesa, las aventuras sí pero moderadas, y luego el retorno a la seguridad del hogar, donde aguarda "una vida sosegada, metódica y seria".

El escritor nos da noticia de una sociedad a punto de desaparecer, pues se adivinan en el horizonte unas amenazadoras nubes negras. Tal vez –es solo una suposición– cuando Grahame escribe de las comadrejas y los hurones que ocupan la casa del Sapo está pensando en los proletarios cabreados y revoltosos de la nueva sociedad industrial asentados en barrios insalubres y con unos salarios de miseria.

Tal vez. De momento, todo está bajo control. El tiempo de la cosecha se acerca, los campos están salpicados de gavillas y los carros rebosan de cereales. Se acerca el invierno con sus íntimas alegrías y la abrigada vida del hogar. Todo en calma. "Nada oigo sino el viento retozando en las cañas, en los sauces y en las mimbreras", le dice el Topo al Ratón. (*José Luis Polanco*)

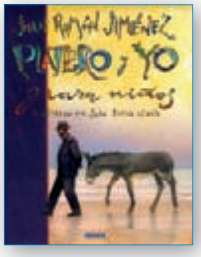


Biografías

Kenneth Grahame (1859-1932). Escritor británico nacido en Edimburgo, Escocia. Problemas económicos le impidieron estudiar en Oxford, como le hubiera gustado. Trabajó en el Banco de Inglaterra y viajó con frecuencia por Italia. Tras la trágica muerte de su único hijo, abandonó toda vida social.

Ernest H. Shepard (1879-1976). Caricaturista e ilustrador inglés. Autor de las ilustraciones de *Winnie the Pooh*, de A. A. Milne. Sus dibujos son realistas, de un estilo bastante tradicional, recreando con detalle los aspectos que tipifican a los protagonistas. Sus estampas representan con fidelidad las descripciones que de los personajes y las situaciones hace Grahame.

Platero y yo para niños



Ficha técnica

Autor:
Juan Ramón Jiménez
Ilustrador:
Juan Ramón Alonso
Editorial:
Susaeta, Madrid, 2001

En estos años cumple su primer centenario una de las obras más importantes de la literatura española, *Platero y yo*. Fue escrita por el premio Nobel Juan Ramón Jiménez entre 1906 y 1912 cuando regresó a Noguer, el pueblo de su infancia. Con diecinueve años viajó a Madrid y se relacionó con las figuras más importantes de la intelectualidad española, pero la muerte de su padre le sume en una profunda depresión obligándole a vivir recluido durante cinco años. Cuando escribe este hermoso poema en prosa se ha empobrecido su familia, su pueblo y la naturaleza por la explotación de las minas de Río Tinto.

La obra se publicó con gran éxito en 1914 en una versión abreviada que reproduce sesenta y cuatro de los ciento treinta y seis capítulos que contiene la versión definitiva de la Biblioteca Calleja, aparecida en 1917. Se suele asociar este libro con la infancia por el tono poético del mismo, por el protagonismo del burrillo, pero no era esa exactamente la intención del autor, aunque le agradaba que los niños pudieran ser sus lectores. Con motivo del citado centenario han aparecido adaptaciones para los primeros lectores que pueden servir para un primer acercamiento a este personaje. También es muy recomendable que los adultos les lean algunos capítulos comentando aspectos del contenido y de la expresión literaria.

Platero y yo se estructura en más de un centenar de pequeñas estampas que describen un año en la vida de un borriquillo que como todo el mundo sabe es "pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos". Los protagonistas son el asno y su dueño que, según Michel P. Predmore, autor de la edición de Cátedra, son un desdoblamiento de la figura de Cristo. La obra refleja la educación religiosa del autor y la influencia del modernismo literario y teológico, sobre todo a través del krausismo y su relación con la Institución Libre de Enseñanza.

Los valores como la sencillez, la naturalidad, la bondad, la compasión o el amor fraterno se complementan con la visión crítica de las instituciones, el cura, el médico y los maestros, y de la situación social de los niños: la tísica, la niña chica, Sarito, el niño tonto. Lo más sorprendente de la obra es la belleza literaria, el uso de imágenes y símbolos que describen con gran intensidad lírica paisajes y sentimientos. (*Juan Gutiérrez Martínez-Conde*)

Biografías

Juan Ramón Jiménez nació en Moguer, Huelva, en 1881 y murió en Puerto Rico en 1958 a los tres años de haber recibido el Premio Nobel de Literatura. Su obra se suele dividir en tres periodos vinculados al Modernismo, al Novecentismo y a un personal misticismo.

Juan Ramón Alonso nació en Madrid en 1951. Al finalizar sus estudios de Bellas Artes se dedicó a la enseñanza. En los últimos treinta y cinco años ha ilustrado más de trescientos libros. Durante ese tiempo ha recibido numerosos galardones entre los que destaca el Premio Nacional de Ilustración en cinco ocasiones.

La conferencia de los animales

Ficha técnica

Autor: *Erich Kästner*
Ilustrador: *Walter Trier*
Traductora: *Carmen Seco*
Editorial: *Alfaguara, Madrid, 2002*

La primera mitad del siglo XX fue pródiga en alianzas entre países, conferencias políticas y tratados de paz. Estos eventos no solo no evitaron guerras sino que se convirtieron en formidables instrumentos para provocarlas. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial estuvieron jalonadas por numerosos de estos tratados, conferencias y alianzas.

Este es el clima político que da pie a la convocatoria de la Primera Conferencia de los animales, hartos de que los hombres de estado siguieran reuniéndose en sucesivas convocatorias sin ningún avance destacable. La última que celebraban era ya la Octogesimoséptima Conferencia y tenía lugar en la Ciudad del Cabo. Pero tras los continuados fracasos de las anteriores no se podía esperar nada nuevo de ésta y por eso los animales decidieron actuar. Convocan así ellos su propia y única Conferencia a la que asisten representantes de todas las especies, incluidos personajes literarios (El gato con botas, Babar, Ferdinand). El motivo de esta asamblea era salvaguardar a los niños y esto exigía terminar con las guerras causantes de tanta orfandad, abandono y miseria entre los más pequeños. Cegada por la locura belicista, la especie humana se había olvidado de su primera obligación que era la de cuidar de sus criaturas; por eso deciden intervenir los animales y forzarles a *entrar en razón*. No fue fácil, se emplearon a fondo y algunas especies tuvieron que poner en juego sus habilidades especiales para llevar a cabo acciones contra los humanos. La progresiva severidad de tales acciones consiguió finalmente doblegar la voluntad de los jefes de estado. Estos se comprometieron a eliminar las fronteras, los ejércitos y las armas de fuego, a poner la ciencia y la técnica al servicio exclusivo de la paz y a considerar a los maestros como los funcionarios más importantes del estado.

Aunque la alegoría hace referencia a una situación europea concreta, el mensaje trasciende esta época para convertirse en una denuncia universal contra el belicismo, la negociación desde posiciones de fuerza y la sinrazón de quien se cree cargado de razones.

Kästner, comprometido con el pacifismo, utiliza la sátira, la caricatura, la ternura y el humor para diseñar un mundo más amable. Las ilustraciones amenizan la lectura en línea con el tono humorístico que destila el texto. Y de este modo la fábula se va desplegando magistralmente apoyándose en su destreza narrativa, su propia sencillez y la claridad y concisión de su estilo. (*Paciano Merino*)

Biografía

Erich Kästner nació en Dresde (1899) y fue reclutado para la Gran Guerra en 1917. Tan dramática experiencia tuvo una influencia decisiva en su posterior trayectoria intelectual y como antimilitarista. Inició estudios de magisterio pero pronto se dedicó al periodismo y a la literatura con poemas, ensayos y novelas para niños y adultos. En 1928 publicó *Emilio y los detectives*. En estos años era uno de los intelectuales más relevantes de aquel Berlín efervescente. Con el ascenso del nazismo sus libros fueron prohibidos y quemados, pero continuó viviendo en Alemania. Recibió el Andersen en 1960. Murió en Múnich en 1970.

Los libros de la selva

Ficha técnica

Autor: *Rudyard Kipling*
Ilustradora: *Ana Juan*
Traductora: *Gabriela Bustelo*
Editorial: *Anaya, Madrid, 2004*

Sobre esta espléndida obra gravita inevitablemente el peso de la adaptación que Walt Disney realizó en 1967 y que, consideraciones artísticas al margen, ofrece una visión reducida (y reduccionista) del original. Así, tal vez haya lectores que no se sientan tentados a afrontar una lectura que presuponen tal vez simpática y banal. Sin embargo, *Los libros de la selva* (escribió el primero en 1894 y, animado por su éxito, una continuación en 1895) son una creación formidable, compleja en su gran riqueza de matices y claroscuros, y apasionante.

La obra recoge un total de quince relatos. De ellos, solo ocho pertenecen al ciclo narrativo protagonizado por Mowgli, la pantera Bagheera, Baloo el oso, el tigre Shere Khan, la manada de lobos y los demás animales de la selva (por otra parte, no aparecen ordenados cronológicamente). Con una escritura vigorosa que transmite el aroma de la aventura más auténtica, Kipling cuenta las peripecias del pequeño y desvalido Mowgli (la Rana, tal es el significado de ese nombre que le pone su madre loba) desde que es acogido por la manada de lobos hasta que finalmente regresa con los hombres. Pero además, introduce una concepción personal y elaborada de la naturaleza que presenta regida por unas Leyes que no son sino una original sublimación del instinto animal. Mowgli crecerá conforme a esas Leyes, instruido por el sabio Baloo, pero pronto se manifestará la superioridad de su condición humana que será plenamente aceptada por sus amigos y también por sus rivales (como el pérfido Shere Khan al que logra matar con el arma invencible de su astucia). Las contradicciones entre sus dos almas, la animal y la humana, se resuelven finalmente con el abandono de la jungla en un proceso doloroso de crecimiento y reconocimiento de la propia identidad de enorme emotividad.

Los demás cuentos están ambientados en diferentes escenarios de la India y de las latitudes árticas. Al igual que los que protagoniza Mowgli, reflejan un gran conocimiento de la naturaleza, una prosa muy viva y un agudo sentido narrativo. Son historias que reflejan un imaginario muy particular que resulta plenamente coherente y verosímil, con sus animales que hablan y se conducen con arreglo a estrictos códigos de conducta.

Es necesario resaltar los poemas y canciones que acompañan a cada uno de los relatos y que presentan una elegancia, una gracia y un vigor muy destacables. (*Diego Gutiérrez del Valle*)

Biografía

Rudyard Kipling (Bombay, 1865 - Londres, 1936) nació en la India en pleno esplendor del Imperio Británico. Criado en su país natal, se educó en Inglaterra para regresar a la India en 1882. Comienza entonces una carrera como periodista y escritor que pronto se vio acompañada por el éxito. Establecido en Estados Unidos escribe *Los libros de la selva* que obtuvieron una excelente acogida. Otras obras destacadas de Kipling son *Kim*, *Capitanes intrépidos* y *Precisamente así*, un libro en el que explica de un modo mítico el por qué del aspecto de algunos animales. En 1907 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

El maravilloso viaje de Nils Holgersson

Ficha técnica

Autora: *Selma Lagerlöf*
Ilustrador: *Thomas Docherty*
Traductora: *Matilde Goulard de Wetsberg*
Editorial: *Anaya, Madrid, 2008*

Selma Lagerlöf ya era una escritora reputada y muy leída cuando el ministerio de educación sueco le encargó la redacción de un libro que sirviera para enseñar a los escolares la geografía de su país. Tras tres años documentándose sobre las leyendas, la fauna, folklore y economía de cada región de Suecia, publicó en 1906 la primera de las dos partes de las aventuras del adolescente que, castigado por un duende a medir sólo un palmo, emprende un viaje hacia el norte acompañando a una bandada de gansos salvajes que lo adoptan, en un principio como mascota para posteriormente aceptarlo como compañero. La segunda parte se publicaría al año siguiente. El enorme éxito que cosechó esta novela ha llegado a eclipsar el resto de la obra de la escritora, muy valorada por la calidad de su prosa.

Constituye todo un viaje iniciático en el que el joven Nils, a medida que transcurren los meses que pasa con los gansos, experimenta cambios que lo convierten en una persona distinta. El muchacho egoísta y holgazán que no sentía cariño por nada regresa a su granja transformado en alguien que ha demostrado valor y constancia en el esfuerzo y ha aprendido que la amistad, la solidaridad y los afectos nos permiten afrontar cualquier dificultad.

A lo largo de la novela el pequeño vivirá aventuras que le harán enfrentarse a situaciones peligrosas, divertidas, dramáticas… siempre tratando de burlar al que se convertirá en su implacable enemigo: el zorro Smirre. Se diría que la autora se esforzó por mostrar en el relato todas las facetas de la vida, sin eludir escenas no muy usuales en la literatura infantil como el encuentro explícito con la realidad de la muerte.

En un juego cervantino la propia autora aparece cerca del final en el papel de una autora que quiere escribir un libro para enseñar Suecia a los escolares y, falta de inspiración, decide viajar a su aldea, donde se encuentra con Nils, que le narra sus aventuras acabando con el problema. “Justamente como él me lo cuenta lo escribiré en mi libro”.

Una enorme novela que superó con creces la pretensión de las autoridades educativas suecas de publicar un manual de texto para niños hasta convertirse en una obra cumbre de la literatura universal. (*Alberto Sebastián*)

Biografía

Selma Lagerlöf, 1858-1940. Maestra, escritora y feminista, fue la primera mujer en recibir el Premio Nobel, en 1909. Nació en la región de Vermland, Suecia. Criada en un ambiente rural, una leve malformación en sus caderas la convirtió de niña en una gran lectora y empezó muy pronto a escribir. Siendo docente en Landskrona escribió su primera novela, *La saga de Gösta Berling*, en 1891. Publicó novelas, relatos y obras de teatro. Destacan entre sus obras *Jerusalén* (1901), la trilogía *El anillo de los Lowenskolds* (1925-1928), su obra autobiográfica y, por supuesto, la obra que hemos reseñado. Fue nombrada académica en 1914.

Frederick

Ficha técnica

Autor e ilustrador: *Leo Lionni*
Traductora: *Ana María Matute*
Editorial: *Lumen, Barcelona, 1969*

Escribir sobre *Frederick* es hablar de uno de los textos más poéticos que se ha escrito para niños, unido a ilustraciones que sintonizan perfectamente con la historia y con los pequeños lectores. Un álbum ilustrado escrito con delicadeza, dibujado con pasión hacia los animales y traducido excelentemente por una escritora que sabía la joya literaria que tenía en sus manos.

La historia empieza en un final de verano, en medio de una campiña llena de sol. Se acerca el invierno y todos los ratones de campo recogen alimentos. Todos no; hay una excepción, Frederick:

"–¿Y tú, por qué no trabajas, Frederick?, –le preguntaban los demás.
–Yo trabajo, –les respondía Frederick. –Recojo rayos de sol para los días fríos del invierno."

Pero cuando los días se hacen más cortos y la nieve comienza a caer, las historias de Frederick calientan los corazones y los espíritus de sus compañeros ratones de campo, haciéndoles sobrevivir con sus palabras que hablan de colores o rayos de sol. Todos reconocen ahora su gran labor: "Pero Frederick, ¡tú eres un poeta!". Y Frederick contesta: "Ya lo sé".

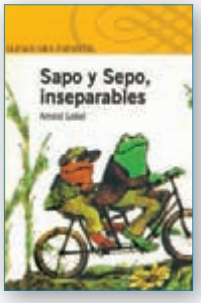
Leo Lionni, el relator de la historia e ilustrador del libro, comenzó tarde a realizar libros para niños, con cuarenta y nueve años. Su traslado de la cómoda-incómoda Nueva York a la campiña italiana en 1962 provoca un pequeño vuelco en sus textos a los que incorpora animales de su entorno, sean peces o ratones de campo. Entre ellos surge *Frederick* en 1963, su obra cumbre, multipremiada y con secuelas que no igualan al original. Un cuento de raíz popular que recuerda a los de siempre, con su moraleja entre líneas, en el que Lionni recompone la fábula de la cigarra y la hormiga pensando en compartir su idea del arte con los niños pequeños, lectores de imágenes o primeros lectores de texto. Para él, "uno de los ingredientes más importantes para estimular y dirigir la imaginación infantil es el libro-álbum. Pues es allí donde el niño tendrá su primer encuentro con una fantasía estructurada, reflejada en su propia imaginación y animada por sus propios sentimientos. Es donde, con la mediación de un lector adulto, descubrirá la relación entre el lenguaje visual y el verbal. Más tarde, cuando esté solo y pase las páginas una y otra vez, las ilustraciones articularán su primer monólogo interior consciente".

Un libro lleno de belleza en el que Lionni nos revela la grandeza y la esencia de las cosas sencillas. (*Javier Flor Rebanal*)

Biografía

Leo Lionni nació en Ámsterdam en 1910. Fue un excelente diseñador gráfico, pintor e ilustrador, creador de personajes y libros infantiles clásicos universales. Su vida fue un continuo cambio de lugar de residencia, siendo reconocido como ciudadano de Estados Unidos en 1945. Desde 1962 vivió en Italia, muriendo en la Toscana en 1999. Sus trabajos son algo más que una sabia mancha de colores o atrevidos collages: son pequeños cuadros que soportan una poética historia. Textos que son fábulas modernas, cuyo máximo exponente es *Frederick* (1963), un libro que tenía para él "un significado, y una carga poética irresistible".

Sapo y Sepo, inseparables



Ficha técnica

Autor e ilustrador: *Arnold Lobel*
Traductora: *María Puncel*
Editorial: *Alfaguara, Madrid, 2002*

Sapo y Sepo, inseparables es el primer libro de la saga de dos batracios tiernos, sensibles, inocentes e ingenuos pero, sobre todo, buenos amigos.

El libro consta de cinco historias en las que vamos conociendo a sus protagonistas y disfrutamos de sus ocurrencias. Con ellos aprendemos a hacer una lista para llevar una vida ordenada sin que se nos olvide nada importante y a apreciar la belleza de un jardín bien cuidado a la vez que comprobamos lo duro que puede ser lograrlo (tener fuerza de voluntad es algo importante, aunque no sepamos realmente qué es eso). Sapo y Sepo también nos hacen pensar sobre lo que significa ser valiente y no tener miedo y nos cuentan sus sueños de ser grandes artistas.

Las historias de Sapo y Sepo son relatos cortos que narran escenas de la vida cotidiana de estos dos amigos con mucho humor y sensibilidad. Son historias a veces absurdas y a veces muy familiares en las que podemos reconocer la mayoría de los estados de ánimo por los que pasamos todos los días, tristeza, alegría, pereza, sorpresa, o entusiasmo por las cosas que nos rodean; la amistad, la empatía, la ayuda y el cariño son fundamentales en la relación de Sapo y Sepo.

Los dos protagonistas tienen personalidades muy diferentes: Sepo es impulsivo e inocente, Sapo es reflexivo, maduro y muy paciente, ambos se complementan y juntos disfrutan y nos dan una visión de la vida muy positiva sin ser “sensibleros”.

El autor utiliza un vocabulario sencillo y frases cortas para crear un texto fácil de comprender para los primeros lectores que disfrutan de las aventuras de Sapo y Sepo. Las ilustraciones, al igual que el texto, tienen un estilo sencillo, son de colores suaves en la gama de los verdes y los marrones, reflejan el carácter de los personajes a la perfección y ayudan a identificar a cada uno de ellos.

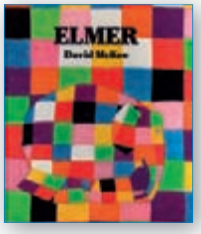
La serie se puede considerar un clásico de la literatura infantil y su lectura es imprescindible para un buen lector.

Sapo y Sepo no son los únicos animales de las historias de Arnold Lobel, quien también tiene como protagonistas de sus libros a ratones –*Historias de ratones*, *Sopa de ratones*–, a elefantes –*Tío Elefante*–, a un cerdito –*El Cerdo*–, a saltamontes que van de viaje, o a búhos en su casa. (*Encarnación Espinosa*)

Biografía

Arnold Lobel (EE.UU. 1933-1987) es un autor e ilustrador de historias maravillosas y tiernas. Ya desde pequeño se interesó por el dibujo, pero no fue hasta 1962 cuando publicó su primer libro como autor e ilustrador, *Zoo for Mister Muster*. Antes había ilustrado libros para otros creadores y trabajado en una agencia publicitaria. A lo largo de su trayectoria ha recibido el *Caldecott Honour Book*, el *Christopher Award*, el *Caldecott Award* y el *Newbery Honour Book*. Los animales como protagonistas, la ternura y el humor son algunos de sus rasgos de identidad.

Elmer



Ficha técnica

Autor e ilustrador: *David McKee*
Traductora: *Raquel Salagre*
Edición: *Beascoa, Barcelona, 2012*

En la selva hay un elefante diferente, es de colores, de muchos colores y se llama Elmer. Él no está contento y piensa que los demás se ríen de él. Una mañana se adentra en la selva en busca de algo que le solucione su problema. Camina y llega al lado de un árbol, con su trompa lo agita y de él caen frutos de color gris. Elmer se acuesta sobre ellos y su piel se va tiñendo de color elefante.

Así se desarrolla la primera parte de Elmer y comienzan sus aventuras que han seguido en más de una veintena de títulos. En ellos hemos conocido a parte de su familia (Wilbur, Eldo, y Zelda) y amigos. En todas sus aventuras se enfrenta a un reto y sale victorioso gracias a su ingenio. Elmer es único y con sus bromas crea entre sus compañeros un ambiente de alegría.

Con esta obra David alcanzó el reconocimiento internacional y desde entonces sus libros son conocidos y vendidos en todo el mundo. Este personaje también ha protagonizado una serie de dibujos animados y se ha convertido en múltiples productos vendidos en jugueterías y librerías.

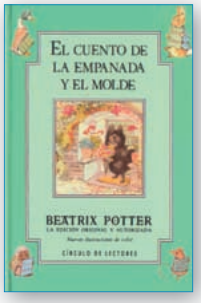
Elmer es uno de los grandes álbumes ilustrados. La historia tiene todos los ingredientes que necesita una obra de estas características: claridad, linealidad, humor, ternura, sorpresa y esa chispa que sólo tienen los magníficos libros. Las ilustraciones son un canto al color, al contraste, y un pequeño homenaje a la obra de Paul Klee; tanto personajes como ambientes se caracterizan por un intenso y sugerente cromatismo.

La obra aborda el tema de la diferencia, de la diversidad y de la autoestima. Elmer es distinto a los demás y no se gusta a sí mismo, por eso va en busca de algo que le haga ser como los otros elefantes. Él quiere integrarse a través de la igualdad que supone tener el mismo color. Luego se da cuenta de que sus compañeros le echan de menos y le aprecian por ser como es, diferente. Esto ayuda a Elmer a valorarse. Por otro lado, el grupo acepta al diferente, al distinto y se solidariza con él, una muestra de ello es la fiesta que todos los elefantes deciden celebrar una vez al año para convertirse en diversos, distintos y diferentes. (*Javier Sobrino*)

Biografía

David McKee (Devon, Gran Bretaña, 1935) estudió en la escuela de arte de Plymouth y en el Howsen College of Art de Londres. Descubrió los libros de André François, y decidió convertirse en un autor de libros para niños. "Siento el aliento en mis pinceles de toda la historia del arte: egipcios, Rembrandt, los artistas humorísticos, Picasso, Van Gogh…". Comenzó su carrera en 1964 (*Two can Toucan*) y ahora sus libros se venden en todo el mundo. Sus obras se caracterizan por el humor, por la profundidad de sus historias y por los temas a los que se enfrenta.

El cuento de la empanada y el molde



Ficha técnica

Autora e ilustradora:
Beatrix Potter
Editorial:
Círculo de lectores, Barcelona, 1999

Beatrix Potter, una mujer en un tiempo de hombres, una mujer que debía cumplir los cánones de la época, ocuparse de la casa, olvidarse de su gran pasión por la naturaleza, abandonar su interés por ese universo tan solo reservado a los hombres y que encontró su reducto de felicidad y su autonomía en la literatura infantil.

Le costó editar, años de lidiar con una familia que no comprendía la necesidad de trabajar para vivir y menos en una mujer. A través de sus personajes, y de Peter Rabbit en particular, Potter introdujo la idea de un conejito desobediente y rebelde que contrariaba el concepto de "niño bueno" de la época. Algo que ella no había podido hacer en su infancia lo consiguió gracias a sus personajes que rápidamente fueron reconocidos por el público y que le dotaron de una independencia económica que le permitieron vivir en la naturaleza y seguir investigando alrededor de la misma.

Peter Rabbit, su madre y sus hermanas Flopsy, Mopsy y Cottontail son conejos con actitudes y ropas humanas que caminan erguidos sobre sus patas traseras, pero que mantienen elementos de su vida natural como la vivienda que habitan en una madriguera bajo un abeto. La historia de Peter y casi de todos sus cuentos comienza con una instrucción que el pequeño decide desobedecer: Peter aprovecha la ausencia de su madre y sus hermanas para realizar una incursión en el jardín vecino, donde su padre murió. Claro, la historia no podía tener un gran final para Peter, ya que tras atiborrarse de verduras enferma y es descubierto por Mr. McGregor que lo persigue y hace que llegue a casa agotado. Su madre lo acuesta y sus hermanas, que han sido muy buenas niñas (conejitas), pueden cenar unas merecidas delicias.

Pero lejos de sentirse apesadumbrado, y ahí es donde radica el secreto de Potter, Peter no puede evitar pensar en la próxima aventura y en cómo mejorar sus incursiones.

Ese comportamiento políticamente incorrecto, la ternura que lo acompaña y la expresividad de sus rasgos nos invitan a pensar que quizás Potter ha sido (de nuevo) injustamente juzgada por el mercado editorial como una escritora edulcorada y pastel que se encuentra muy lejos de la Beatrix Potter que sugirió que los líquenes eran una relación simbiótica de los hongos y las algas, y que tan solo consiguió un desagravio póstumo por parte de la Sociedad Científica que no le permitió leer su estudio ya que el acceso de las mujeres estaba vetado. (*Ainara Bezanilla*)

Biografía

Beatrix Potter nació en 1866 en Londres en el seno de una familia acomodada que vivía de las rentas. Fue criada por institutrices junto con su hermano en la parte alta de la casa donde recibieron educación sin acudir a la escuela. Desde pequeña disfrutaba de sus estancias en el campo, los animales fueron sus fieles compañeros y la naturaleza su entorno más amable. Tras separarse de su familia, se alejó del entorno elegante de la Inglaterra victoriana en que creció para encontrar su lugar en el mundo. Beatrix Potter falleció en 1943. Su memoria, gracias al entrañable Peter y sus amigos, permanece viva.

Cuentos de la selva

Ficha técnica

Autor: *Horacio Quiroga*
Ilustrador: *José María Lago*
Editorial: *Anaya, Madrid, 1990*

Mesopotamia es la región del noreste de la República Argentina. Compuesta por tres provincias, Misiones es la septentrional; la selva, su horizonte. Allí se encuentran las Cataratas del Iguazú. El verde de la vegetación y el anaranjado de su tierra son los colores predominantes. Sonidos de animales, sobre todo pájaros, parecen cubrirlo todo. Este paisaje, más vasto y salvaje hace un siglo que en la actualidad, inspira, provoca, enmarca y da vida y sentido a los *Cuentos de la Selva* de Horacio Quiroga.

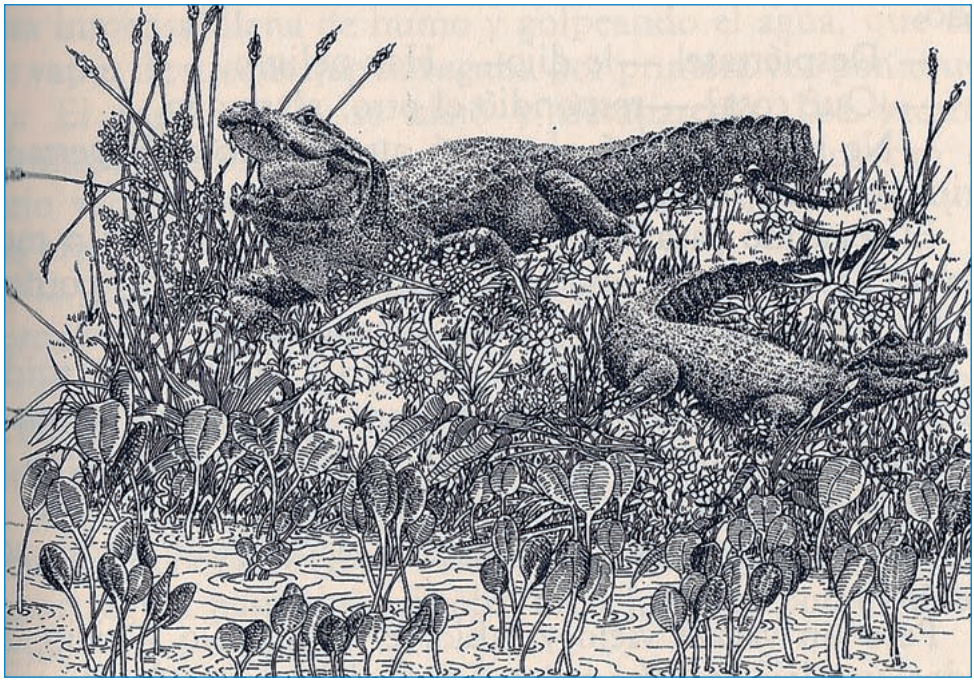
Presentados inicialmente en revistas como "Cuentos de mis hijos", estos ocho relatos se publican como volumen unitario en 1918. En conjunto, dan cuenta de una pluma desencantada de su anterior carácter modernista –Darío es el nombre del hijo de Quiroga–, volcada en un realismo naturalista. La observación precisa de la naturaleza, la minuciosidad en las descripciones acompañan relatos que no por selváticos dejan de cuidar al pequeño lector para el que se han pensado; lo descarnado e inevitable de un mundo muchas veces hostil se desarrolla ante sus ojos con naturalidad; los relatos rezuman un cariño paternal.

Protagonizados por animales que se entienden entre sí y con el hombre por medio de la palabra, se acercan a la fábula, con moralejas explícitas o implícitas. "La gama ciega" podría ser un precioso álbum ilustrado, con una gamita como protagonista que se mete en problemas por no obedecer a su mamá. En este cuento, con pinceladas magistrales, encontramos "el padrenuestro de los venados chicos", o una carta de recomendación que mamá gama pide al oso hormiguero para conseguir un favor del hombre.

Otros tienen más de leyenda, como "Las medias de los flamencos", según el cual estos animales tienen patas rojas, todo el día en remojo y con una encogida, debido a las mordeduras de una multitud de víboras, a las que por su torpeza ("los flamencos, como son tan tontos, no comprendían bien…") habían enfurecido.

Y en otros el sino predominante es el humorístico, incluso a veces orientado a la crítica social y política. En "La guerra de los yacarés", estos se enfrentan con el hombre, que comienza a atravesar su río y les espanta los peces. Los diálogos entre los yacarés y el hombre no tienen desperdicio; finalmente ganan los animales, que viendo pasar los cadáveres de sus enemigos, sólo quieren comerse al oficial, por arrogante.

Cuentos de la selva es un libro sin tiempo y sin edad, un clásico que se redescubre a cada lectura. (*Débora Wainschenker*)



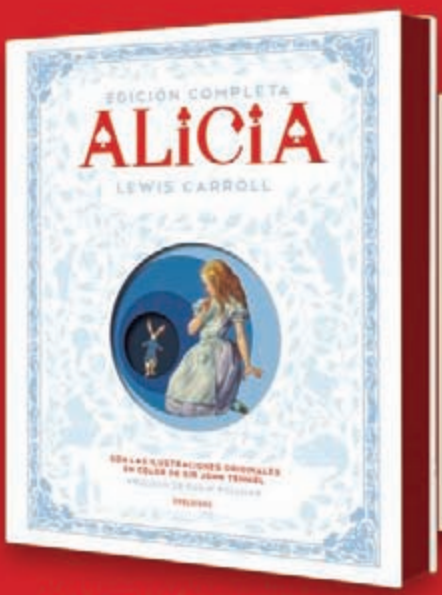
Biografía

Horacio Quiroga nace en Uruguay en 1878. Su padre muere por un disparo accidental. Años después, su padrastro se suicida. Tiene Quiroga 19 años y colabora en revistas literarias modernistas. En 1902 mata accidentalmente a su mejor amigo; escapa a Buenos Aires, donde emprende una expedición fotográfica a Misiones, provincia a la que quedará indisolublemente ligado. Sufre amores frustrados con mujeres muy jóvenes. Tiene dos hijos con su primera esposa quien, harta de las penurias de la selva, se suicida. La segunda se marcha con la hija que han tenido. Entretanto, él alterna puestos de profesor y cónsul con emprendimientos fracasados. Enfermo de cáncer se suicida en 1937.

ALICIA

Edición aniversario
de **LEWIS CARROLL**

Con ilustraciones
de **JOHN TENNIEL**



ALICIA. EDICIÓN COMPLETA

ALICIA PARA LOS PEQUEÑOS

UNA OBRA MAESTRA DE LA QUE, SIN DUDA,
DISFRUTARÁN PEQUEÑOS Y MAYORES

EXPOSICIÓN ALICIA MUSEO ABC
Diciembre 2015 - Marzo 2016

El clásico de Alicia interpretado por ilustradores
españoles e internacionales de prestigio

EDELVIVES

Biblioteca de animales contemporáneos

Una buena manera de aproximarse a la presencia de los animales en los libros es hacerlo a través de la voz de sus creadores. Hemos invitado a una decena de destacados autores de literatura infantil de nuestro país a reflexionar sobre un título emblemático dentro de su obra en el que aparezca ese protagonismo animal y les hemos preguntado qué les aporta contar su historia: posibilidades y dificultades a la hora de dotarles de voz propia, posibles referencias a obras clásicas... En este apartado del presente número de Peonza comprobaremos cómo los animales, que inspiraron las fábulas de Esopo hace dos milenios y medio, siguen siendo un estímulo para los escritores actuales. Son diez libros que proponen un nuevo acercamiento a personajes que han acompañado a la humanidad desde los tiempos más remotos. Diez libros que nos cuentan nuestra realidad contemporánea a través de erizos, urracas, caballos, lobos, perros o humildes escarabajos.

#

Robinson contado por las alimañas

Ficha técnica

Autora:
Marilar Aleixandre
Ilustrador:
Federico Delicado
Editorial: *Oxford, Madrid, 2011*

Queridas Alimañas:

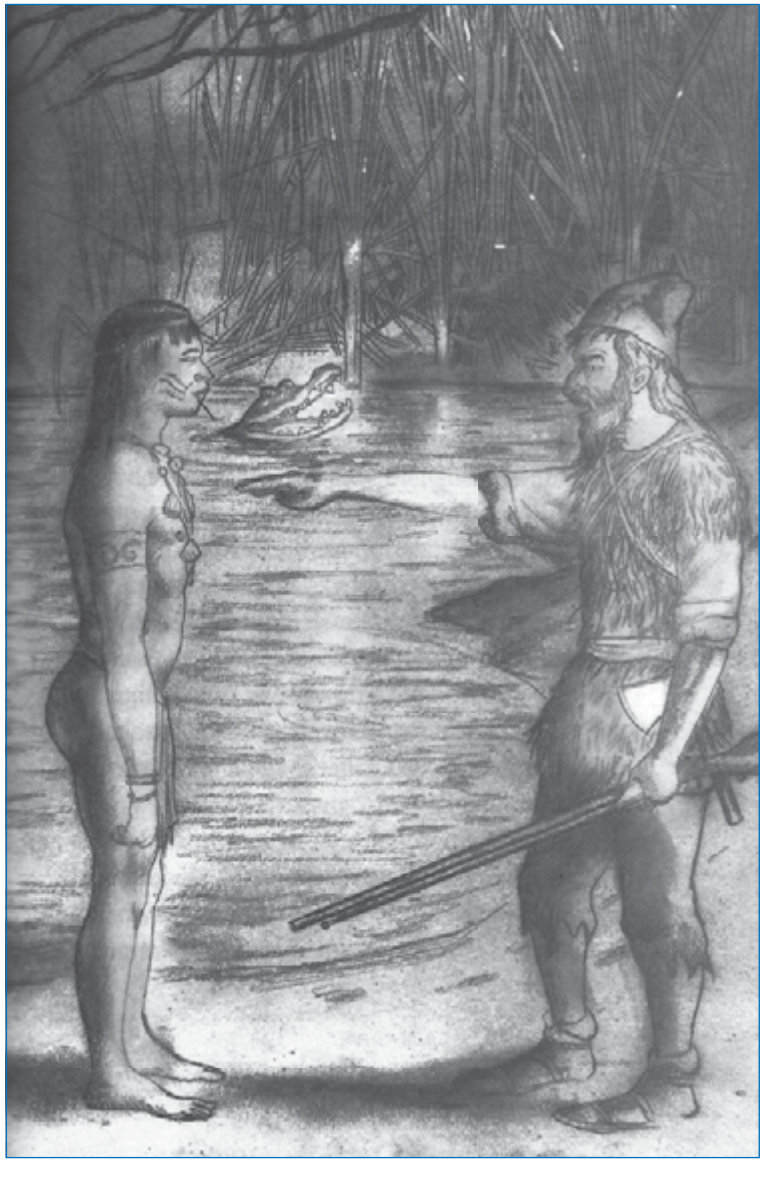
Me pide *Peonza* que cuente por qué sois las protagonistas de *Robinson contado por las alimañas*. No podía ser de otra manera. Nadie sabe tan bien lo que ocurrió durante aquellos meses en la isla. El amigo Daniel Defoe nunca estuvo en la costa de Brasil, ¿cómo podía saber de sus árboles, centelleantes pájaros, de sus tigrillos que todo lo critican? Si hubiese arribado a Itajubá, sabría que no es un peñasco desierto, que en ella había mucho que comer y, sobre todo, mucho que aprender de los bichos.

Cierto, la historia de Robinson Crusoe se ha contado cientos de veces, pero nunca antes con vuestras voces, creando, como diría Mijail Bajtín (escritor a quien no conocéis que fue, como vosotras, un heterodoxo), una polifonía en la que distintas voces pueden llevarse la contraria. Sabéis que tengo debilidad por los personajes (y personas) que llevan la contraria, por los disidentes. Por supuesto, es más interesante contar desde cientos de voces que contar cientos de veces.

Partes de esta historia no habían sido contadas, o habían sido pasadas por alto, como el infame propósito del viaje emprendido por Robinson. Claro que Defoe había narrado que iba a traer negros de Guinea para hacerlos esclavos. Mas parece que esto ha sido omitido en otras *robinsonadas* anteriores. Como sabéis hay quien cree que a las niñas y niños es mejor no hablarles de cuestiones conflictivas, opinión que no comparto. Gracias a que Andirá, el murciélago, escuchó a Robinson rememorarlas y nos las cuenta.

De su trato con vosotras podemos también deducir que Robinson no era precisamente un ecologista respetuoso con la naturaleza. Empezó por liarse a tiros con los pájaros, aunque siendo mal tirador lo único que consiguió derribar fue un coco que le cayó en la cabeza. Con razón decía Aymberé, la lagartija, que hubiera preferido un náufrago con escamas, pequeño y cariñoso. Con todo, enseñasteis a Robinson a comer sabrosos gusanos. Y gracias a vosotras se hizo amigo de Taiguara (a quien llamaba Viernes).

Me preguntan si ha sido difícil daros la voz en el libro: es verdad que tuve que estudiar mucho. Incluso desconfiar un poco de lo que cuentan algunos bravucones. Ya sabemos que Yaguatirica se cree un tigre aunque pese poco más de tres kilos. Lo más difícil fue hablar con la voz múltiple de la colonia de hormigas, tan poderosa, aunque las hormigas una a una sean pequeñas. De ellas he aprendido a comprender sus mensajes, que no consisten únicamente en palabras. Lo que no puedo saber es qué fue de Robinson, si volvió o no a su brumosa isla, si se quedó con vosotras. Espero que algún día me lo contéis. (*Marilar Aleixandre*)



Biografía

Marilar Aleixandre (Madrid 1947) es profesora de Didáctica de la Biología y Educación Ambiental en la Facultad de Educación de la Universidad de Santiago de Compostela. Gallega de adopción, utiliza habitualmente la lengua de Cunqueiro en su obra. Traductora, narradora y poeta, mantiene una fecunda dedicación a la literatura infantil y juvenil. Entre otros, ha recibido el Premio Merlín de literatura infantil 1994 por *A Expedición do Pacífico*, el Lazarillo de Literatura Juvenil 1994 por *La Banda sin futuro* y está en la Lista de Honor del IBBY 1997, apartado traducción, por *A caza do Carbairán* (*The Hunting of the Snark*) de Lewis Carroll.

Shola y los leones

Ficha técnica

Autor: *Bernardo Atxaga*
Ilustrador: *Mikel Valverde*
Traductor: *Bernardo Atxaga*
Editorial: *SM, Madrid, 1995*

Elegí a Shola como protagonista de mis historias por razones estrictamente personales. En primer lugar, ella y yo vivíamos en la misma casa, compartiendo los tiempos muertos, tipo "sofá a primera hora de la tarde", y los vivos. Además, comíamos a las mismas horas, ella de lo suyo y de lo mío, y yo solo de lo mío. Cuando paseábamos, los dos marchábamos juntos, o al menos cerca, ella por delante de mí las veces que yo iba por detrás, y a la inversa, ella por detrás de mí cuando yo iba por delante. De modo que, resumiendo, nunca me costó encontrar la voz de Shola. Me habría pasado lo mismo si, por ejemplo, hubiese decidido escribir sobre mi hermano Iñaki. La pregunta es, ahora, por qué escribí precisamente sobre Shola, y no sobre mi hermano Iñaki. La respuesta es: por culpa de mi hermano Iñaki. Resulta que, un día de verano, este hermano mío Iñaki vino de Bilbao, donde vivía, a la casa familiar de Asteasu. Habíamos hablado los dos por teléfono, y yo le había dicho:

—Estamos todos fuera, y Shola está sola en casa. Cuando llegues, sácala a pasear.

Llegó mi hermano a casa y se dispuso a abrir la puerta. Pero, antes, tuvo una idea: ¿por qué no actuar como un ladrón y probar a Shola? ¿Cómo, con qué ganas, con qué arrestos, defendería la casa aquel ejemplar de la especie canis lupus, vinculada desde antiguo a las labores de defensa?

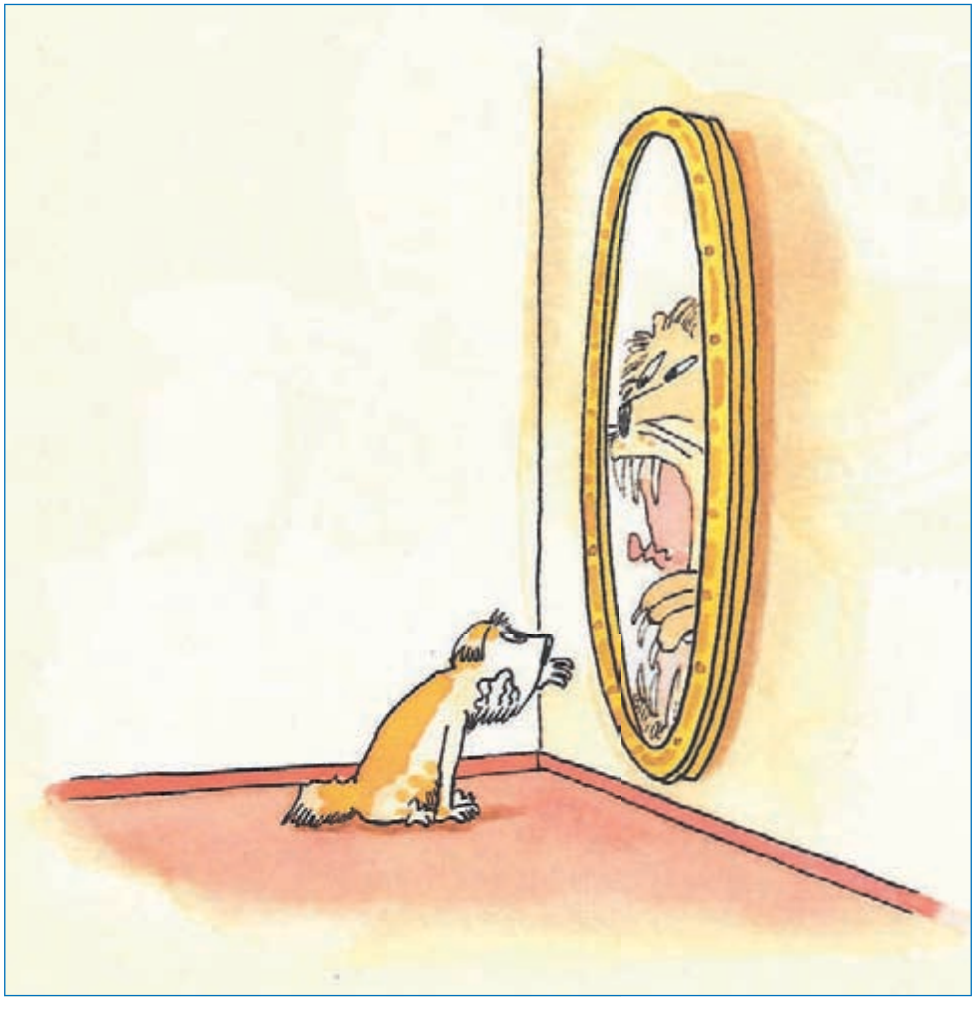
Mi hermano metió la llave en la cerradura y la movió como una ganzúa. Aguzó el oído. "Empezará a ladrar de un momento a otro", pensó. Pero nada. Silencio. Volvió a hacer ruido con la llave. Nada. Le dio una patada a la puerta. Nada. Silencio. Decidió emitir una serie de sonidos guturales raros. Los emitió. Nada. Silencio. "Shola no está aquí", pensó. "Alguien la habrá llevado a pasear." Sin más aspavientos, mi hermano abrió la puerta y entró en casa. Minutos después, estaba cambiándose en su habitación cuando oyó un crujido. Provenía del armario donde guardábamos las mantas de invierno. Se acercó, miró, levantó la primera manta de la pila, levantó la segunda, la tercera…

—¡Shola! –exclamó. Efectivamente, allí estaba Shola, en el fondo, debajo de la tercera manta, un día de verano.

—¡Vaya! ¡De modo que así es como defiendes tú la casa? –le reprochó –. ¡No sabía que fueras tan miedosa y tan pusilánime!

—Puede que sea *pusimolimine*, pero no soy miedosa –respondió Shola… O, al menos, eso fue lo que me imaginé yo cuando mi hermano Iñaki me contó lo sucedido.

De esa anécdota, y de lo mucho que conocía a aquel ejemplar de canis lupus, surgieron los libros. Curiosamente, el asunto del ladrón no apareció en los cuatro primeros. Ha aparecido, acaba de aparecer, en el quinto, que precisamente se titula *Xola eta lapurra*, *Shola y el ladrón*. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. (*Bernardo Atxaga*)



Biografía

Bernardo Atxaga es el seudónimo literario de Joseba Irazu (Asteasu, 1951). Narrador de cuento y novela, poeta, letrista musical y ensayista, es el representante más destacado de la nueva literatura en euskera, lengua en la que ha escrito toda su producción. En 1989 recibió el Premio Nacional de Narrativa por *Obabakoak*. A lo largo de su carrera como escritor ha mantenido una dedicación constante a la literatura para niños y jóvenes con obras como *Memorias de una vaca*, *Ramuntxo detective*, *Los burros en la carretera*, o las series protagonizadas por los perros Shola y Bambulo. En todas se aprecia una mirada imaginativa y humorística.

Escarabajo en compañía

Ficha técnica

Autor: *Pep Bruno*
Ilustradora: *Rocío Martínez*
Editorial: *Ekaré, Barcelona, 2014*

Para mí la literatura infantil y juvenil, además de objeto de estudio y fuente de placer, es algo muy serio, quizás por eso tenía en mente desde hacía años la idea de hacer un pequeño homenaje a uno de mis autores favoritos: Arnold Lobel. De este autor he disfrutado todos sus libros pero hay uno que me resulta especialmente delicioso, se trata de *Saltamontes va de viaje*, un libro que hoy, lamentablemente, no se puede conseguir en castellano.

Acariciaba pues la idea de escribir un libro al modo de Arnold Lobel, con cuentos ilustrados, que compartieran personajes, con historias sencillas (que no simples) como homenaje al autor norteamericano. En ese momento conocí a Rocío Martínez y tuve claro que ella tendría que ser quien ilustrara ese libro, Rocío sería capaz de dar imagen a los personajes de los cuentos con una mirada nueva pero que, al mismo tiempo, recordara los cuentos de Lobel.

La escritura de los cuentos se prolongó durante varios años (soy muy lento escribiendo) y finalmente de los nueve cuentos que escribí fueron seleccionados cinco para el libro *Escarabajo en compañía*. Entre estos cinco se incluyen dos que tienen un personaje muy especial, el propio Saltamontes de Lobel que, en su libro, terminaba en busca de nuevas aventuras y que, por lo que parece, acaba recalando entre las páginas de *Escarabajo en compañía*, todo un lujo.

Así las cosas, el motivo por el que escribí cuentos con insectos personificados como protagonistas no fue otro que homenajear a Lobel (y luego a otros autores y autoras de LIJ). Partiendo de este punto han sido muy interesantes los retos y los hallazgos que estos cuentos me han planteado:

1. Para empezar, el mundo de lo pequeño resulta muy cercano a los niños. Ellos pueden pasar tiempo mirando lo pequeño, descubriendo sus matices. Y bien pueden además identificarse con estos pequeños protagonistas pues ellos, los niños y niñas, son los pequeños en un mundo de grandes.

2. Para continuar, el punto de vista de estos textos es a ras de suelo, también muy cercano al de los niños.

3. Ocurre además que este puede ser un mundo secreto y extraño: los insectos viven entre nosotros pero en su mayoría resultan invisibles o ajenos. Esta idea de que hay otras realidades en esta realidad que habitamos es también muy cercana a la percepción de los niños quienes, de manera natural, entreveran mundos de ficción en lo cotidiano.

Para el trabajo de la ilustración, estas tres cuestiones han sido fundamentales: Rocío ha hecho incluso un pequeño herbario con flores y plantas que le sirvieron de modelo para acercar este mundo pequeño y escondido hasta las páginas de nuestro libro. (*Pep Bruno*)

Biografía

Pep Bruno (1971), nacido en Barcelona, vive desde los siete años en Guadalajara. Licenciado en Filología hispánica y en Teoría de la literatura y literatura comparada, lleva más de veinte años recorriendo el mundo como narrador oral. Lector incansable y teórico de la animación a la lectura, ha participado en innumerables actividades, impartido talleres, cursos y charlas y escrito artículos sobre este tema en publicaciones y blogs. Ha publicado 18 libros entre álbumes ilustrados y recopilaciones de relatos. En 2005 puso en marcha la editorial Palabras del Candil, especializada en libros escritos por narradores orales.

Memorias de una gallina

Ficha técnica

Autora: *Concha López Narváez*
Ilustrador: *Juan Ramón Alonso*
Editorial: *Anaya, Madrid, 1994*

Carolina, esa gallinita alegre, decidida, generosa, valiente, justa… es uno de mis personajes favoritos. Confieso que, desde el principio, este pequeño libro tuvo una intención didáctica, pretendía enseñar algo de lo que me parecía merecer la pena en la vida. Deseaba hacerlo de una manera clara, sencilla y verdadera, sin tapujos ni paños calientes: hablar de lo justo y de lo injusto, del sencillo y del petulante, del fuerte y del débil… Pero no parecía fácil recoger todas estas facetas en un mundo de humanos, pues no quería que los niños se vieran reflejados en cualquiera de los personajes: "Te pareces a ése…", "Tu padre es como el señor X", "Tu madre es como la señora Y…". Sin embargo, como ya he dicho, tampoco quería hurtarles las realidades que nos rodean: el necio es necio; el cruel es cruel; trabajar hasta matarse, sin disfrutar de lo bueno de la vida, sólo para creerse importante, es una solemne y peligrosa estupidez; ayudar a otros es siempre honroso y ensancha el alma…

Para hacer todo esto, los animales, su mundo, me permitían moverme con mayor libertad, porque los niños los aceptan o rechazan con más sencillez, y sus sentimientos hacia ellos son más claros: simpatizan más hondamente, sienten más ternura, o desprecian y rechazan con mayor profundidad.

Por otra parte, los protagonistas pueden hablar y moverse también más libremente, por ejemplo, Carolina es rotunda en sus enfados, sin incitar por ello a la violencia: "Gallinas, sois necias", grita cuando el Marqués les hace a todas promesas de matrimonio para aprovecharse de ellas, o se niega a que su madre le ponga un nombre que no le gusta, sin parecer descarada.

Sobre todo, hay un personaje, Picofino, que tiene un especial significado: es feo, es débil, es cobarde… todo lo que, para los niños, es motivo de burlas o desprecio; sin embargo, he comprobado que lo que despierta en mis lectores es ternura, todos se ponen al lado de Carolina cuando ella trata de convencerlo de que sí puede defenderse a sí mismo… Se marcha porque no le queda otro remedio, porque en la vida hay momentos dolorosos y duros; pero, como Carolina, piensan que encontrará el modo de triunfar.

No tengo ninguna duda de que hablarles a los niños, sin hurtarles nada, de alegrías, penas, triunfos, derrotas… en fin, de todo aquello que constituye nuestro mundo, ha sido mucho más fácil haciéndolo desde un gallinero. No debo de estar muy equivocada, porque mi querida Carolina tiene amigos en muchos lugares, amigos que, por serlo de ella, también lo son míos, y me escriben como si tuviéramos algo en común. La última carta llegó hace unos días desde Perú, nada menos. (*Concha López Narváez*)

Biografía

Concha López Narváez nació en Sevilla (1939) y se crió en Sanlúcar la Mayor, un pueblo blanco cercano a la capital andaluza, salpicado de huertas, naranjales, olivos y viñedos. Quizá por eso le gusta tanto vivir en el campo, entre plantas silvestres y animales libres, reflejándolo en sus relatos. Durante algunos años ejerció la enseñanza y desde 1983 se dedica por completo a escribir para niños y jóvenes. Sus libros se adentran en varios géneros, aunque en su producción predominan los relatos históricos. Es autora de novelas y cuentos cortos con protagonista animal. Premio Lazarillo entre otros.

Soy un caballo

Ficha técnica

Autor: *Gonzalo Moure*
Ilustradora: *Esperanza León*
Editorial: *Kalandraka, Sevilla, 2007*

Un chamán me reveló que, para él y sus compañeros de conocimiento y sabiduría, el caballo es el intermediario entre el hombre y la naturaleza. No me sorprendió, porque mis yeguas trataban de decírmelo en su lenguaje, sin que yo las consiguiera entender. Acababa de escribir una novela sobre caballos, pero desde mi punto de vista humano, y al llegar al capítulo del chamán y su revelación me di cuenta de que necesitaba acercarme al otro punto de vista, el del caballo. No se trataba de "escrivivir" una novela de aventuras vista por el mismo caballo, sino de meterme en su piel para sentir la existencia cotidiana desde el otro lado. Todos los animales aman, piensan, se emocionan, sienten miedo, alegría, curiosidad; planifican, aunque sea a muy corto plazo. Pero aunque también sea de manera inconsciente, también juzgan. Nos juzgan. Decidí entonces que el caballo pensara en un ser humano, que se dirigiera a él para intentar que le entendiera. Para mí, que amo a los animales, escribir así, describir eso, fue una revelación. El hombre, en la lucha que primero fue para la supervivencia y por fin para imponer la supremacía de su pensamiento lógico, bestializó a todos los competidores, los animales, y decidió ignorar sus posibles sentimientos, negarlos. Es hora de verlo todo, de que nos veamos a nosotros mismos desde ese otro lado. Y lo que vemos cuando nos asomamos, es terrible. Por eso elegí a una niña, alguien inocente y limpio: una niña que cada día lo acaricia, alimenta, y… usa.

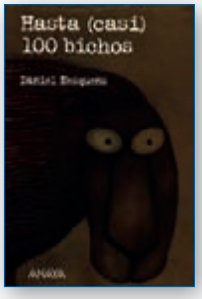
Todo es ideología. La gramática misma exige usar el pronombre neutro para hablar del animal, para separarlo de nuestros sentimientos, para cosificarlo, para (literalmente) neutralizarlo. Mientras escribía, sentía que esa frontera artificial e ideológica se diluía, porque el libro no podía reflejar sino la chispa de la rebelión contra el hombre, y cada vez me identificaba más con el caballo, hablaba más con su voz, sentía más con sus sentimientos. No tenía menos derecho a ello que cuando en una novela imagino el pensamiento de otro ser humano distinto a mí, porque en realidad no nos es dado nunca saber qué piensa y siente el otro, salvo (tal vez) en la literatura. Puede que para el lector *Soy un caballo* sea un texto amable y ligero, pero para mi conciencia es en realidad terrible, angustioso: es asomarse a nosotros mismos con la mirada del que sufre nuestra existencia, nuestro dominio injusto y devastador. Para mí, este texto (que no refleja más que mi propia suposición del pensamiento animal) no fue más que el principio. Sigo y seguiré profundizando en las ideas que nacieron entonces, aunque me asuste hacerlo. (*Gonzalo Moure*)

Biografías

Gonzalo Moure, escritor valenciano, asturiano de adopción, aborda con frecuencia temas de tipo social. Gran viajero y amigo de las gentes del Sahara. *La zancada del Deyar*, *Palabras de Caramelo* y *El beso del Sahara* son algunos de sus libros fruto de esta amistad. Ha escrito también novelas sobre la cultura tibetana, *Un loto en la nieve*, y la centroasiática, *Tuva*.

Esperanza León maneja registros muy distintos, desde el diseño, la poesía de los álbumes o el preciosismo naturalista de la ilustración botánica. Como pintora y grabadora ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas tanto en España como en el extranjero.

Hasta (casi) cien bichos



Ficha técnica

Autor: *Daniel Nesquens*
Ilustradora: *Elisa Arguilé*
Editorial: *Anaya, Madrid, 2005*

Me gustan mucho los animales. Mucho. Como el trucho a la trucha. Unos más que otros. Es algo lógico, me dijo mi siquiatra. El león me gusta muerto, si es que va a atacarme; si está en su selva extra virgen y yo sentado en mi sofá, pues entonces me gusta vivo, con su melena al aire, su rugido al viento… La última vez que vi a un león fue en León. En un circo. Era un circo de esos ambulantes, que tan pronto están en un segundo derecha como en un quinto izquierda. Ahora apenas quedan animales en los circos, por eso se refugian en los documentales y en los libros para niños. Tuve la suerte de escribir uno que estaba lleno de animales, hasta había un destornillador. Disfruté escribiéndolo. Se me ocurrían cosas que nunca antes se me habían pasado por la cabeza.

En un cole, un chico muy parecido a ese que sale en la tele, me preguntó por qué lo había escrito. Me rasqué la cabeza como el Rey de la Selva y le contesté en un perfecto inglés que maybe I was bored. "Ya", dijo él. Fue la última pregunta, más que nada porque ya no hubo otra. Los chavales se marcharon a su casa y yo me manché la camisa. Una pena, era nueva. Me la había comprado la semana de antes. Si lo llego a saber me la compro la semana después. El caso es que mi mancha y yo nos fuimos camino de mi casa. Pensando. ¿Por qué realmente había escrito aquel libro? ¿Por qué era sobre animales? ¿Qué tienen de atractivo los animales que no tengan las personas? Demasiadas preguntas. Si lo sé no escribo aquel libro. Si lo sé construyo un puente, o un río. Me río, mejor dicho, sonrío cuando los lectores me dicen que les gusta *Hasta (casi) cien bichos*. Me sonrío porque nunca pensé que pudiera ser un libro que gustase, porque fuese un *long seller*, como me dijo un periodista cultural. (*Daniel Nesquens*)

Biografía

Daniel Nesquens nació en Zaragoza en 1967. Su primera obra apareció en el año 2000, desde entonces ha publicado decenas de libros que viajan, gracias al humor como vehículo emocional, a miles de lugares que recorren el imaginario infantil y juvenil a través de irónicos juegos de palabras. Ha obtenido cuatro menciones especiales White Raven, el primer premio del Certamen Internacional del Álbum Ilustrado Ciudad de Alicante en 2001 y el segundo premio en el de 2006. En 2010 se le concedió el VII Premio Anaya de LIJ y en 2011 resultó ganador del Premio Barco de Vapor.

Tres cuentos de Urraca

Ficha técnica

Autor: *Antonio Rubio*
Ilustradora: *Leticia Ruifernández*
Editorial: *Anaya, Madrid, 2006*

Tres, porque es un número mágico. *Cuentos*, por la intención narrativa de este libro. Y *de Urraca*, porque elijo a esta ave de gran porte, blanquinegra, con iridiscencias azuladas, larga cola, pico duro y un greec-greec binario para graznar, como personaje central. Ella es protagonista del cuento porque domina el aire con su vuelo, y desde las alturas puede observarlo todo y erigirse en jueza. Y le cambio el guión, que popularmente le asigna el papel de ladrona y robajoyas taimada. Conmigo pasa a ser la artista "povera", la misteriosa ave de mirada pura que gusta de rescatar objetos desechados para dotarlos de un alma nueva. Esto es, que hace arte con material de segunda mano, pobre; y para ello le basta con cambiar la mirada sobre las cosas: mira como sólo los niños y los poetas suelen mirar.

Recoge la casa abandonada de un caracol, ese simbólico primer animalito, hermafrodita, con su casita a cuestas, casa tan parecida a la maquinaria del oído, y que para doña Urraca es una espiral sagrada, un laberinto celeste, una geometría solar.

Recoge la camisa abandonada de una culebra, sabia guardiana del árbol de la vida, en constante cambio, porque a ésta ya no le place su verde camisa manchada, y para doña Urraca es la más alta prenda que coser pudiera la naturaleza, que para ella es un sastre primoroso.

Y recoge, por último, el cencerro estridente de una cabra, animal que alimentara a Zeus y a Júpiter, ubérrima, libre… para llevarlo a su nido y así disfrutar de su música arcangélica, porque para ella un cencerro es un stradivarius.

Y todo este despliegue de símbolos y personificaciones del imaginario colectivo es sólo posible merced al uso que de los animales se hizo literariamente desde remotos tiempos: desde las primeras fábulas mesopotámicas, Esquilo y Hesíodo, *Panchatantra* hindú, Esopo, Fedro, Arcipreste de Hita, don Juan Manuel, La Fontaine, Iriarte, Samaniego… hasta los recientes reformuladores de este género, Lionni, Lobel, Zimnik, Sendak...

Especial mención merecería a mi juicio el *Frederick* de Leo Lionni, modelo paradigmático de fábula moderna, no convencional y abierta, en la que se cuestionan los roles tradicionalmente asignados a los animales fabulísticos y se potencia la lectura crítica, lírica y lúdica en una conjunción perfecta de texto e imagen de altísima calidad.

Y para cerrar mi comentario sobre *Tres cuentos de Urraca* quiero añadir que mientras quede un animal en el planeta, habrá fábulas, porque al fin y al cabo compartimos espacio y tiempo con los animales. Y porque creo que si les fuera posible, también ellos hablarían de nosotros. Pero, ay, de momento no tienen el don de la palabra… Y nosotros, sí. (*Antonio Rubio*)

Biografía

Antonio Rubio (Puente del Arzobispo, Toledo, 1953), es maestro y escritor, principalmente de poesía aunque también tiene libros de cuentos. En sus textos se refleja la tradición oral. En la editorial Faktoría K ha dirigido la colección de poesía Trece Lunas. Como maestro participa activamente en proyectos de renovación Pedagógica, como Acción Educativa y Pizpirigaña. Desde joven colabora en diversas revistas y periódicos: La Voz de Talavera, La Voz del Tajo, Mundo Diario o Cuadernos de Pedagogía. Es autor entre otros libros de *Tras las letras*, *Bibichos*, *El murciélago Aurelio*, *Tres cuentos de Urraca* y *Versos vegetales*.

Los tres erizos

Ficha técnica

Autor e ilustrador: *Javier Sáez Castán*
Editorial: *Ekaré, Barcelona, 2003*

Escribí *Los tres erizos* como resultado de una serie de encuentros con estos discretos animales, dentro y fuera de los libros. La historia es breve: me aficioné a la edad de trece o catorce años a salir por los alrededores de la casa (había campo entonces) a buscar animales, para dibujarlos. El portero me advirtió de que por las noches merodeaban erizos por un montón de basura que se renovaba gracias a las podas de las urbanizaciones. Hasta entonces los había visto con frecuencia aplastados por los coches pero nunca vivos, así que salí con una linterna y el resultado no se hizo esperar: de algún sitio apareció un erizo y sin más lo agarré y me lo llevé a casa. Se lo enseñé a la familia y lo dejé en la terraza, donde pasó la noche dando vueltas frenéticamente como un animal encerrado (¡es lo que era!). A la mañana siguiente lo devolví al montón de broza.

En esa misma época encontré en uno de mis libros de animales una historia que quedó estrechamente asociada en mi memoria a la experiencia del erizo. Se trataba de una leyenda medieval que aseguraba que los erizos son tan astutos que penetran en los huertos y trinchan las manzanas en sus púas, para escapar con ellas y comerlas con tranquilidad en algún otro lugar. La leyenda iba acompañada de una ilustración de tres erizos dando vueltas.

Así pues, parece que lo que saqué en claro de aquellas dos historias es que los erizos daban vueltas y merodeaban en equipos de tres; después pasaron los años y muchas noches de dar vueltas por la cama sin poder dormir…

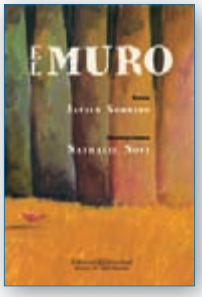
Una noche, cuando volvía a casa, me topé con un erizo, y este encuentro inesperado arrastró consigo los otros recuerdos. A la mañana siguiente escribí la historia de *Los tres erizos* sin darle más vueltas… hasta que los amigos de Peonza, fieles a su vocación, me han pedido que aventure alguna explicación de la historia: *¿por qué el protagonismo de animales? ¿Qué dificultades encontraste en concederles voz propia? ¿Qué referencias a los clásicos…?*

Percibimos la identidad a partir de la forma, y la abrumadora variedad de formas animales ha permitido siempre otorgarles (desde las fábulas y mitos) un protagonismo difícil de olvidar. Un tanto ensordecido por los animales gesticulantes de algunos dibujos animados, quise que mis erizos fueran silenciosos y humildes, habitantes del descampado y los terrenos baldíos. Puesto que los vi desde cierta altura, los representé así, como seres pequeños e indefensos. Al igual que los personajes de tantos cuentos (cerditos, princesas…), se presentaron en número de tres... Creo que me salieron bastante parecidos al natural, pero al mismo tiempo, curiosamente humanos. (*Javier Sáez Castán*)

Biografía

Javier Sáez Castán nació en Huesca (1964) y estudió Bellas Artes en la Universidad de Valencia. Sus libros son como artefactos que funcionan con precisión, como un reloj. Es un creador completo: hace el diseño, escribe la historia y pinta las ilustraciones; por tanto, se enfrenta con todos los problemas que pueden aparecer en la gestación de un libro ilustrado y halla las soluciones. Combina obras cuyo encanto está en el continente, en el objeto libro, con otras en las que se centra más en la historia. Encuentra la inspiración en la memoria y en la imaginación y siente que el dibujo le hace vivir otras vidas.

El muro



Ficha técnica

Autor: *Javier Sobrino*
Ilustradora: *Nathalie Novi*
Editorial: *Juventud, Barcelona, 2015*

Decía mi amigo David McKee que utilizaba monstruos y animales en sus libros porque con ellos podía contar historias duras sin necesidad de estar pendiente de lo políticamente correcto. Los bichos de todo tipo y condición le daban libertad. Y estoy completamente de acuerdo con él.

Hay otra razón que compartirán muchos autores y docentes: los animales acercan algunas historias al mundo infantil por esa fascinación que las primeras edades tienen con el mundo animal.

La búsqueda de la libertad creativa me llevó a posar mi mirada en los animales cuando nació la idea de *El muro*. El detonante de la historia fue un regalo que recibí: una camiseta que gritaba contra el muro construido en Cisjordania. Pronto comprendí que los personajes debían ser animales porque eso me permitiría escribir con plena libertad y sin prejuicios de ningún tipo. En este punto apareció en las librerías un nuevo libro de David, y saltó la chispa al enlazarlo con el final de *Tusk*, *Tusk*, obra publicada en España con el título *Negros y blancos* por Altea Benjamín en 1984 y actualmente editada por Anaya en su colección bilingüe, 2008. Consideré que comenzar por el final de su libro sería un bello homenaje a los libros de McKee. Luego el cuento siguió su propio camino.

Los animales son plásticos, flexibles, adaptables y además muy agradecidos como personajes porque pueden hacer lo que quieras, aunque siempre dentro de un orden, el orden de la naturaleza y de la veracidad. Si bien a los animales, elefantes en este caso, se les puede atribuir cualquier cualidad y por eso digo que son flexibles, lo que no se puede hacer, desde mi punto de vista, es cometer inexactitudes con ellos: si la historia se sitúa en el Valle del Okavango, en el libro solo participan aquellas especies que realmente habitan ese lugar. Esta verosimilitud también la busqué cuando escribí *Los sonidos de la noche*, ilustrado por Emilio Urberuaga y editado por Ekaré en 2012. Esta historia se desarrolla en un lugar inventado: *El bosque de la lluvia*; pero todos los animales que participan pertenecen a un mismo hábitat, conviven realmente juntos en Indonesia.

Y una vez terminado el texto pensé en Nathalie Novi porque me entusiasman sus colores y su sensibilidad. (*Javier Sobrino*)

Biografía

Javier Sobrino (Pimiango, Asturias, 1960) es profesor por la Universidad de Cantabria, región en la que ejerce como maestro de Primaria desde 1984. Miembro del equipo de redacción de Peonza, entre sus aportaciones a la revista destaca la importancia y riqueza de contenidos relacionados con el mundo de la ilustración. Como escritor ha publicado numerosos álbumes ilustrados algunos de ellos traducidos a varios idiomas. Ganó el Primer Premio del Concurso Internacional de Álbum Infantil Ilustrado Biblioteca Insular de Gran Canaria, 2006 por *Nilo y Zanzíbar* y fue finalista del Premio Internacional Compostela para Álbumes Ilustrados, 2008, por *La nube de Martín*.

Dos lobos blancos

Ficha técnica

Autor: *Antonio Ventura*
Ilustradora: *Teresa Novoa*
Editorial: *Edelvives, Zaragoza, 2004*

Dos lobos blancos es un texto que se convirtió en un libro álbum cuando Teresa Novoa accedió a ilustrarlo en el año 2003. Enviamos el proyecto a la editorial Edelvives y fue aceptado, publicándose al año siguiente.

Los personajes del cuento son cuatro lobos: dos lobos machos adultos, una loba herida y su lobezno. No se trata de animales humanizados, algo muy frecuente en los cuentos para primeros lectores. Aquí, los lobos conservan su característica de mamíferos cazadores.

Mi intención, cuando escribí este cuento, era crear una historia mínima, narrada de manera muy concisa, casi telegráfica, en un escenario lo más vacío posible. No sé por qué decidí que fuesen lobos sus protagonistas, pero me parecía que era verosímil que lo fuesen para la tensión que quería crear: propiciar en el lector la incertidumbre sobre cómo responderían los dos machos adultos ante el encuentro de una loba herida, refugiada en una cueva con su cachorro. Quería crear una historia desnuda, leve, presidida por el vacío, y por ello busqué un estilo escueto y poético. Se trata de un texto, a mi juicio, muy en la línea de *El pájaro y la princesa*, también ilustrado por Teresa Novoa, o *El sueño*, con Jesús Cisneros, ambos publicados en Fondo de Cultura Económica.

Al terminar de escribir el cuento, tenía claro que la ilustradora debía ser Teresa Novoa. Ya había trabajado con ella, en el libro antes citado, que ganó el Premio A la orilla del viento, de 1999, y pensaba que ella sabría captar la atmósfera de la historia, el vacío de los escenarios, los blancos de la nieve sobre la que se escenifica la mínima peripecia. Creo que el resultado de su trabajo es excepcional.

Recuerdo que, cuando nos aceptaron el proyecto, la editora nos comentó que quería, antes de entrar en el trabajo gráfico de Teresa y proponerle los cambios que ella consideraba, que editásemos el texto. Algo que yo acepté sin problemas. A los pocos días recibí sus consideraciones. En resumen: el texto era para ella demasiado vacío y debería completarlo con peripecias secundarias, que transcurrieran en paralelo a la trama principal de los lobos. Lo que en términos gráficos significaba que el bosque seguiría nevado, sí, pero lleno de otros animales que hicieran desaparecer la desnudez de los escenarios y con ello la esencia de la historia. Evidentemente, no pude aceptar aquellas sugerencias. Teresa, convino en ello.

Veo ahora el libro, más de diez años después de su publicación, y me siguen pareciendo excelentes las ilustraciones de Teresa, y me sigo reconociendo en un texto, que no cambiaría. No por orgullo, sentimiento que siempre estorba, sino por honestidad. (*Antonio Ventura*)

Biografía

Antonio Ventura (Madrid, 1954) es una de las figuras fundamentales de la Literatura Infantil y Juvenil de las últimas décadas en nuestro país por su labor como escritor, editor, crítico y, sobre todo, por el apoyo a los nuevos autores y la gran influencia que ha ejercido sobre ellos con sus consejos y orientaciones. Su sensibilidad estética se plasma en su faceta de pintor y en sus escritos y conferencias sobre el álbum ilustrado y otros temas. Ha fundado revistas como *Babar* y ha viajado por España y América en su afán divulgador de la escritura y la ilustración.

NUEVO

INVENTARIO ILUSTRADO DE INSECTOS

COLECCIÓN

INVENTARIOS ILUSTRADOS

INVENTARIO ILUSTRADO DE ANIMALES
INVENTARIO ILUSTRADO DE ANIMALES CON COLA
INVENTARIO ILUSTRADO DE LOS MARES
INVENTARIO ILUSTRADO DE INSECTOS
INVENTARIO ILUSTRADO DE LOS ARBOLES

Conocimiento, curiosidades sobre fauna y flora del mundo, sensibilidad ambiental.
Naturaleza y biodiversidad como en los antiguos cuadernos de campo.

www.kalandraka.com

Emilio Urberuaga

Emilio Urberuaga es un ilustrador con una amplia y reconocida trayectoria que incluye el Premio Nacional de Ilustración de 2011. Disfruta día a día con su trabajo, al que se dedica con ilusión, humor y mucha creatividad. En esta ocasión ha querido compartir con nosotros ese trabajo: sus dibujos ilustran este número de Peonza y sus reflexiones sobre el papel de la ilustración en los libros y su proceso creativo se desvelan en la siguiente entrevista. Por su generosidad y amabilidad, una vez más, muy agradecidos.

Autora

Encarna Espinosa
Equipo Peonza

En alguna ocasión has dicho "siempre me lo paso muy bien ilustrando". ¿Cómo llegaste a la ilustración?

Por puro azar, para mí, ilustrar, además de un trabajo gratificante, es una forma de pagar la hipoteca. La vida es corta y uno tiene que buscarse una faena (a ser posible que te entusiasme) para enfrentarla con este "recreo que es vivir".

Cualquier lector de álbumes ilustrados reconoce fácilmente las ilustraciones de Emilio Urberuga, pero ¿cómo las describirías tú?

No lo sé, rara vez miro mis ilustraciones, salvo que sea por necesidad: una exposición, una colaboración en una revista, etc. Cuando acabo un libro mi cabeza está en el próximo.

¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Qué preparación hay detrás de tu trabajo?

Ya me gustaría a mí saber cómo es mi "proceso creativo". En cuanto a la preparación, leer la historia muchas veces y documentarme, bien observando lo que me rodea para "robar" lo que mejor

me venga, o bien escarbando en ese saco mágico que es internet.

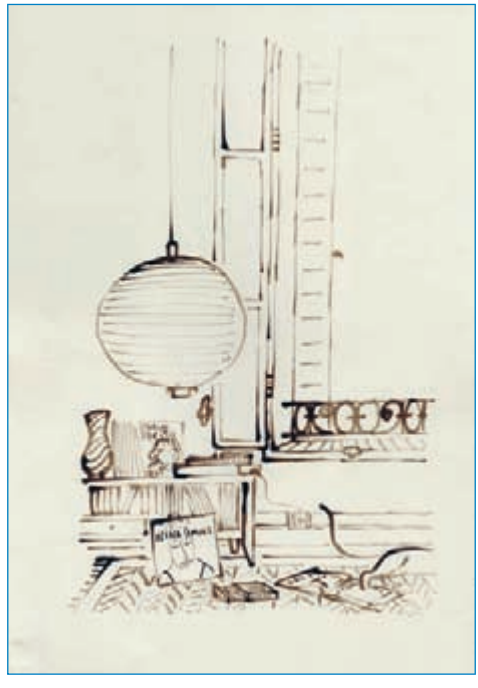
A lo largo de tu trayectoria profesional has utilizado diferentes técnicas, ¿cómo eliges la que vas a utilizar en cada trabajo?

Normalmente la técnica la elige el texto, es la historia la que te dice los materiales que has de utilizar, al menos en mi caso.

¿Cómo ha evolucionado tu trabajo a lo largo de tu trayectoria como ilustrador?

Imagino (no sé si esto será evolución) que el paso del tiempo, si no eres especialmente tonto, te enseña a deshacerte de lo superfluo para apostar por lo que crees esencial, lo cual no implica que aciertes.

¿Cuáles son tus referentes en la ilustración? ¿Qué hay de ellos en tu obra?



La sal de la vida
Il. Emilio Urberuaga
Ed. Planeta, 2010

¡¡Muchos!! He aprendido de muchos pintores e ilustradores: de unos he aprendido a llevar el ritmo, de otros técnicas y de otros algo fundamental, no tener miedo a la hora de enfrentarme a una ilustración y mucho menos a romperla en mil pedazos si el resultado no me satisface, para volver a empezar. Pero si quieres que te diga nombres, la nómina es larga : Matisse, Grosz, Redon, Nolde, Rothko, McKee, François, Steinberg, Sempé, Ungerer, Zavřel, Lobato y muchos más.

¿Piensas en los lectores cuando realizas las ilustraciones de un libro?

En principio no, pero con los años uno se hace menos dogmático y a veces no puedes evitar la satisfacción que te produce "colar una morcilla" imaginando la cara del futuro lector. Sin ir más lejos, en un libro de la editorial Nalvay que saldrá próximamente aparecen, en soportes publicitarios, nombres de personas a las que aprecio. En casi todos mis libros aparecen guiños a personas que admiro o me caen bien, músicos, pintores, escritores, familiares, etc.

¿Qué papel ha jugado en tu trayectoria profesional el trabajo con Bohem-Press a principios de los 90?

Trabajar con Bohem-Press fue como ganar un Oscar. No sólo me reportó la amistad de sus editores Susana Zeller y Otakar

Bozejowski (amistad que después de la venta de la editorial se mantiene), sino que pude trabajar y aprender de la mano de su director de arte Štěpán Zavřel (1932-1999), gran ilustrador y amigo generoso. Pero es que, además, trabajar en ese momento con Bohem-Press suponía estar en las librerías de medio mundo.

Discurso del oso
Il. Emilio Urberuaga
Ed. Libros del Zorro Rojo, 2008

¿Qué papel desempeñan las ilustraciones en un libro?

Pues dependerá del tipo de libro y lector; en unos sólo será información, en otros, parafraseando a Matisse, un lugar cómodo donde descansar la mirada, en otros una guía para la comprensión de los aspectos no explícitos de una historia, en otros...

¿Qué consideras que debe tener un álbum ilustrado para que llegue a los lectores?

Una buena historia contada con claridad ¿Qué es una buena historia? ¡Ah! eso es otra historia. Puedo indicaros dos libros que a mí me gustan por la sencillez y claridad de la historia y su apuesta plástica : *Pequeño azul* y *Pequeño amarillo* de Leo Lionni y *Lágrimas de Cocodrilo* de André François. ¿Por qué? No lo sé, tal vez porque puedo mirarlos una y otra vez como si fuera la primera.

Has ilustrado tus propios textos y los de otros autores, ¿cómo afrontas el trabajo en cada caso?

Cuando el texto no es mío creo que soy más respetuoso porque no puedo cambiarlo a mi antojo; cuando es mío me permito más licencias porque sé que el autor no se va a enfadar conmigo si varío en algo la narración.

¿Qué relación tienes con el autor del texto durante el proceso creativo?

Si mantenemos una relación de amistad, podemos tomarnos un café y hablar de la historia, pero en ningún caso para imponer condiciones.

¿Cómo fue tu trabajo con Elvira Lindo y cómo viviste el éxito de Manolito Gafotas*?*

Mi trabajo con Elvira Lindo ha sido y es maravilloso. La admiro como escritora y como persona. Forma parte de mi familia. En

« **Algunos animales y sus defectos**
Il. Emilio Urberuaga
Ed. SM, 2015

cuanto a Manolito, he vivido su éxito con alegría, no podría ser de otra manera.

No te consideras un escritor, sino un "contador de imágenes a las que se le añade texto para que la gente no se pierda". ¿Qué te llevó a contar tus propias historias?

Imagino que, como en cualquier actividad creativa, compartir miradas parecidas y además no dividir el diez por ciento de derechos de autor, ja, ja, ja.

Participas en talleres de ilustración para jóvenes que se están formando, ¿qué relación tienes con ellos?

Mi relación es un tanto contradictoria. Por una parte es maravilloso ver cómo desaparecen las barreras de la edad con personas que teniendo cuarenta años menos participan de la mismas inquietudes que tú, para mí es enriquecedor; y por otra, la duda surge pensando qué narices les puedes enseñar a personas que en algunos casos poseen un grado de competencia mayor que el del "enseñante".

Has ilustrado texto de autores que podemos considerar clásicos como Cortázar o Rodari, incluso últimamente una adaptación del Quijote. *¿Qué pueden aportar tus ilustraciones a estas obras?*

Pues para ser sincero yo cambiaría la pregunta, ¿qué te aportan estas obras como ilustrador? Y me contesto: riqueza.

« **Algunos animales y sus defectos**
Il. Emilio Urberuaga
Ed. SM, 2015

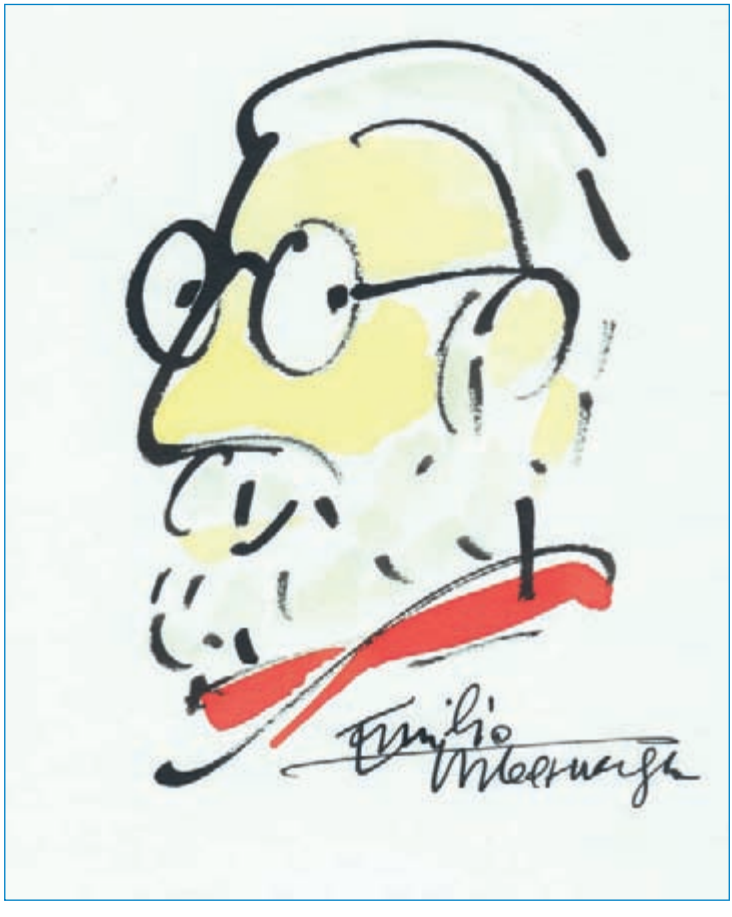
¿Qué proyectos de futuro tienes en cartera? ¿Hay alguna obra en especial que te gustaría abordar?

Muchos y variados. En cuanto a qué me gustaría abordar, pues… no sé, me hubiese gustado ilustrar *Rebelión en la Granja*, pero como lo ha hecho de forma magistral el gran Ralph Steadman tendré que pensar en otro texto.

Finalmente, este número de la revista está dedicado a analizar la presencia de los animales en la literatura infantil. En tu obra el protagonismo de los animales es muy importante, ¿qué relación mantienes con ellos?

Mantengo una relación de cariño y respeto y no imagino mi casa sin su presencia. Hasta hace pocos años, mi perro "Puskas" ilustraba conmigo desde el sillón de mi estudio, ahora que no está pululan por la casa Shiva y Matilda, "Perrigatas" cariñosas. Y mirando el cambalache que es el mundo, me viene a la cabeza la famosa frase de Diógenes de Sinope: "Cuanto más conozco a la gente más quiero a mi perro".

#



Emilio Urberuaga (Madrid, 1954) se dedica a la ilustración desde hace más de tres décadas. Él se define como un contador de cuentos con mucho humor –siendo su estilo inconfundible, lleno de detalles que nos llevan a la sonrisa– y una creatividad especial. Su larga trayectoria como ilustrador empezó con *Un tiesto lleno de lápices* (Juan Farias, 1994) y desde entonces la lista de libros es muy extensa a los que se unen sus trabajos en periódicos y carteles publicitarios. Los dibujos de Emilio se conocen por sus trazos sencillos, bien definidos y de gran expresividad, que trasmiten fácilmente emociones y sentimientos. Le gustan los trabajos en color, muy visuales, pero también destaca por sus ilustraciones en blanco y negro. Afirma que su vida de ilustrador ha sido mucho mejor de lo que él esperaba y que cada día le gusta más; esto se ve reflejado en sus dibujos.

Aunque no se considera un escritor ha ilustrado sus propios textos en libros como *La selva de Sara* o *Animales parecidos*. Él afirma que "la experiencia le hace ser más humilde y más comprensivo con

las dificultades de los autores". A la faceta de creador se une la de profesor en los talleres de ilustración en los que disfruta tanto enseñando como aprendiendo de los jóvenes creadores.

A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos, como el VII Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil 2010 con la obra *El hombre con el pelo revuelto*, Premio CCEI de Ilustración 2001 por *¡Oh, qué voz tiene el león!*, Premio Crítica Serra d'Or en 2008 en la categoría infantil por *Dos fils*. En 2011 se le otorgó el Premio Nacional de Ilustración por el conjunto de su obra. En 2009 fue incluido en la lista *The White Ravens* de la Internationale Jugendbibliothek de Múnich por *Discurso del oso*.

Bibliografía

Como autor e ilustrador

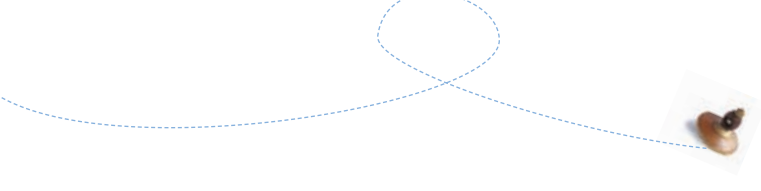
-*Marina*. Anaya, Madrid, 1999.
-*Pluma y tapón*. Anaya, Madrid, 1999.
-*La selva de Sara*. Edelvives, Zaragoza, 2002.
-*Coco y la luna*. Kókinos, Madrid, 2008.
-*Una cosa negra*. Narval, Madrid, 2011.
-*Animales parecidos*. Anaya, Madrid, 2012.
-*Nanuk*, *Bobuk*, *Tontuk y una foca blanca*. Bruño, Madrid, 2013.

Como ilustrador

-*40 historias de bolsillo*, de Luigi Malerba. Espasa, Madrid, 1993.
-*Manolito Gafotas*, de Elvira Lindo. Alfaguara, Madrid, 1994 (y toda la serie).
-*Un tiesto lleno de lápices*, de Juan Farias. Espasa, Madrid, 1994.
-*El secreto del lobo*, de Fernando Alonso. Edelvives, Zaragoza, 1998.
-*El palacio de papel*, de José Zafra. Anaya, Madrid, 1998.
-*Olivia y la carta a los Reyes Magos*, de Elvira Lindo. SM, Madrid, 1998.
-*¿Qué hace un cocodrilo por la noche?*, de Kathrin Kiss. Kókinos, Madrid, 1998.
-*El misterioso influjo de la barquillera*, de Fernando Alonso. Anaya, Madrid, 1999.
-*Diecisiete cuentos y dos pingüinos*, de Daniel Nesquens. Anaya, Madrid, 2000.
-*El cartero que se convirtió en carta*, de Alfredo Gómez Cerdá. Edelvives, Zaragoza, 2003.
-*Mi laberinto*, de Pablo Guerrero. Kókinos, Madrid, 2003.
-*Un bicho raro*, de Paz Rodero y José Morán. Edelvives, Zaragoza, 2003.
-*El árbol de los sueños*, de Fernando Alonso. Alfaguara, Madrid, 2004.

-*Este monstruo me suena*, de Gabriela Keselman. La Galera, Barcelona, 2004.
-*Días de clase*, de Daniel Nesquens. Anaya, Madrid, 2004.
-*Elefante corazón de pájaro*, de Mariasun Landa. Anaya, Madrid, 2005.
-*Cúper, cazador de moscas*, de Montse Ganges. Combel, Barcelona, 2005.
-*Óscar tiene frío*, de Ricardo Alcántara. Alfaguara, Madrid, 2006.
-*Óscar ya no se enfada*, de Ricardo Alcántara. Alfaguara, Madrid, 2006.
-*Discurso del oso*, de Julio Cortázar. Libros del Zorro Rojo, Barcelona, 2008.
-*Feral y las cigüeñas*, de Fernando Alonso. Planeta, Barcelona, 2010.
-*Historias de una isla llamada Esperanza*, de Fernando Alonso. Oxford, Madrid, 2010.
-*El libro de las fábulas*, de Concha Cardeñoso. Combel, Barcelona, 2010.
-*El maravilloso puente de mi hermano*, de Ana María Machado. Edelvives, Zaragoza, 2011.
-*Los sonidos de la noche*, de Javier Sobrino. Ekaré, Barcelona, 2012.
-*Cuentos por teléfono*, de Gianni Rodari. Juventud, Barcelona, 2012.
-*Misterio en el vestuario de fútbol*, de Luisa Villar. Macmillan, Madrid, 2012.
-*Los derechos de la infancia*, de varios autores. Anaya, Madrid, 2014.
-*Carlota no dice ni pío*, de José Carlos Andrés. NubeOcho, Madrid, 2014.

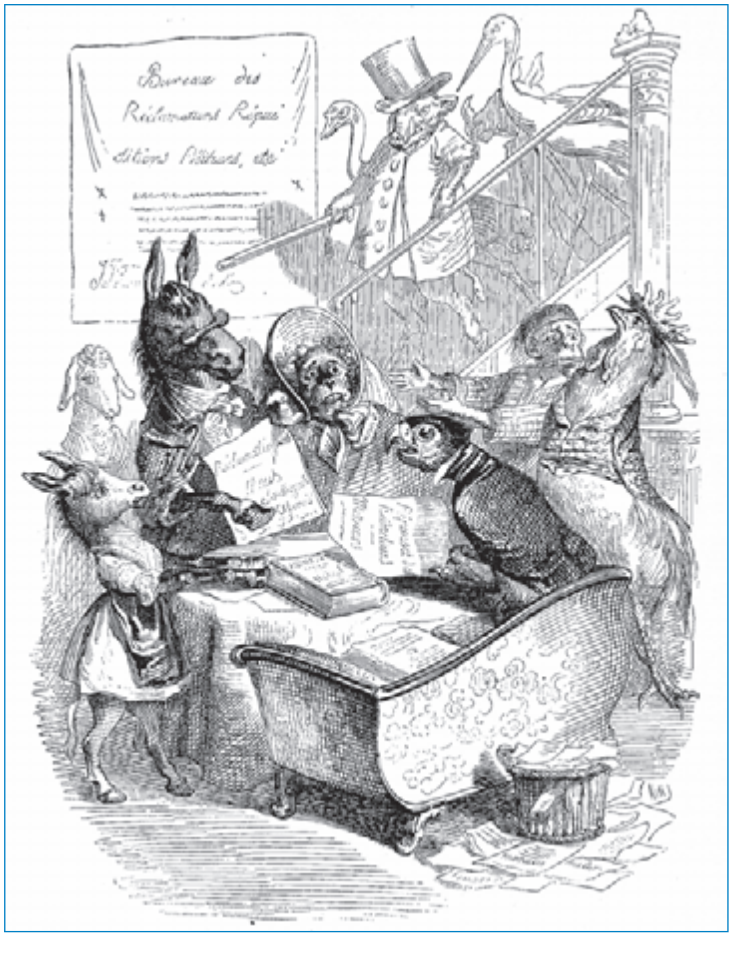
#



Carta abierta

Autor
José Luis Polanco
Equipo Peonza

Lejos de mi intención inmiscuirme, señor cuervo, en la vida privada o pública de ustedes. Nada me da derecho a ello. Hasta cierto punto, estoy de acuerdo con algunas de sus consideraciones respecto a la inferioridad del hombre frente a los animales. Comprendo el tono huraño de sus declaraciones, tantos siglos van ya de desatinos y desencuentros. No se puede decir que los humanos hayamos tenido una conducta ejemplar. Los usamos como fuerza de carga, los encadenamos para proteger nuestras mansiones, los encerramos en jaulas, los condenamos al ostracismo y al asfalto para que nos ayuden a soportar la soledad, los utilizamos para la diversión y el escarnio en safaris, corridas y encierros, los



« **Vida privada y pública de los animales**
Il. J. J. Grandville
Ed. Anaya, 1984

¡Qué bonito es Panamá!
Il. Janosch
Ed. Alfaguara, 1984

apartamos de nuestra vida cotidiana confinándolos en los zoológicos. Todo esto y mucho más es cosa cierta. Así que entiendo bien su enfado; merecidos tenemos algunos de sus reproches.

Me gustaría, sin embargo, poner mi grano de arena para tratar de restañar heridas; para conseguir de usted, señor cuervo, que rebaje el tono de sus improperios y ganar algo en la consideración que le merecemos. Permítame hacerlo trayendo a colación no méritos propios, que no poseo, sino los ajenos, el cariño y el empeño que algunos de los nuestros pusieron para tenerlos a ustedes siempre a nuestro lado, dibujándolos sabios y ágiles, astutos y hermosos, como sin duda merecen.

Quiero recordarle que las primeras imágenes se pierden en la noche de los tiempos, quizá las haya olvidado. Quedaron grabadas en bastones de hueso y en las paredes de las cavernas. Ahí siguen, vibrantes y hermosas en los techos de Altamira. A la luz de las antorchas, unos hombres salvajes inventaron el cine para proyectar en la gran pantalla de piedra la belleza huidiza de sus hermanos: bisontes, caballos, ciervos, jabalíes, gráciles gacelas.

No olvide, usted que injustamente generaliza tildándonos de haraganes, que con trazo refinado los antiguos griegos los dibujaron en ánforas, cráteras y otras vasijas de cerámica; y mucho antes de que inventáramos la imprenta, los personajes de Esopo, el griego envuelto en la niebla, quedaron para siempre en manuscritos ilustrados y en ricos tapices. Que artistas anónimos enriquecieron sus especies con esfinges, grifos, unicornios, dragones, centauros y sirenas en los bestiarios medievales y en los códices iluminados de exóticas miniaturas. Que quedaron ustedes inmor-

talizados en la piedra de los claustros y en las fachadas de las catedrales. Que avivaron, a la escasa luz de las velas, el miedo de los fieles en las pinturas de las iglesias, testigos de los suplicios del Purgatorio y de las llamas infernales donde hierven en calderas los condenados.

Permítame que le recuerde, a usted que nos tacha de incompetentes, el nombre de algunos artistas insignes. Doré, Tenniel, Caldecott, Crane. La lista resultaría interminable. Déjeme que destaque de entre todos a J. J. Grandville, dibujante y caricaturista genial, a quien usted conoce muy bien, pues fue él quien le dio forma y figura. Seguro que a usted no le extrañó que el francés acabara ilustrando libros para poder sobrevivir, tantos enemigos se había creado con sus viñetas de crítica social y política. La censura, que forzó el cierre de *La Caricature*, semanario en el que trabajaba, le obligó a abandonar la sátira política y le llevó a ilustrar *Robinson Crusoe*, *Don Quijote*, *Los viajes de Gulliver*. O la obra que le ha dado merecida fama, *Vida privada y pública de los animales*, aparecida por entregas entre 1840 y 1842, en la que usted alcanza relieve.

Como bien sabe, esta publicación colectiva fue impulsada por Jules Hetzel, editor entre otros de Jules Verne, que encargó los textos a las plumas más prestigiosas del momento. Balzac, Gustave Droz, Musset, George Sand, Charles Nodier, el propio Hetzel con el pseudónimo de P. J. Stahl.

Fábulas de Esopo
Il. Charles H. Bennett
Ed. Juventud, 2004

Cuenta el libro la revolución que promueven ustedes, hartos de la opresión humana. Recordará bien aquel día en que reunidos en asamblea deciden la creación de un periódico en el que poder despacharse a gusto contra el género humano. Todos los animales toman la palabra para criticar nuestra codicia, nuestro afán de figurar, nuestra ingratitud, nuestra hipocresía. Leones, gatos, ratones, zorros, mirlos, liebres, osos, golondrinas, jirafas, hasta los asnos; usted mismo, señor cuervo, publica sus dichos desabridos. Con estilos y puntos de vista bien distintos, aparecen en esas páginas los muy variados artículos que ustedes envían a la redacción: resúmenes de sus parlamentos, cartas, memorias, cuentos satíricos, crónicas de viajes, oraciones fúnebres, las diatribas –seguro que esto le suena– que le lanzan a

Aesop's fables
Il. Arthur Rackham
Ed. W. Heinemann, 1912

la especie humana. Y no me diga que Grandville no los viste a todos con las mejores galas. Lo que no pudieron imaginar es que su revolución consiguiera un éxito tal. Entre ustedes no resulta extraño; también entre nosotros, aunque solo en el aspecto literario, claro. Lo cierto es que el empeño tuvo una segunda parte, con la misma endiablada intención crítica.

Como ve, señor cuervo, hombres y mujeres de talento alcanzaron la excelencia artística convirtiéndolos a ustedes en privilegiados protagonistas de las invenciones más excelsas. Pero, aún hay más: la ternura que usted nos niega ¿no la derrocha Beatrix Potter dibujando a Peter Rabbit? ¿Y qué me dice de los personajes de Rackham, Noble, Winter; de Calder, de Chagall, de sus imágenes pura pintura? A Disney no es necesario citarlo. Shepard, Steadman, Scafati –observe que solo recurro a la s– han puesto bellas imágenes a unos libros convertidos ya en clásicos; de *El viento en los sauces* o *Rebelión en la granja*, a los de Melville, London, Kipling, Kafka, Quiroga o Gerald Durrell.

No eche en el olvido las mil y una películas, dibujos animados y videojuegos que ustedes interpretan con donaire. A tantos amigos de los niños a los que hoy presta atención esta prestigiosa revista. Babar, Elmer, Frederick, la tortuga Tragaleguas, Willy el chimpancé, Sapo y Sepo, se asoman cada noche a las habitaciones de nuestros hijos para hacer más felices sus sueños. ¿Acaso no es prueba suficiente de aprecio y alta estima? Dígame si no merecemos una nueva oportunidad.

Tengo el honor de saludarle.

#

Una fauna de mucho peso

El ecosistema del álbum ilustrado es propicio a la biodiversidad. En él se desenvuelven las más variadas especies animales en abundancia y en armoniosa convivencia. La autora del artículo nos invita a visitar el gran parque natural del libro ilustrado en el que habitan mamíferos, aves, reptiles, peces, insectos, anfibios... y nos explica la función que desempeñan en el equilibrio psicológico, en la formación del gusto ético y estético y en el desarrollo de la imaginación del lector infantil. En fin, esos animales personificados protagonistas de ficciones literarias que nos hablan de nosotros mismos.

Autora

Karla Fernández de Gamboa Vázquez
Doctoranda en GRETEL, grupo de investigación de la UAB

El reino animal ha hecho de la literatura infantil contemporánea su vasto hábitat. Con solo visitar la biblioteca o la librería más cercana, encontraremos entre las páginas de muchos de los álbumes ilustrados desde las tradicionales mascotas como gatos, perros y peces, hasta las fieras más salvajes como tigres, cocodrilos y serpientes, sin olvidar a los moradores del bosque tales como lobos, conejos y osos. Animales de todas las especies y de diferente naturaleza. Sin embargo, la gran mayoría comparte una misma característica: el antropomorfismo, la tendencia a atribuir rasgos humanos a animales u objetos inanimados. Para ello, tanto escritores como ilustradores se han servido de varios mecanismos de representación otorgando a estos seres diversos grados de personificación. Siendo así, existen álbumes en los que los animales se visten, actúan y hablan al igual que cualquier persona (*El Cambalache* de Jan Ormerod y Andrew Joyner, Ekaré, 2014); en los que hablan, pero actúan siguiendo su instinto animal (*Selma* de Jutta Bauer, Los cuatro azules, 2008); en los que el lector conoce sus pensamientos aunque no se comu-

El más listo
Il. Mario Ramos
Ed. Corimbo, 2012

niquen con las personas (*¡No!* de Marta Altés, Thule, 2014) y, por último y en menor medida, aquellos en los que son retratados objetivamente (*El Sr. Minino* de David Wiesner, Océano Travesía, 2014).

Perico el travieso, Babar, Paddington, Elmer, el Grúfalo, Olivia o Pomelo son solo un ejemplo de cómo los animales humanizados han conquistado a lectores de diferentes generaciones. Pero, ¿cuál es la razón por la que los animales con cualidades humanas protagonizan tantas narraciones infantiles? ¿De dónde proviene este género y por qué goza de tanta popularidad no solo entre los más pequeños sino también entre los adultos que mediamos dichas lecturas?

Nacimiento y primeros pasos de los animales antropomorfos en la literatura infantil

Aunque pudiera parecer que el reino animal ha conquistado terrenos que no le son estrictamente naturales, la fauna siempre ha tenido un lugar en la literatura y, especialmente, en aquella destinada a los más pequeños. A pesar de que la aparición de animales humanizados se remonta a las fábulas morales de Esopo del siglo VI a. C., no es hasta el auge de la literatura infantil, impulsado por las publicaciones del editor John Newbery en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, cuando estas narraciones comienzan su andadura como un género específico para niñas y niños. Como afirma Tess Cosslett (2006), estas historias no eran una mera repetición de las fábulas de Esopo, puesto que renovaron este género incorporando información histórica y natural, así como un mensaje en contra de la crueldad hacia los animales. El hecho de que siempre se estableciera una conexión con el trato que recibían en el mundo real permitía abordar temas como la conservación y su protección, al igual que hacer reflexionar a los lectores sobre todo lo que más tarde se conocería como ecología. Característica que parece haberse perdido en la mayoría de las fábulas modernas, a excepción de algunos álbumes como *El misterioso caso del oso* de Oliver Jeffers (Fondo de Cultura Económica, 2008).

Si bien *Fabolous Histories* (1786), la novela en la que Sarah Timmer otorgó voz a una familia de petirrojos, puede considerarse la primera novela con animales parlantes, este género no revive hasta finales del siglo XIX cuando Anna Sewell escribe *Black Beauty* (1877) y se consolida, finalmente, a lo largo de la primera mitad del siglo XX a manos de autores como Beatrix Potter (*The Tale of Peter Rabbit*, 1902), Kenneth Grahame (*The Wind in the Willows*, 1908), E. B. White (*Stuart Little*, 1945 y *Charlotte's Web*, 1952), C. S. Lewis (*The Lion, the Witch and the Wardrobe*, 1950) o Michael Bond (*A Bear Called Paddington*, 1958). Como ya apuntara Teresa Colomer (2001), el uso de animales humanizados en la literatura infantil actual deriva de esta corriente inglesa.

Tienen sus razones para ser tan humanos

Según Markowsky (1975), son cuatro los principales motivos que llevan a los autores de los álbumes a crear historias protagonizadas por animales antropomorfos.

En primer lugar, porque estos personajes permiten una identificación por parte del lector. A pesar de no haber visto nunca cier-

Flix
Il. Tomi Ungerer
Ed. Ekaré, 2014

to animal, el hecho de dotarles de características humanas y acercarlos a la realidad del día a día del lector posibilita la afinidad hacia ellos. Además, la decisión de optar por animales antropomorfos también responde a una intención de exponer una identidad cultural inclusiva, ya que estos personajes pueden representarse sin definir raza, etnia o género alguno. No obstante, la identificación que se obtiene no es directa, lo que permite, como veremos más adelante, afrontar temas que pueden considerarse controvertidos en la literatura infantil.

La figura del animal (y especialmente de algunos animales como los osos o todo tipo de roedores, a causa de sus características y connotaciones adecuadas para favorecer la identificación infantil) es un recurso utilizado a menudo para crear una cierta distancia entre el lector y una historia especialmente transgresora de las normas sociales o muy dura afectivamente, ya que el impacto de sucesos como la muerte de los personajes o la excitación producida por la vulneración de las normas de conducta será menor si los actores no son humanos. (Colomer 2001:11).

En segundo lugar, por el placer lector que ofrece la propia fantasía. Al igual que los personajes fantásticos, los animales parlantes nos trasladan a otros mundos y realidades que no podríamos experimentar si no fuera por ellos, brindándonos la oportunidad de participar en el juego imaginativo del *qué pasaría si…* Un juego que ayuda al lector no solo a entender el mundo que le rodea, sino también a expandir su imaginación y experimentar con los límites de lo establecido y las normas sociales; una cuestión estrechamente relacionada con la tercera razón: el humor.

Como acabamos de adelantar, muchas de las narraciones protagonizadas por animales tienen una gran carga humorística y es que, en ocasiones, éstos son representados como caricaturas de algunos comportamientos humanos; se generan situaciones absurdas, se transgreden normas o se tratan temas tabú provocando risas y carcajadas en niños y adultos por igual. *El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza* (Werner Holzwarth y Wolf Erlbruch, Alfaguara), considerado ya un clásico contemporáneo de la literatura infantil, es un claro ejemplo de cómo a través de la aparente inocencia de los animales y de una gran dosis de humor escatológico, se trata "la venganza" desatando, a pesar de la seriedad del tema, las más sonoras risotadas entre los lectores.

En cuarto lugar, por la economía del lenguaje y la variedad de opciones que ofrecen, razón especialmente importante en el caso del álbum debido a la dual naturaleza de su lenguaje. Un álbum puede estar protagonizado por diferentes animales de los que no sea necesaria descripción o presentación alguna a causa de las implicaciones y atributos que se les asigna culturalmente. De este modo, de un zorro cabe esperar que sea astuto, de una hormiga que sea trabajadora, de un burro que sea terco o de un lobo que sea feroz. Es más, hay autores que, tomando estas asociaciones convencionales como punto de partida, crean álbumes en los que se invierten los estereotipos vinculados a un determinado animal. Esto da lugar a historias de lo más cómicas como ocurre en la serie de álbumes de Mario Ramos protagonizada por un lobo como *¡Soy el más fuerte!* (Corimbo, 2002), *Soy el más guapo* (Corimbo, 2007) y *El más listo* (Corimbo, 2012).

Cuando los animales hablan, nosotros escuchamos

Son innumerables los álbumes protagonizados por animales humanizados. Muchos de ellos, al igual que el resto de narraciones infantiles, giran en torno a la realidad más cercana y a la cotidianeidad de la vida familiar y escolar de sus lectores implícitos.

El ratón del señor Maxwell
Il. Devin Asch
Ed. Juventud, 2004

Sin embargo, a continuación presentaremos brevemente algunas de las tendencias temáticas que se han abierto paso en la literatura infantil del nuevo siglo de la mano de este tipo de personajes.

Las fábulas (a)morales

Por un lado, son muchos los autores contemporáneos que han actualizado este género creando álbumes en los que subyace la función educativa o moralizadora que parece estar ligada a la literatura infantil desde sus comienzos. *El ratón del señor Maxwell* (Frank y Devin Asch, Juventud, 2004), por ejemplo, nos recuerda que la astucia y el ingenio no deben subestimarse, *El león Kandinga* (Boniface Ofogo y Elisa Arguilé, Kalandraka, 2009) advierte de los peligros del egoísmo y la avaricia, en *Hambre de lobo* (Éric Pintus y Rémi Saillard, Travesía, 2011) aprendemos, con gran sentido del humor, que la burla puede salir bien cara o en *El oro de la liebre* (Martin Baltscheit y Christine Schwarz, Lóguez, 2015) presenciamos los estragos del miedo.

Por otro lado, también hay fábulas que, a través de diferentes recursos humorísticos, se alejan de esa tendencia aleccionadora ofreciendo, como resultado, hilarantes historias que hacen las delicias de grandes y pequeños. Así, Tomi Ungerer nos presenta animales tan variopintos como *Críctor* (Kalandraka, 2011), una boa que se convierte en la mascota de una anciana o *Adelaida* (Kalandraka, 2014), un canguro que emprende su propio vuelo en busca de nuevas experiencias. Del mismo modo, *Finn Herman* (Mats Letén y Hanne Bartholin, Libros del Zorro Rojo, 2009) nos revela que tener a un cocodrilo por mascota no es muy buena idea, sobre todo si se trata de uno tan mimado y sobreprotegido como hambriento.

Diferentes especies, misma naturaleza

El potencial inclusivo de estos personajes tampoco ha pasado desapercibido por la producción editorial infantil, quien se ha hecho eco de la gran diversidad existente en nuestra sociedad no solo a nivel cultural. Así, encontramos títulos que abogan por la aceptación de uno mismo como en *¡Sé tú mismo y nada más!* (Nadia Budde, Takatuka, 2014) o *Los cinco horribles* (Wolf Erlbruch, Juventud, 2011), por la tolerancia y por la convivencia

El viento en los sauces
Il. E. H. Shepard
Ed. Valdemar, 2003

como en *Flix* (Tomi Ungerer, Ekaré, 2013) o *El perro y la liebre* (Rotraut Susanne Berner, Juventud, 2012).

Temas controvertidos

Como ya hemos mencionado anteriormente, una de las razones por la que algunos autores escogen animales antropomorfos para protagonizar sus historias es la distancia que crean con el lector, una distancia que brinda la posibilidad de tratar con delicadeza y ternura temas considerados difíciles e incluso incómodos por algunos mediadores. Existen títulos como *Regaliz* (Silvia Van Ommen, Kókinos, 2005), *Nana Vieja* (Margaret Wild y Ron Brooks, Ekaré, 2000) o *El pato y la muerte* (Wolf Erlbruch, Barbara Fiore, 2007) cuya trama gira en torno a la muerte; otros que tratan sobre algunas enfermedades como el Alzheimer en *El zorro que perdió la memoria* (Martin Baltscheit, Lóguez, 2011) o la demencia senil en *Mi abuelo* (Marta Altés, Macmillan, 2012) o reflejan las dificultades económicas por las que puede atravesar una familia como ocurre en *La mejor Navidad* (Chen Chih-Yuan, Thule, 2006).

¿Apto solo para menores?

Tras repasar el lado más "salvaje" de los álbumes infantiles, algunas referencias históricas y las posibles motivaciones que

han llevado a autores de todo el mundo a poblar de animales sus obras, hay quien puede creer que éstos solo habitan en la literatura infantil. Sin embargo, resulta gratificante saber que toda norma y generalización tiene su excepción y si no que se lo digan, por ejemplo, a George Orwell y su *Rebelión en la granja*.

Referencias bibliográficas

COLOMER, Teresa (2001). "La enseñanza de la literatura como construcción del sentido". *Lectura y vida: Revista latinoamericana de lectura*, núm. 1, año 22, 2-19.

COSSLETT, Tess (2006). *Talking Animals in British Children's Fiction, 1786-1914*. Aldershot: Ashgate.

MARKOWSKY, Juliet Kellogg (1975). "Why Anthropomorphism in Children's Literature?". *Elementary English*, vol. 52, n. 4, 460-462, 466.

#

Entrevistamos a Scott McCloud

Yexus, uno de los mejores especialistas en cómics de nuestro país, entrevista a Scott McCloud, el teórico más destacado de esta manifestación artística a nivel mundial, con motivo de la reciente publicación de su novela gráfica *El escultor*. Este prestigioso autor nos habla, con la agudeza y claridad que le caracterizan, de la evolución de su obra, del proceso creativo, de la situación del arte moderno, de la utilización de las nuevas tecnologías y de las posibilidades expresivas de la historieta.

Autor

Yexus
Crítico de cómic
(Con especial agradecimiento a Nuria Martínez)

Zot! *fue su primer éxito, un superhéroe positivo y casi naif. ¿Fue una apuesta arriesgada en un panorama dominado por personajes oscuros y violentos?*

No fue tan arriesgado porque me parece que mucha gente ya estaba cansada de ese tipo de personajes. Está claro que el cómic puede hacer mucho más que imitar a Alan Moore y a Frank Miller y yo no quería imitar a nadie, quería hacer mi propia serie. Pero no fue tan arriesgado porque no había tantos autores independientes, el mundo del cómic americano era entonces más pequeño y alguien como yo podía salir adelante y decir simplemente "quiero formar parte de la industria del cómic". Y los otros dieciséis dibujantes me podían hacer sitio en la mesa y decir "siéntate" [risas]. Fue fácil. Pienso en esos días y en lo difícil que es ahora para cualquier joven dibujante poder hacerse ver y además competir con otros diez mil autores con talento. Era más fácil en aquellos días porque la industria estaba casi muerta, se podía hacer cualquier cosa y éramos bastante pocos. ¡Así que todo el mundo era bienvenido!

Zot!
Ed. Astiberri, 2009

Pero en 1987 esta serie sufre un cambio de rumbo, a nivel estético y de concepto. ¿Cuándo y por qué sintió la necesidad de ese cambio?

El escultor
Il. Scott McCloud
Ed. Planeta, 2015

Estaba fascinado por los cómics japoneses, por el manga, me gustaba lo que publicaban en blanco y negro y además el color es más caro. Yo ya había intentado realizar un tipo de cómic determinado y entonces quería intentar otro distinto. Lo cual es un poco el resumen de mi carrera: intento hacer una cosa durante una temporada y a continuación quiero hacer otra diferente. Había publicado un estilo de cómic a color divertido y de corte juvenil y a continuación quería dibujar un tipo de historieta en blanco y negro más reflexiva. Llevaba tres o cuatro años con la serie y entonces me di cuenta de que lo que realmente quería realizar en ese momento era un cómic sobre el propio cómic. No me llevó mucho tiempo asumir esa necesidad de hacer algo más. Y esto ha sido una constante durante el resto de mi carrera.

Creo que Entender el cómic *es una obra que se demuestra a sí misma. ¿El libro es a la vez un medio y un fin?*

Con esta obra quise hacer algo puro en tanto que unía forma y contenido pero también quería hacer algo que no se hubiera visto antes en el campo del cómic. Yo no conocía nada parecido a *Entender el cómic* y eso me ponía contento porque siempre supe que quería crear algo completamente nuevo. Y esto lo era. Era algo puro, como un organismo, algo que tenía vida, que no era una mera colección de partes, y eso me gustaba. Desde luego, no era la primera obra que analizaba el lenguaje del cómic, Will Eisner ya lo hizo y algunos otros, pero sí era la primera que lo hacía en forma de cómic. Y que alguien observaba el cómic de una forma abstracta, como una idea, y no tenía nada que ver con enseñar a dibujar o a escribir. Creo que eso es lo que le daba una especial energía. Las reacciones fueron muy buenas y estoy muy agradecido por ello, me ayudó a convertirme en mi propio dibujante.

Entender el cómic
Ed. Astiberri, 2005

Hablemos de El escultor, *su obra más reciente. ¿Por qué vuelve al papel impreso después de más de 15 años?*

Hay varias razones. Por una parte, la idea de este libro es muy antigua, de hace muchos años. Y cuando yo era tan joven solo existía el papel impreso, por lo que me apetecía que *El escultor* fuera un libro y tuviera forma física. Por otro lado, creo que no tenemos una industria digital lo suficientemente fuerte como para publicarlo en forma de *webcomic*. Aunque se podía haber publicado así, creo que todavía es un medio inmaduro. Por lo que, en cierta forma, yo ya estaba listo para contar la historia pero internet no estaba listo para mostrarla. El papel era la única forma de publicarlo y como yo tenía la intención de hacerlo de esta manera, todo está diseñado y pensado para ser impreso en papel. No me importa que se hagan versiones en *e-book*, he autorizado a mi editor a hacerlas, pero para mí el auténtico proyecto siempre ha existido en papel impreso.

El escultor
Ed. Planeta, 2015

Son casi 500 páginas, ¿ha sido muy largo el proceso de realización? ¿Ha sufrido muchos cambios a medida que se iba materializando?

Sí, pero realmente ha sido para bien. La idea ha estado en mi cabeza durante muchos años pero el libro en sí me llevó cinco. Durante el primer año hice toda la historia en forma de bocetos. El siguiente lo pasé reescribiéndola y reescribiéndola y reescribiéndola, cosa que fue una experiencia maravillosa. Hemingway decía que el primer boceto es siempre una porquería y creo que es cierto, ahora me he dado cuenta. Porque tienes que saber de qué trata tu historia antes de escribirla… ¡pero solo averiguas de

qué trata cuando ya la has escrito! Así que el proceso de hacerla y rehacerla me ayudó a entender mejor cuál era el tema. Y después de volver a escribir cuatro veces las 500 páginas llegué al meollo. Por tanto, en vez de arreglar errores lo que hice fue "limpiarla" de impurezas hasta que surgió la historia. Y fue una sensación distinta a cualquier otra experiencia.

Un proceso constante de retroalimentación…

Exactamente. Y me llevó cuatro intentos. Porque, de alguna manera, cuando empecé era un escritor completamente distinto.

En esta novela gráfica habla de la muerte, del amor, la amistad, la creación… ¿Cómo consigue reflexionar sobre temas tan complejos con tanta naturalidad?

Te encuentras todos esos temas pero quiero que los descubras y no pueden estar en la superficie. Por tanto, intento escribir tan directamente como puedo, intento encontrar un tono lo más natural posible. Cuando hablo de la relación entre Dave y Meg, por ejemplo, tengo en la memoria a mi propia esposa y la manera en que hablaba, porque puedo cerrar los ojos y oírla en cualquier momento. Y tampoco quiero que ni ella ni los demás personajes lancen ningún mensaje cuando hablan. En vez de ello, tengo que confiar en que la historia esté construida de tal forma que todas esas ideas surjan de forma natural.

Sus personajes son tridimensionales y los diálogos muy verosímiles, ¿se basa mucho en la experiencia y en la vida real?

Creo que cualquier escritor o dibujante puede conseguir tal efecto. Pero siempre tenemos tanta prisa que intentamos poner todo lo que podamos en muy pocas páginas. Y una de las razones por las que mi libro es tan extenso es porque me he dado cuenta de que hacer que una conversación parezca real y naturalista no es solo cuestión de elegir las palabras sino de la forma en que comunicamos con nuestro cuerpo y nuestra cara. Las emociones se muestran en cómo cambia constantemente nuestra expresión y esto es algo que apenas se ve en los cómics. Porque nadie quiere dibujar una viñeta para cada sentimiento, nadie dibuja una viñeta cuando el personaje deja de hablar, mira hacia abajo y continúa hablando. Pero cada momento comunica algo diferente y si intentamos mostrar todo junto en una sola viñeta nos perdemos esos momentos y la conversación ya no queda tan natural. Una conversación no es solo una serie de palabras sino una especie de danza entre las palabras, las caras, los cuerpos y los silencios. Si logras capturar eso tienes la vida misma y la gente sabe reconocer la vida real en una página.

El escultor
Il. Scott McCloud
Ed. Planeta, 2015

Leyendo esta obra, parece que conoce muy bien el arte contemporáneo, ¿no?

Solo un poco. Mi relación con el arte moderno no es muy compleja: no soy un experto, simplemente disfruto con el arte, lo paso bien. Viajo mucho y visito diferentes museos. Aunque me gusta el arte en general, intento seguir el arte moderno porque siempre me resulta muy estimulante. Pero no estoy allí para estudiarlo sino para disfrutarlo; unas veces lo hago y otras no, pero me gusta la sensación que me produce. Algunos artistas, algunas esculturas, por ejemplo, me generan esa sensación. Sobre todo me gustan las esculturas "ambientales", aquellas que llenan toda una sala…

¿Como las de Richard Serra?

¡Richard Serra, sí! Esa gran espiral por la que pasé bastante tiempo caminando; la visité dos veces en Los Ángeles y me gustó sentirme rodeado por esa pieza. Y no creo que necesite leer quince monografías explicando las teorías de Serra para disfrutarla. También me gusta Jeff Koons pero no todo lo que hace, solo algunas cosas; bueno, no he podido ver el *Puppy* cubierto de flores [risas]. A veces, simplemente es divertido mirarlo. Por eso digo que mi relación con el arte es muy sencilla; es decir, lo disfruto pero no estoy preparado para escribir un ensayo sobre Koons.

El escultor
Il. Scott McCloud
Ed. Planeta, 2015

Pero me da la impresión de que su conocimiento del mundo del arte rebasa el del mero espectador para adentrarse en los entresijos del mercado.

No mucho, solo lo que necesito para la historia. Pero date cuenta de que mi personaje, Dave, realmente nunca llega a entrar en ese mundo. Es más bien como uno de los miles de espermatozoides que intentan alcanzar el óvulo. Así que solo lo muestro desde fuera, no desde dentro, ya que en realidad el personaje solo consigue echar algún vistazo al interior. No me siento cualificado para hablar de la parte interna del negocio pero sí del exterior y de los que nunca lo consiguen.

En La revolución de los cómics *anunciaba una serie de cambios que definirían el panorama del cómic como medio. ¿Cuáles de ellos se han hecho realidad o lo están haciendo?*

La revolución de los cómics
Ed. Norma, 2001

Hemos visto tremendos progresos en todos los niveles pero creo que solo hemos empezado a explorar las posibilidades de los cómics experimentales en internet. Creo que el negocio de los cómics en la web todavía es demasiado inmaduro pero en todos los demás aspectos hay avances magníficos. Mucha más gente ha creado cómics interesantes e inteligentes, muchos más autores han dibujado cómics de un indudable valor artístico, mucha más gente comprende el potencial del cómic en instituciones, museos, universidades y periódicos. No siempre los cómics son arte o literatura, claro, pero pueden serlo, tienen el potencial para serlo, y eso es todo lo que pedimos al mundo: reconocer ese hecho. Vemos cada vez mayor diversidad de contenidos y también de autores, porque hay un mayor equilibrio de géneros entre ellos: cada vez más mujeres leen cómics y cada vez más mujeres hacen cómics. Y en el plazo de nueve años creo que vamos a tener una industria mayoritaria de cómic femenino en Norteamérica. Va a haber muchas más mujeres haciendo y leyendo cómics en Estados Unidos y eso es tremendo. Con respecto a internet, no es que no haya habido progresos pero no ha habido el suficiente para satisfacerme a mí. Veo más potencial en la web pero esa es una de las grandes tareas inconclusas que plantea el porvenir.

Usted fue pionero del micromecenazgo o crowdfunding. ¿Puede ser la solución más democrática y rentable para los nuevos autores?

Bueno, los pioneros son los que intentan algo y por eso mueren los primeros [risas]. El *crowdfunding* demuestra lo que yo creo que es un tipo de poder importante: el del dólar del lector. O del euro. Cuando un lector gasta un dólar en Norteamérica para comprar un libro, ese dólar se ha convertido en 15 céntimos, o en 10 o en 8, para cuando llega al dibujante. Pero en el *crowdfunding*, ese dólar puede llegar a ser 85 o 90 céntimos. Un autor puede obtener 9.000 dólares al mes con el *crowdfunding* y en ocasiones mucho más. Y esto ocurre porque el lector de repente tiene un poder tremendo. Se trata de un mundo muy interesante y todavía está en desarrollo. Mi hija tiene más edad que internet, por ejemplo. Ya que la web nació técnicamente en 1989 pero la que conocemos ahora, con su vertiente gráfica, surge a finales de 1993 y mi hija nació esa misma primavera. O sea, que es mayor. Y, por cierto y significativamente, también lo es *Entender el cómic*. Así que ese nuevo medio todavía tiene muchas posibilidades por delante.

#

Scott McCloud ha sido apodado el "Marshall McLuhan del cómic" por sus estudios teóricos sobre el medio. También ha desarrollado una trayectoria como autor de historietas siempre marcada por la investigación de las posibilidades expresivas, incluyendo sus experimentos digitales en internet. Nacido en Boston en 1960, despunta con la serie *Zot!*, un original superhéroe que rompe los moldes del género y aparece entre 1984 y 1991. En 1993 publica *Entender el cómic. El arte invisible*, donde analiza los mecanismos internos del medio y lo hace utilizando el propio cómic como vehículo. Dicha faceta de divulgador y teórico se prolongará con *La revolución de los cómics* (2000) y *Hacer cómics* (2006). En 1998 realiza *The new adventures of Abraham Lincoln*, historieta donde mezcla el dibujo tradicional con las imágenes generadas por ordenador. Impulsor del *crowdfunding*, McCloud también ha realizado numerosos cómics on-line y explorado las técnicas de la publicación digital. Ha obtenido un premio Eisner, un premio Kirby y cuatro premios Harvey, siendo noticia en 2015 por su regreso al papel impreso con una novela gráfica que se acerca a las quinientas páginas: *El escultor*.

Bibliografía esencial

-*The new adventures of Abraham Lincoln*. Image Comics, Berkeley, 1998.
-*La revolución de los cómics*. Norma , Barcelona, 2001.
-*Entender el cómic. El arte invisible*. Astiberri, Bilbao, 2005.
-*Hacer cómics*. Astiberri, Bilbao, 2007.
-*Zot!* (2 volúmenes). Astiberri, Bilbao, 2009.
-*El escultor*. Planeta, Barcelona, 2015.

Mi mejor regalo

Autora
Ayes Tortosa
Escritora

"Sólo se regalan libros cuando no se sabe qué regalar", decía mi tía abuela Enriqueta, dándose golpes en el pecho con el abanico y contemplando el mundo por detrás de sus gafas.

Y fue al cumplir los siete años, cuando me di cuenta por primera vez de que los adultos a veces se equivocan (la decepción fue tan repentina como la de Peter Pan cuando luchó contra el Capitán Garfio y descubrió, asombrado, que el pirata se saltaba las reglas del juego). Porque el libro que me regalaron en mi cumpleaños me pareció el mejor obsequio del mundo. Aquel pariente no lo había comprado para salir del paso. Podía haberme regalado cualquier otra cosa: un aparatoso reloj, una trucha parlante, una estilográfica gruesa y anacarada… En fin, uno de esos miles de objetos de regalo, que se venden en las tiendas de objetos para regalo… Pero optó, a conciencia, por regalarme una puerta que se abría al infinito. "Quiero que sepas que hay muchas más puertas como ésta esperando que las abras", fueron sus palabras silenciosas, cuando me entregó el paquete.

Cuentos de las Verdes Colinas, se llamaba aquel libro. Cierro ahora los ojos y puedo sentir el olor y el tacto de sus páginas. Puedo ver, también, el paisaje dibujado en su portada. No recuerdo, en cambio, el nombre del autor. (Lo siento, los niños son así, pero no ha de enfadarse quien lo ha escrito, ha de recordar los versos de Manuel Machado: "Al fundir el corazón con el alma popular -e infantil, añado-/ lo que se pierde de nombre, se gana de eternidad").

Se trataba de cuentos cortos protagonizados por humildes animales. Precursores de otros animales que he ido descubriendo en mis lecturas y que tanto me han hecho sonreír. Como los sabios ratoncitos, búhos, sapos… de los cuentos de Arnold Lobel ("¡Qué contenta estoy de que seáis mis amigos!", como diría el bueno de Sepo). Pero no son menos sabios que Perico el conejo, o la señorita Minina, o la oca Carlota… de Beatrix Potter, ¡un mágico y doméstico universo! O que el apacible Topo y la educada Rata de Agua, habitantes de esas tierras donde sopla *El viento en los sauces*. (Este cuento, que Kenneth Grahame escribió para su hijo, se convirtió pronto en un clásico de la literatura infantil, a pesar de que en su primera edición no llevaba ni un solo dibujo).

Caray, ¡qué lista es mi madre!
Il. Emilio Urberuaga
Ed. Combel, 2002

Animales, también, que me han hecho soñar, como los once cisnes salvajes del bellísimo cuento de Andersen. En realidad eran once príncipes encantados. (Aún me conmueve la imagen del menor de ellos, con un ala de cisne en lugar del brazo, porque su bondadosa hermana no pudo terminar el camisón de ortigas que lo desencantaría).

He bailado junto a Mowgli y Baloo por la intrincada selva de Kipling. Y escuchado la llamada salvaje de los lobos, tan queridos por London. He sentido cómo una obsesión, la del Capitán Ahab, puede tomar forma de ballena. Y he descubierto la gran carga simbólica que tienen los animales en los cuentos populares, en los cuentos de Grimm, de Perrault… (¡Qué pícaro y descorazonador el lobo que se come a Caperucita, sin más! Pero claro, hay que comprender que el cortesano Charles no escribió este cuento para los niños).

¿Por qué será que a los niños les gustan tanto los relatos de animales? Tal vez ellos perciben más cercano el mundo de los animales que el de los adultos.

Ese pariente, al que no le importaban nada las opiniones de mi tía Enriqueta, me regaló también, junto al libro, algo muy importante: una posición en el mundo.

Sí, con el tiempo he comprendido que añoramos nuestras primeras lecturas porque recordamos con ellas un hogar, un lugar en el mundo. Mis primeros libros me transportan, en el acto, a casa de mis abuelos durante las vacaciones de verano. (¡Atención! Y esto es lo mismo que decir al paraíso de la infancia. Estas dos palabras juntas: "vacaciones" y "verano" son patrimonio exclusivo de la infancia).

El recuerdo de aquellas primeras lecturas arrastra además otra palabra: "Soledad". Porque fue en la soledad de las siestas de verano, en la que me inicié en este mundo de los libros, sin el cual ya no podría concebir mi existencia.

La soledad fue una gran aliada que me hizo buscar y amar los libros. Los niños necesitan la soledad. La soledad y el "aburrimiento", incluso, son un incentivo para la imaginación. O si no, que se lo pregunten a la pequeña Alicia, cuando en una calurosa y aburrida tarde de verano, vio de pronto pasar por delante de sus narices a un conejo blanco y… lo siguió hacia ese mundo que se abre, como las páginas de los libros, al otro lado del tiempo y de las cosas.

#

Gráficas **CALIMA**

Isaac Cuende: de la poesía al teatro

Al cierre de este número nos golpea la noticia de la muerte de Isaac Cuende, con quien tanto teníamos. A continuación se hacen algunas consideraciones sobre su figura desde tres planos: el del amigo, el del artista solidario y el del animador cultural. El resultado es el retrato de una personalidad vital, comprometida socialmente, que gusta de experimentar con el lenguaje y que lo plasma literariamente en la poesía y el teatro; a ello hay que añadir su importante faceta como difusor de la cultura. Sirvan estas líneas de cálido homenaje al amigo, al compañero y al cómplice de afanes y voluntades.

Autor

Paciano Merino
Equipo Peonza

¿Cómo se logra la paz?
Que te echen tierra encima.
¿Cómo la libertad?
Levántate y camina.
(Isaac Cuende,1971)

El confidente, el amigo

Al final del atardecer se rindió el día. Isaac Cuende (Santander, 1930) nunca se rindió pero llegó su particular crepúsculo y apagó su vida. Cayó la noche, calló su voz, gimió el silencio.

La ausencia definitiva de los seres queridos es siempre dolorosa para los que se quedan. Y aunque no es mucho consuelo, reconforta saber que a Isaac siempre le podremos encontrar en los recuerdos, reconocer su integridad y coherencia personal y disfrutar de su creación artística.

Homenaje 80 aniversario
Foto: Roberto Conde

Por lo demás, lejos de la angustia de Heidegger ante la contemplación de la muerte, Cuende se identificaba más con la gran carcajada de Diógenes ante tal planteamiento existencial. Es la misma disposición lúdica con la que encaró su propia peripecia vital. Buscó el deleite y la satisfacción de manera inteligente y supo mantener un sabio y placentero equilibrio entre cuerpo y mente. Y así, cortejado por la vida, la celebró con intensidad, desenfado y humor.

Es este talante vital el que contribuyó a que apreciara los buenos momentos que le deparaba la vida. El amor de la gente que le quería, la amistad de la gente que le estimaba o la buena salud de la que disfrutó tanto tiempo; también la pasión por el dominio de las palabras, la belleza resultante de la combinación de éstas o la eficaz comunicación de emociones que trasladaba a sus lectores; sin olvidar su predilección por el arte escénico, el buen cine y la bella música; y cómo no, una marcha por la montaña, un paseo por la Bahía, una conversación en Puertochico, una apetitosa comida, una deliciosa bebida y un poema o un libro. Todavía al final, cuando remitía el dolor o dolía un poco menos, nos decía Rosa, se levantaba de la cama y se ponía a teclear en esa última obra o seguía redondeando a mano ese poema que se resistía a cuadrar. Así era Isaac, sobrio, tenaz, discreto, eficaz, lúcido en su oficio. Amable, cordial, sensible, atento, generoso con los suyos. Lúdico, sutil, sagaz, irónico con la vida.

Es difícil no estar apenado tras haber compartido con él experiencias artísticas, paseos, comidas, conversaciones, risas y libros. Sin embargo él, que tenía declarada la guerra a la tristeza, no hubiera permitido que ésta ensombreciera la cara de los suyos. Celebremos su consejo y brindemos por su recuerdo.

Foto: A. Fernández

La palabra solidaria, el compromiso social

Pero su ética hedonista, ese "Carpe Diem" del poeta Horacio que tan bien supo aplicar, no era incompatible con la máxima del dramaturgo Terencio "Hombre soy, nada humano me es ajeno". Y, en efecto, nada mejor que estas sentencias para explicar su actitud vital y cívica. Porque Cuende, como poeta y dramaturgo, era un ciudadano consciente de su particular mirada intelectual sobre el mundo; asumía así una responsabilidad moral ante la sociedad sabedor de que cuando manifestaba literariamente lo que le emocionaba, convertía sus sentimientos en arte, con el eventual efecto potencial de éste.

Además, como espíritu libre, no se doblegó ante la dictadura, ni sucumbió a los cantos de sirena de las instituciones democráticas. Su compromiso con el ser humano no admitía componendas; por eso fue siempre un resistente. En épocas de represión, como agitador de la cultura, en democracia como activista y dinamizador cultural; cuando fue necesario se la jugó a la ruleta rusa con la censura, en tiempos posteriores no se autocensuró ante las lacras de la democracia. En cualquier tiempo y lugar, Isaac ha sido un defensor de la palabra, de la libertad creativa, de la fórmula innovadora y de la extensión de la experiencia artística a la población.

Apasionado del lenguaje, lo hará jugar, saltar, contorsionarse, estirarse, esconderse, para finalmente plasmar en su propuesta una sólida reflexión sobre la vida; la precisión, el humor y la ironía con que dotaba a sus creaciones conseguían resultados de una vigorosa y elegante sobriedad. En otros casos, utilizará el lenguaje como un bisturí para introducirnos en las interioridades que la realidad nos vela; o como un cuchillo para abrir las capas que como una cebolla el mundo no muestra. Otras veces convertirá el lenguaje en una lupa para apreciar mejor las contradicciones de una realidad ilusoria, los desgarros de una sociedad ilusa o las sinrazones de la condición humana. El lenguaje era para él un instrumento multiusos, la navaja suiza que tantas funciones podía desempeñar.

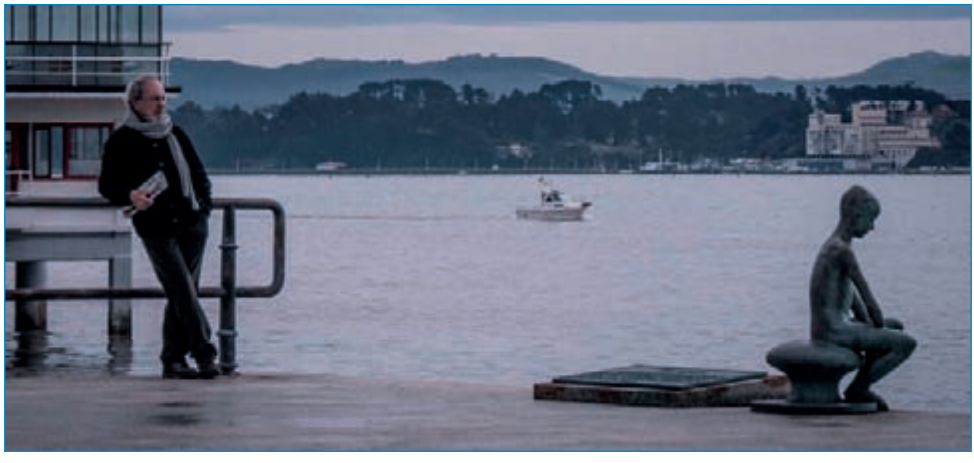


Foto: Áureo Gómez

Por lo demás, nuestro autor, defensor vehemente de cualquier causa noble, mostró una particular sensibilidad ante la injusticia que se derivara de la desigualdad, la marginalidad, el abandono, la insolidaridad o el abuso. Su coherencia personal siempre estuvo al lado de su compromiso ético, aunque esto no le restó libertad para abordar otros temas. En efecto, su concepción del arte era más ampli a y sus incursiones en la poesía visual, dinámica y experimental, sus indagaciones en la realidad convencional, sus investigaciones en el mundo de la escena o sus reflexiones sobre la condición humana, nos recuerdan aquella sentencia de Delacroix de que "todos los temas son buenos por mérito del autor". Por eso, bien podemos decir que este crítico irreductible fue, además, arquitecto de palabras, or febre de sonidos, mago de armonías y forjador de ideas.

El maestro de la escena

Pero si la pasión por la palabra fue una constante en su vida, no lo fue menos su querencia por la escena. Por eso, si Isaac Cuende ha desempeñado un papel brillante en la cultura de Cantabria de los últimos cincuenta años, su aportación al teatro ha sido decisiva. Como actor, maestro de actores, director de escena o dramaturgo, Isaac es una de las grandes referencias del arte dramático de esta región.

Este sabio epicúreo, al que nunca se le arrugó el ánimo, mostró una constante inquietud por el teatro fundando compañías, versionando textos, escribiendo libretos, dirigiendo obras e impulsando producciones y proyectos escénicos. Bien podemos decir que sus aportaciones al teatro han contribuido a la consolidación definitiva de esta manifestación artística en Cantabria, como lo atestigua la con-

tinuidad del Aula de Teatro de la Universidad que él contribuyó a fundar. El enriquecimiento cultural que la acción de Isaac ha significado en este campo es inapreciable como inapreciable es el puñado de bellos momentos que su variada propuesta teatral nos deparó.

Escena de "Viva Arlequín"

El compañero, el animador, el cómplice

En otro orden de ideas el equipo Peonza siempre encontró en Isaac un cómplice de afanes y voluntades. Teníamos en él al colaborador generoso que acudía a nuestra llamada cuando se lo solicitábamos; pudimos contar así con sus intervenciones en la revista y con sus interpretaciones y recitales poéticos en las actividades culturales de los Salones del Libro y las exposiciones.

Compartíamos la pasión por la literatura y el deseo de difundirla, así como la convicción de sus saludables efectos en la sociedad como movilizadora de conciencias. Por eso siempre tuvimos su estímulo y aliento.

Pero la labor de Isaac en este campo era más amplia y directa; y sus recitales poéticos iban despertando sensibilidades y sembrando inquietudes culturales por toda la geografía de Cantabria: fiestas populares, actividades culturales de ayuntamientos, presentaciones de libros, inauguraciones de exposiciones, semanas culturales en los colegios, días de las bibliotecas, cualquier celebración era una buen ocasión para que Isaac y Rosa con sus puestas en escena pusieran un broche de oro al acto. La poesía salía a la calle y la vida cultural se regeneraba; o se legitimaba.

Cuando su actuación tenía lugar en un instituto, los adolescentes descubrían una forma atractiva de acercarse a la poesía o de visitar a los clásicos. Era el espectáculo poético "Poesía en Alta Voz" gracias al cual numerosos centros educativos de dentro y fuera de la región, pudieron disfrutar de las magistrales interpretaciones de esta pareja de artistas que prestaba su voz y su arte a los versos de Gerardo Diego, José Hierro, Manuel Llano y otros. Por su parte los colegios de primaria también pudieron deleitarse con la compañía "Panteatro" que puso en escena producciones como *Viva Arlequín* o *El Reino de Matarile*, entre otras.

Foto: Pablo Hojas

Completamos así el perfil que faltaba de exponer; el del Isaac juglar, rapsoda y cómico de la legua. Ahora ya podemos deducir cómo este conjunto de rasgos (del amigo, del escritor, del intérprete, del compañero de viaje), configuraron el talante de una persona que puso su talento al servicio de un mundo más noble y por tanto un poco más habitable. Por eso su obra reconforta y su trayectoria vital nos reconcilia con el ser humano.

Como equipo Peonza queremos mostrar nuestro reconocimiento y admiración al maestro de la palabra y de la interpretación, al animador y difusor cultural, al intelectual acogedor y sencillo. También nos gustaría que sirvieran estas líneas para incitar a leer, o en su caso releer, su obra; y ya puestos, y dirigiéndonos a quien corresponda, tampoco sería una mala idea reponer alguna de sus obras dramáticas. Aparte de otros, ese sí que sería un buen homenaje.

Obra poética

-*Cordialmente Jesús Cancio*. Edición de J. Ramón Saiz Viadero, Santander, 1969.

-*Poemas en carne viva*. En colaboración con Jesús G. Diego. Autoedición, Santander, 1971.
-*Wankie. Tambores africanos*. Autoedición, Santander, 1973.
-*Poesía de superficie*. Autoedición, Santander, 1979.
-*Contrabando. Poemas súbitos*. Edición de La Grúa de Piedra, Santander, 2010.
-*El Cuervo*. Versión propia del poema de Allan Poe: Editor Eloy Velázquez, Santander, 2012.
-Fue cofundador, junto con Rafael Gutiérrez Colomer, de la revista *La Draga* y del grupo poético *Cuévano (1977)*.

La sucursal
El fémur y el antropoide
Ed. Asociación de directores de escena, 2010

Obra dramática

-Fundación de Bululú-Teatro (1983): Representación de *Opiniones de un payaso*, (versión dramatizada suya de la novela de Heinrich Böll) y *Marinero*, de Fernando Pessoa.
-Fundación del Aula de Teatro de la Universidad de Santander (1984): dirigió *Jacobo o la sumisión*, de E. Ionesco.
-Con Producciones Ábrego, dirigió *Mirando al tendido* (2000) de Rodolfo Santana.
-Estrena *Aviongrafía* (1979) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
-Estrena *Trípode* (1980) y *Pin-piribín-pimpín* (1983) que fueron llevadas a la escena por Teatro Caroca.
-Estrena y dirige *El espantapájaros* (1986) con la compañía TEX-Teatro.
-Estrena y dirige *Cógito de barras* (1989) con la compañia Teatre de L'Aigua de Alicante.
-Dirige e interpreta *Hinterhof –Patio-* (1993) con la compañía La Claque, de Baden (Suiza).
-Estrena *La Gata negra* (1996) puesta en escena por la compañía Dantea.
-Estrena *La sucursal* (2005) y *Beaterías* (2006) producidas por La Machina Teatro y dirigidas por Francisco Valcárcel. (Esta compañía y su director fueron ganadores del premio Max en 2012).
-*La sucursal* y *El fémur y el antropoide*. Edición de la Asociación de Directores de Escena de España, Madrid, 2010.
-Fundación del grupo Panteatro (1989). Interviene como actor, autor y director en las producciones, *La luna lunática*, *Viva Arlequín, y el Reino de Matarile*.

Poesía de superficie
Autoedición, 1979

Biblioteca

Osito

Autora: *Else Homelund Minarik*

Ilustrador: *Maurice Sendak*

Traductora: *María Puncel*

Editorial: *Kalandraka, Pontevedra, 2015. 12 €*

Este es el primer título de la serie *Osito* que escribió Else Homelund Minarik (Dinamarca, 1920 - Estados Unidos, 2012) en 1957. Una familia de osos humanizados protagoniza los seis títulos que la integran, cinco de los cuales fueron ilustrados por Sendak. Este volumen aborda cuatro historias sencillas sobre la vida cotidiana. Else utiliza una estructura dialogada que da mucha agilidad a la narración. Además, cuenta con muchas repeticiones y algunas rimas, lo que da al cuento cierto ritmo.

Las ilustraciones de Maurice Sendak (Nueva York, 1928-Connecticut, 2012) están inspiradas en los grabados antiguos y utiliza dos o tres tintas. La línea protagoniza las imágenes, creando personajes expresivos, tiernos y llenos de alegría. Sendak también da importancia al blanco en los fondos de muchas de las ilustraciones.

La editorial Kalandraka edita esta serie por segunda vez en nuestro país, después de que Alfaguara lo hiciera en los años ochenta, en un formato vertical en tapa dura y papel consistente. Además, ha encargado la traducción a María Puncel, lo que otorga a los textos un extra. La editorial gallega se está convirtiendo en un referente nacional al rescatar la obra de grandes del álbum ilustrado como Leo Lionni, Arnold Lobel, Maurice Sendak, Roberto Innocenti, Iela Mari, Miguel Calatayud o Carme Solé. Enhorabuena por esta apuesta. (*Nicolás Santoveña*)

Edad: *

Caperucita Roja

Autora: *Gabriela Mistral*

Ilustradora: *Paloma Valdivia*

Editorial: *Diego Pun Ediciones, Tenerife, 2014. 14,50 €*

Gabriela Mistral (Vicuña, Chile, 1889 - Nueva York, Estados Unidos, 1957) realizó una versión de Caperucita rimada, con gracia y humor que termina como la historia de Charles Perrault. Este texto aparece por vez primera en su obra *Ternura*, en la editorial Calleja de Madrid en 1924. Entre 1924 y 1928 escribió una serie de versiones de los *Cuentos de antaño* del autor francés. La prosa poética de la Nobel chilena (1945) es magnífica y la elección de la versión no edulcorada del clásico la engrandecen más aún. Mistral es fiel a la obra original escrita en 1697 y mantiene la clara intención moralizadora.

Las ilustraciones de Paloma Valdivia (Chile, 1978) en su estilo naif, tienen gran expresividad en los personajes y se sitúan en la página de derecha, a sangre, y un detalle en la página izquierda. El blanco suele acoger la mayoría de los fondos, quedando los tonos pastel para los otros y dejando el protagonismo total al rojo. *http://palomavaldivia.blogspot.com.es/*

La editorial chilena Amanuta es la promotora de esta *Caperucita Roja*, en cuya colección poética se enmarca la obra, merecedora del premio New Horizons en 2014. (*J.S.*)

Edad: *

Chancho - Pancho

Autor e ilustrador: *Maurice Sendak*

Traductor: *Miguel Azaola*

Editorial: *Kalandraka, Pontevedra, 2015. 15 €*

Rescatar clásicos de la historia de la literatura infantil parece ser una de las misiones editoriales de Kalandraka en la actualidad. Dotarlos de una edición mimada, de una dignidad que en ocasiones no han conocido en nuestro panorama editorial e incluso editarlos por vez primera en lengua castellana. Esta parece ser la historia de Chancho-Pancho, un cerdo que no lograba celebrar su cumpleaños, bien por desidia o bien porque siempre las circunstancias le eran adversas. Una fiesta donde todo lleva al caos, una locura de Sendak que se recrea en díscolos y variados personajes, muy alejados de lo políticamente correcto y muy cercanos a ese mundo paralelo tan característico de la obra del genial autor.

Otro más para la colección. (*A.B.*)

Edad: *

Un día

Autora e ilustradora: *Chiara Carrer*

Editorial: *Petra, Guadalajara -México-, 2010. 10 €*

La obra de Chiara Carrer (Venecia, Italia, 1958) se define por una constante búsqueda expresiva, una experimentación permanente, el uso del collage con distintos tipos de papeles y el grafito como soporte, como generador de personajes. La magnífica ilustradora italiana ha publicado más de sesenta libros y recibido múltiples galardones. Compagina su labor artística con la docencia en el ISIA de Urbino y en la Academia de Bellas Artes de Bolonia. www.chiaracarrer.com

En esta ocasión, el libro trata de una casa que recibe niños y se siente feliz con ellos porque todos traen su propia historia. La obra es un carrusel de dieciséis personajes, cada uno tiene asociado un verbo y realiza una acción relacionada consigo mismo y con su propia vivencia. Más que una narración en sí, es un catálogo de niños con una vida semejante y un destino incierto.

Las ilustraciones de este libro son collages con papeles antiguos y lápiz para los personajes. El color lo suele dar también con papel, y los aspectos simbólicos y conceptuales están presentes en cada una de las imágenes.

Esta obra está producida por la prestigiosa editorial azteca Petra Ediciones que lleva muchos años publicando libros especiales y en vanguardia. (*J.S.*)

Edad: *

Mi abuelo y yo
Autora: *Núria Parera*
Ilustradora: *Almudena Suárez*
Editorial: *Juventud, Barcelona, 2015. 14 €*

"Mi abuelo Simón me esconde besos por todas partes" es el comienzo de un álbum donde dos imaginativos personajes son los protagonistas de un diario juego de esconderse besos por todos los lugares de la casa y del entorno. Un abuelo y su nieta que un día ven truncado este esparcimiento cariñoso: el abuelo es ingresado en un hospital y no vuelve; se le ha olvidado respirar. La nieta sigue recordando los besos y descubre el mejor escondite del abuelo, un lugar para comunicarse con él todas las noches.

Una delicada y bien resuelta historia con la que la periodista y guionista Núria Parera (Barcelona, 1972) se adentra por primera vez en el mundo infantil. Y lo hace con una gran ternura y cariño por los abuelos, creando una relación muy especial y poética con sus textos. El álbum, con ilustraciones de Almudena Suárez (Barcelona, 1969), tiene también algo de juego y mucho amor cercano al niño. Un libro que invita a esconder y encontrar besos. (*J.F.R.*)

Edad: *

Mis robots en pijamarama
Diseño y textos: *Michaël Leblond*
Ilustradora: *Frédérique Bertrand*
Traductor: *G. Tolentino*
Editorial: *Kalandraka, Pontevedra, 2014. 11 €*

Una de las técnicas clásicas de creación de movimiento en dibujos es la "ombro-cinema", rayas y sombras que cobran vida cuando se encuentran superpuestas a otras rayas. Una técnica que los diseñadores franceses Leblond (Woippy, 1972) y Bertrand (Epinal, 1969) han llevado al libro para niños, uno con sus textos, otra con sus ilustraciones. Juntos han inventado el "Pijamarama", un pijama de rayas que llevan a un sitio u otro en una serie de tres libros.

Mis robots es el primero de ellos, un cuaderno de actividades para crear imágenes animadas. Con la ayuda de una transparencia "mágica" se van descubriendo en cada página los modelos, mecanismos y elementos visuales de diversos robots. Todo un juego, un gran juego, divertido y sorprendente, que anima a realizar otros dibujos. Un libro que engancha a todas las edades. (*J.F.R.*)

Edad: *

¡Llegan los dinosaurios!
Autor e ilustrador: *Dustin Harbin*
Traductor: *Antón Antón*
Editorial: *Barbara Fiore, Granada, 2015. 14,95 €*

Esta es una obra especial: se trata de un libro acordeón que mide dos metros de largo y muestra, a dos caras, dinosaurios y otros animales de su tiempo. Por tanto, este libro se puede colgar, se puede extender y pegar en una pared, o posar sobre un mueble para tenerlo siempre cerca. Bueno, también se puede guardar en la estantería, pero bien doblado. Los noventa animales que en él

aparecen están dibujados con gran realismo y ofrecen información diversa: nombre, dimensiones, características, periodo en el que vivieron y zona geográfica en la que habitaron.

Dustin Harbin (http://dharbin.tumblr.com/) es su creador y también su ilustrador, autor de cómics y amante de la gráfica en general. Reside en Carolina del Norte (USA) cerca de los Apalaches. Su dibujo minucioso nos transporta a una época pasada donde los dinosaurios dominaban la tierra. La línea, el sombreado y el vistoso colorido de los animales destacan en esta obra. Nobrow Press (Gran Bretaña) publicó este libro por vez primera y en España viene de la mano de Barbara Fiore. Magnífica obra para los pequeños amantes de los grandes saurios. (*Nicolás Santoveña*)

Edad: *

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

Zorro

Autora: *Margaret Wild*
Ilustrador: *Ron Brooks*
Traductora: *Carmen Diana Dearden*
Editorial: *Ekaré, Barcelona, 2014. 13,90 €*

Una historia de soledad, de rabia, de sentimientos encontrados y de superación. Urraca está triste y desazonada, no encuentra sentido a la vida y Perro aparece para convertirse en su complementario, supliendo ambos lo que le falta al otro. Pero Zorro no está dentro de su tándem, Zorro necesita crear la discordia, sentir que los otros son como él: un ser sin arraigo y sin necesidad de afecto, ¿o quizás es justo lo contrario lo que esconde tras su fría mirada? Es duro decidir en la vida, es duro aun consiguiendo lo que quieres, es duro valorar lo que debes dejar por el camino y asumir las consecuencias, superarse a uno mismo y reconciliarse con la situación. Así es *Zorro*, un álbum que ahora conoce la edición en tapa dura y que entre sus páginas encierra belleza, dolor, alegría y amistad. (*A.B.*)

Edad: **

Jolgorio del bueno

Textos: *Pedro Paricio*
Música: *Titiriteros de Binéfar*
Ilustraciones: *David Vela*
Editorial: *Sueños del Gatipedro, Vigo, 2014. 19,90 €*

Son pocas las propuestas de canciones infantiles de calidad. Desde hace algunas décadas los Titiriteros de Binéfar (Huesca) llenan sus espectáculos de canciones tradicionales, adaptaciones de cuentos, juegos, coplas y letrillas nuevas. Cada uno de sus últimos montajes ha llevado aparejado un disco lleno de música. Ahora se han lanzado a realizar un álbum ilustrado.

Jolgorio del bueno es un cuento que narra aventuras de príncipes y princesas –Roque y Rita, hermanos– donde se van incrustando las letras de las canciones, dando pie a apariciones estelares de personajes como Caperucita o Pinocho. El hilo conductor son las ilustraciones de David Vela (Zaragoza, 1967), llenas de humor y con un estilo personal muy colorido que llena toda la página. Ade-

más, las canciones en un cedé con catorce temas que van desde cantilenas francesas adaptadas –*Alouette*– a la elaboración musical de greguerías, pasando por ritmos infantiles como los del cocherito o el *pasemisí* en versión niño del siglo XXI.

Excelente iniciativa de una editorial viguesa que tiene como lema "Libros para crecer cantando", algo que logran con cuatro álbumes-disco porque "una infancia sin música es menos infancia". Para todas las edades. (*J.F.R.*)

Edad: **

El buen gorila

Autora: *Nadine Robert*

Ilustrador: *Gwendal Le Bec*

Traductora: *Teresa Farran*

Editorial: *Juventud, Barcelona, 2014. 15 €*

Este álbum cuenta la historia de un joven gorila muy servicial que va en busca del alimento que le ha encomendado su abuelo. Por el camino tiene varios percances que soluciona con ingenio y es seguido por un número creciente de simios. Cuando está a punto de llegar a su destino, lo detienen y le acusan de robar y otras fechorías. Menos mal que un pájaro lo había visto todo y, con la ayuda del hipopótamo, pone a los primates en su sitio. Fábula que tiene como moraleja que no se debe acusar de algo que no se ha visto o de hablar sin saber.

Gwendal Le Bec (Francia, 1987) crea las imágenes del gorila con colores planos e intensos. Gwendal no delimita los personajes, no usa líneas, es el color el que marca las formas de cada protagonista y de los componentes del paisaje. El blanco acoge a los personajes y a los árboles que integran la selva. Las imágenes son dinámicas y también tienen pequeñas historias paralelas. *http://gwendallebec.com/*

Simpática historia moral de la editorial decana de nuestro país. (*Nicolás Santoveña*)

Edad: **

Flix

Autor e ilustrador: *Tomi Ungerer*

Traductora: *Carmen Diana Dearden*

Editorial: *Ekaré, Barcelona, 2014. 13,80 €*

Zeno y Colza Krall, dos gatos, se quedan más que sorprendidos cuando Colza da a luz a su primer hijo y este es un perro. Como la vida misma, deciden criarlo igual que si de un gato se tratara, deciden amarlo como hijo que es y olvidarse de lo diferentes que son entre ellos.

Un relato de familia que el genial Ungerer nos regala y consigue acercarnos al díscolo universo de las familias, porque ¿quién no se ha sentido perro en una familia de gatos? ¿Qué padre o qué madre no duda en ocasiones de la educación que ha impartido a sus hijos e hijas? ¿Qué adolescente no busca los referentes externos en una etapa de su vida? Y, sobre todo, ¿quién no se siente afortunado si su familia lo quiere no solo a pesar de todo, sino gracias a todo? (*A.B.*)

Edad: **

¿Quién falta?
Autora e ilustradora:
Arianna Papini
Traductor: *Xosé Ballesteros*
Editorial: *Kalandraka, Pontevedra, 2014. 14 €*

El título del libro alude a algunas especies animales desaparecidas de nuestro planeta o en vías de extinción. Son mamíferos, peces y aves que un día poblaron las aguas, los cielos o los bosques de la Tierra y que, debido a la acción del ser humano –no a cataclismos geológicos o fenómenos naturales– ya no están a nuestro lado. *¿Quién falta?* es una denuncia, un lamento y una llamada de atención acerca de las consecuencias que nuestra conducta irresponsable acarrea sobre el entorno natural y sus pobladores. La caza indiscriminada, la tala masiva de selvas, en definitiva, la alteración de los ecosistemas provocaron el final de animales tan bellos como el cuaga, el tigre de Java, el dodo o la gacela saudí. La autora dedica a cada uno una doble página. El texto, escrito en primera persona por los propios animales, presenta un tono poético para relatar brevemente sus características y las circunstancias de su ocaso definitivo. La ilustración nos presenta a los animales con una línea estilizada y elegante. Están representados con una gran dignidad y un aire de inevitable melancolía.

Un bestiario moderno que apela a la conciencia medioambiental de los lectores. (*D.G.V.*)

Edad: **

Little Nemo: Regreso a Slumberland
Guion: *Eric Shanower*
Dibujos: *Gabriel Rodríguez*
Color: *Nelson Daniel*
Traductor: *Diego de los Santos*
Editorial: *Planeta, Barcelona, 2015. 20 €*

Little Nemo in Slumberland no solo es, posiblemente, la historieta más hermosa, imaginativa, ingeniosa e innovadora de la historia de este medio sino una de las creaciones artísticas más importantes de todo el siglo XX. Publicada inicialmente desde 1905 a 1911 en el New York Herald pasó al imperio editorial de William Randolph Hearst, finalizando la serie en 1914. Esta inmensa obra ha influido en muchos otros creadores y mantiene todo su interés y vigencia en nuestros días. En España se ha vuelto a reeditar este mismo año en el que aparece esta nueva versión.

Little Nemo: Regreso a Slumberland mantiene la tradición del cómic de continuar las series y las aventuras de sus personajes más populares con guiones y dibujos de nuevos autores. En este caso no procede la comparación con el original sino resaltar las virtudes o defectos del libro en sí mismo. En primer lugar, se trata de un cómic de calidad dirigido a los lectores más jóvenes a los que este medio tiene bastante olvidados. El guion de Shanower sigue el planteamiento de Winsor McCay sin las limitaciones de tener que terminar cada episodio en una sola página. Mantiene la línea argumental e inventa nuevas peripecias en las que se recuerdan las páginas dominicales aparecidas en la prensa americana.

Gabriel Rodríguez, por su parte, asume el reto de crear unas páginas tan originales como las modernistas publicadas hace más de un siglo

y, por otra parte, actualizar la obra. Para ello moderniza la habitación de Nemo y el retrato de los personajes, manteniendo gran parecido con los originales. Adapta la narración al formato álbum, pero mantiene la espectacularidad de las viñetas de McCay y sus escenarios fascinantes. La firmeza de la línea y la intensidad de los colores llaman la atención y facilitan la lectura. El empleo de tramas mecánicas evoca las antiguas viñetas y la referencia a artistas como Escher aporta novedad a la historieta.

Los autores consiguen ofrecer a los nuevos lectores una obra y unos personajes atractivos que viven en el país de los sueños unas divertidas aventuras en un ambiente fantástico en el que pueden ocurrir las cosas más sorprendentes. (*J.G.M.C.*)

Edad: **

Iliana, la niña que escuchaba al viento

Autora: *Antonia Ródenas*

Ilustradora: *Carme Solé Vendrell*

Editorial: *Bruño, Madrid, 2015. 12,95 €*

Iliana es una niña que pierde a su madre a la edad de nueve años. La muerte pasa por su puerta y se lleva al ser que ella más quiere. A partir de entonces, la vida da un giro y lo que antes era alegría y jovialidad, ahora es tristeza y añoranza. Un día, su abuela le dice que siempre que recuerde a su madre, ella vendrá y sentirá su cercanía y hasta su voz. Y así sucede, a partir de entonces, Iliana nota la voz de su madre en el viento que le arrulla el oído y enreda el pelo. Además, la vida le trae una amiga y sigue su curso. La escritora alicantina escribe, de algún modo, la historia de Carme Solé Vendrell que sufrió la ausencia de su madre desde temprana edad. Es, por tanto, una historia muy emotiva, narrada con delicadeza y sumo cuidado léxico.

Las imágenes de Carme (Barcelona, 1944), nos muestran a una ilustradora madura, en la cúspide de su profesión, que ha logrado recorrer su eterno camino de búsqueda hacia la soltura, la frescura, el movimiento anhelado. A ello le une su contundencia en los personajes, su delicadeza expresiva y la fuerza del color que invade el mar, el cielo y los campos con la potencia de sus pinceles. http://www.carmesolevendrell.com/

Enhorabuena a Bruño por apostar por un texto realista en estos momentos de tanto caramelo y fuegos artificiales. (*J.S.*)

Edad: **

El león que quería tener amigos

Autora: *Norma Sturniolo*

Ilustrador: *Andrés Guerrero*

Editorial: *Anaya, Madrid, 2015. 8 €*

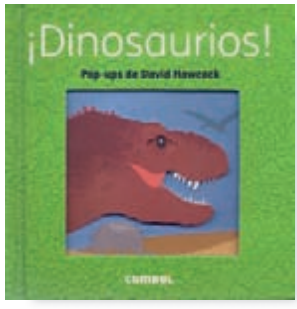
En Kaloé reina la concordia entre los animales. Por decisión de Pacífico, el elefante, todos se han hecho vegetarianos y los carnívoros ya no comen otra cosa que no

sean frutas y verduras. La pantera, el puma y el leopardo juegan con las gacelas, los pájaros y los canguros. Pero el león, que vive en un lugar alejado, está solo y se siente desgraciado sin amigos. Y, además, está hambriento. Cuando los habitantes de Kaloé le invitan a unirse a ellos, trata de cazarlos (tal es su condición) sin éxito. Su soledad va en aumento. Hasta que el sabio búho discurre un ingenioso plan para atraerlo a la armoniosa comunidad.

La autora ha imaginado un cuento amable sobre cómo la cooperación puede unir a seres diversos para conseguir un propósito ventajoso para todos ellos. Y que habla también de la parálisis que provoca la auto conmiseración. Para ello utiliza un estilo ágil y sencillo en el que abundan los diálogos como vehículo del tono humorístico dominante.

Los lápices de colores de Andrés Guerrero trazan unos personajes con fuerte personalidad y dinamismo que se recortan sobre el blanco del papel; los escenarios naturales se reducen a esquemáticos apuntes: una rama, una roca, unos jirones de hierba... (*D.G.V.*)

Edad: **



¡Dinosaurios!
Textos: *Sheri Safran*
Ingeniería de papel: *David Hawcock*
Editorial: *Combel, Barcelona, 2015. 11,90 €*

Los libros de conocimientos cada vez perfeccionan más su forma de acercamiento a los lectores infantiles, se hacen más atractivos. El uso del *pop-up* (el plural del término equivoca con las ventanas informáticas), o elemento desplegable que hace que un libro sea tridimensional, permite ver en todo su detalle las imágenes descritas en el texto, en este caso dinosaurios.

Para ello se necesita un buen diseñador y *papiroflexico* (modernamente, "ingeniero de papel") que sepa levantar, articular, recortar y mover animales o edificios, personas o vehículos. Todo tiene que alzarse y contenerse en las dimensiones de un libro que, en el caso de *¡Dinosaurios!*, son unos exiguos 17x17 centímetros. David Hawcock es uno de esos artistas que lo logra.

Un libro para divertirse y aprender cosas interesantes con pocos años de estos saurios antediluvianos. (*J.F.R.*)

Edad: **

Si quieres ver una ballena
Autora: *Julie Fogliano*
Ilustradora: *Erin E. Stend*
Traductora: *Paulina de Aguinaco*
Editorial: *Océano Travesía, Barcelona, 2014. 11 €*

Delicado, es un libro delicado. Armonioso, es un libro armonioso. Bellamente editado, entelado, golpe seco y sobrecubiertas en un papel perfecto. Perfecto para fetichistas del álbum ilustrado. Unas ilustraciones deliciosas que complementan un texto de escuela anglosajona, que nos van guiando con pequeños pasos para la consecución de un objetivo final, en este caso: ver una ballena. Un cuasi Moby Dick sin grandes sobresaltos, fijándose más en la trama que en el desenlace. Con tiempo para esperar, con tiempo para admirar, para cuestionarnos si sabemos realmente lo

que queremos lograr y si lo sabremos identificar cuando lo tengamos ante nuestros ojos. Una bella metáfora de la vida que consigue que la segunda persona se convierta en primera de modo singular. (*A.B.*)

Edad: **

El Menino
Autora e ilustradora: *Isol*
Editorial: *Océano*, *Barcelona*, *2015. 11 €*

Cada nuevo libro de Isol es un paso más para comprender mejor el mundo de los niños. Isol (Buenos Aires, 1972) tiene ya un largo recorrido como ilustradora y autora de sus propios libros; en estos, a veces con textos sencillos, a veces con claves muy propias, siempre deambulan niños y animales. *El Menino* es su último álbum, presentado antes en España y México que en Argentina.

Una obra donde un niño aparece en el seno de una familia y va mostrando sus habilidades y necesidades: llora, gesticula, hace pis, mama, hace caca, crece, empieza a gatear, habla… Todo contado con una normalidad llena de sonrisas y con expresivos dibujos de línea clara. Todo un tratado de psicología evolutiva de los dos primeros años de vida ilustrado con fondos claros (salvo páginas de lloros) y colores que son manchas con formas. El conjunto es un delicioso repaso de lo que debió ser su maternidad, ahora vista por un menino que acaba sintiéndose en casa y reconociéndose como humano. Un álbum para padres y niños con memoria. (*J.F.R.*)

Edad: **

Noa, la joven fantasma
Autor: *Joan Manuel Gisbert*
Ilustradora: *Sonja Wimmer*
Editorial: *Edelvives*, *Zaragoza*, *2015. 9 €*

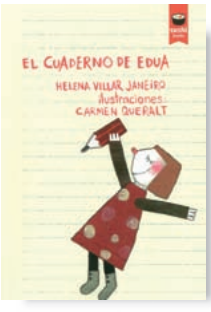
Joan Manuel Gisbert (Barcelona, 1949) es uno de los escritores de literatura infantil más veteranos de nuestro país. Desde que apareció su primera obra *Escenarios fantásticos* en 1979 no ha dejado de trabajar ofreciéndonos obras tan celebradas como *El misterio de la isla de Tökland*. Durante todo este tiempo se han sucedido las generaciones de jóvenes lectores que se han aficionado a la lectura con sus creaciones. También la crítica ha reconocido su calidad literaria y ha recibido numerosos premios como el Lazarillo o el Premio Nacional.

Afortunadamente, sigue activa su imaginación y su deseo de escribir como demuestra su última entrega *Noa, la joven fantasma* en la que se mantiene fiel a su escritura fantástica, pero enraizada en la realidad. En esta ocasión es una chica fantasma la que se pone en contacto con Margarita, una niña de diez años que teme adentrarse en lo maravilloso. Sin embargo, decide seguir a Noa y con la ayuda de sus amigos y la colaboración de los adultos intentará resolver un misterio que tiene que ver con la creación literaria y la vida o la muerte de una escritora.

La novela se estructura en breves capítulos en los que se va presentando a los diferentes personajes al tiempo que avanza la acción y aparecen los escenarios fantásticos como La Casa de las Salas Prodigiosas. Acompañan a la historia unas atractivas ilustraciones

de la joven alemana Sonja Wimmer en las que destacan el trazo ágil y delicado del lápiz y una gran variedad de texturas. (*J.G.M.C.*)

Edad: ***



El cuaderno de Edua
Autora: *Helena Villar Janeiro*
Ilustradora: *Carmen Queralt*
Editorial: *Sushi Books, Vigo, 2015. 12 €*

Eduarda Coedo, a la que todos llaman Edua, vive en O Cebreiro, una pequeña aldea en la tierra de Ancares, en la ruta que siguen los peregrinos para llegar a Santiago de Compostela. Con las primeras nieves, el pueblo está hermosísimo; pero, para Edua, la llegada imprevista del frío tiene un inconveniente: cumple justamente ahora diez años, y el ordenador que sus padres le han prometido como regalo de cumpleaños no llegará a tiempo. Pero el abuelo César encuentra siempre una solución a cualquier problema inesperado. En el desván hay un baúl, y en su interior un viejo cuaderno con las hojas en blanco.

El cuaderno y la manera en la que el abuelo acierta a regalárselo suplen con creces el regalo que la niña ansiaba. En él recogerá la vida del pueblo, lo que le cuentan los peregrinos, las canciones y poemas que le escucha al abuelo, los juegos con los amigos, el aprendizaje escolar. Pero, sobre todo, la estrecha relación con su abuelo. El cuaderno cambiará su forma de ver las cosas y forjará la vocación de la niña.

Las ilustraciones de Queralt son sencillas, amables y muy expresivas; utiliza colores intensos para cubrir las piezas de los collages con los que compone las escenas. Le concede una gran importancia a las texturas, los fondos y los pequeños detalles de las figuras, todas con un punto de humor y de ternura que le va muy bien al relato. Entre otros libros, es autora de *Ventanas*, (Edelvives, 2010), *Animalario*, con texto de Àngels Romero (Combel, 2013) y *¿Quién es ese bicho?* (Kalandraka, 2014), dirigidos a los primeros lectores. (*J.L.P.*)

Edad: ***

¿De verdad, Miss Annie?
Guion: *Frank Le Gall*
Dibujos: *Flore Balthazar*
Color: *Robin Doo*
Traductora: *Eva Reyes de Uña*
Editorial: *Norma, Barcelona, 2015. 16,50 €*

Miss Annie es una gatita de cuatro meses que vive en la casa de una familia compuesta por un escritor frustrado que se encarga de las tareas domésticas, su esposa que trabaja en una revista y la hija de ambos que siempre está hablando por teléfono. Escuchamos las conversaciones de estos personajes, pero no les vemos la cara porque la narración adopta el punto de vista de la protagonista y el lector se sitúa a ras de suelo.

Después de un primer volumen en el que se presentaba a los amigos de Miss Annie, la ratoncita Keshia y su familia y los gatos Zenón y Rostropovna, en este segundo, continúan sus aventuras. La gatita se plantea cuál es su pasado y sale de su cálida casa en busca de sus orígenes emprendiendo un camino iniciático lleno de

peligros. Al alejarse de su entorno descubre otros barrios en los que la vida es más hostil, las amenazas mayores y se siente insegura y asustada. Afortunadamente, también encontrará protección y un guía que le va descubriendo a los miembros de su auténtica familia. La experiencia no será demasiado agradable, pero resultará muy enriquecedora para este joven felino que descubre otra cara de la vida.

El dibujo sencillo y agradable se adapta al tono amable del relato y describe con acierto los estados de ánimo de esta gatita divertida, ingenua y traviesa que se gana fácilmente el cariño del lector por sus buenos sentimientos y por su vulnerabilidad. (*J.G.M.C.*)

Edad: ***

La tortuga Tranquila y otros cuentos

Autor: *Michael Ende*

Ilustrador: *Alberto Pieruz*

Traductor: *Jesús Cortés*

Editorial: *Algar*, *Alzira*, *2014. 8,50 €*

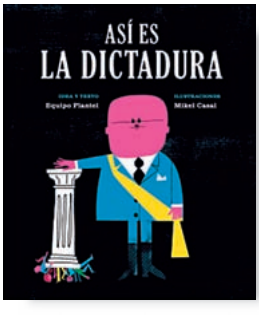
El gran Michael Ende es mundialmente conocido por sus novelas para niños y jóvenes: *Jim Botón y Lucas el maquinista*, *Momo* y, sobre todo, *La Historia Interminable*. Pero sus cuentos infantiles poseen también un gran interés y dan muestra de su capacidad de fabulación y su talento narrativo.

Algar reúne en este libro tres de esas narraciones protagonizadas por animales. La primera de ellas, "Tranquila Tragaleguas, la tortuga cabezota" conoció una edición a cargo de Alfaguara, en los años ochenta. Se trata de una fábula moderna provista de humor y despojada de la moraleja al uso. Habla del valor de la perseverancia y la sana obstinación. Le sigue "Filemón arrugado", acerca de la sabiduría de un viejo elefante imperturbable y soñador. Por último, "Norberto Nucagorda o el rinoceronte desnudo" es una parábola sobre la estupidez engreída de los tiranos.

Alberto Pieruz dibuja sus imágenes en un sobrio blanco y negro con un gran equilibrio en su depurada composición.

Un libro que puede servir para que los jóvenes lectores de hoy se inicien en la obra de uno de los clásicos contemporáneos de la literatura infantil. (*D.G.V.*)

Edad: ***



Así es la dictadura

Autores: *Equipo Plantel*

Ilustrador: *Mikel Casal*

Editorial: *Media Vaca*, *Valencia*, *2015. 14 €*

En realidad podríamos haber reseñado cualquiera de los cuatro títulos que comprenden la colección "Libros para mañana" de Media Vaca. Cualquiera de ellos merece una mención especial: *Así es la dictadura*, *Las mujeres y los hombres*,

Cómo puede ser la democracia y *Hay clases sociales*. En inicio fueron publicados entre 1975 y 1978 por la editorial La Gaya Ciencia y, como los editores señalan, siguen (posiblemente haya que lamentarse) de rabiosa actualidad y por eso se decidieron a reilustrarlos y reimprimirlos. Y rabiosa en este caso es importante: son libros directos, sencillos, que destacan lo ignominioso, que ensalzan lo positivo y que nos sacan una media sonrisa ante lo evidente y lo cansino.

Media Vaca lo ha vuelto a hacer: editar unos libros que ya debieran ser imprescindibles en cualquier biblioteca, bien sea familiar, escolar o pública.

Ps. Pese a los esfuerzos de Vicente y Begoña (los intrépidos editores) no han conseguido localizar a los miembros del Equipo Plantel, así que cualquier ayuda es bienvenida. (*A.B.*)

Edad: ***

Primates
Guion: *Jim Ottaviani*
Dibujos: *Maris Wicks*
Traductor: *Álex Fernández*
Editorial: *Norma*, *Barcelona*, *2015. 16 €*

Muchos animales se han extinguido por la amenaza que para ellos supone la existencia del ser humano, sin embargo, otros han logrado subsistir gracias al esfuerzo de algunas personas. La historieta que comentamos tiene como protagonistas a tres mujeres que han dedicado su vida al estudio y la defensa de los animales. Todas ellas fueron discípulas de Louis Leakey, que estaba convencido de que las mujeres poseían cualidades superiores a los hombres para la observación de los animales. Según él tenían mucha más paciencia y capacidad de sacrificio.

Estas tres investigadoras coincidían en su interés por los simios. Jane Goodall estudió a los chimpancés y descubrió que utilizaban herramientas. Pertenece al comité del Proyecto de los Derechos No Humanos. Dian Fossey defendió el hábitat de los gorilas, llamó la atención sobre el peligro que amenazaba su supervivencia y fue asesinada en su cabaña. Biruté Galdikas se interesó por los orangutanes y luchó por la conservación de las selvas. Continúa con su actividad de concienciación a través de la Orangutan Foundation International.

Jim Ottaviani ha seleccionado de las biografías de las tres primatólogas los acontecimientos, los descubrimientos, las ideas y los temas en los que coinciden y se complementan para ofrecer una visión de conjunto bien estructurada. Maris Wicks utiliza un dibujo caricaturesco de línea clara y colores planos y luminosos para dar un tono alegre y desenfadado a una historia que podría parecer muy seria y científica. Así mismo la expresividad de los personajes, el relato de las anécdotas de la vida personal de estas tres mujeres y el sentido del humor consiguen que el lector se identifique con ellas y valore la importante labor que llevaron a cabo para ampliar el conocimiento de estos mamíferos tan próximos al ser humano. (*J.G.M.C.*)

Edad: ***

Los niños cantores
Autora: *Elena Alonso Frayle*
Ilustrador: *Adolfo Serra*
Editorial: *Edelvives, Zaragoza, 2015. 8,55 €*

Los niños cantores es la novela ganadora del Premio Ala Delta 2015. Narra dos historias que transcurren en épocas completamente diferentes pero que están unidas por la música, el sentimiento de desarraigo, la soledad y la amistad como elemento fundamental para sobrevivir. Durante la lectura se ve claramente que ambas terminarán por confluir en un punto final feliz, que de alguna manera es el que el lector espera.

La primera historia, de Gustav, transcurre durante los primeros momentos de la II Guerra Mundial, cuando el coro de los Niños Cantores de Viena queda atrapado en Australia y son considerados como enemigos. Por el contrario, la segunda historia ocurre en nuestros días y habla de Nacho, un niño madrileño que se acaba de cambiar de casa, se siente solo y sin amigos. Nacho tiene la oportunidad de conocer lo ocurrido a Gustav a través de su tía y a partir de ese momento su vida va a cambiar para mejor.

La historia, contada en capítulos cortos, tiene un lenguaje cuidado y una estructura clara. Todo se va intercalando de forma armónica sin que el lector pierda el interés ni el "hilo" de la narración. Las ilustraciones realizadas con lápices, tinta y acuarelas sirven para plasmar perfectamente las emociones de los protagonistas. (*E.E.A.*)

Edad: ****

A la velocidad de la luz (El joven Einstein)
Autor: *Vicente Muñoz Puelles*
Editorial: *Anaya, Madrid, 2015. 10,29 €*

Es sabido que la biografía proporciona claves útiles para ponderar la vida de algunos sujetos históricos de gran relevancia para un pueblo, una cultura o para la humanidad toda. Pero, además, el atractivo y el impacto de estos notables personajes conceden un valor adicional al género biográfico como forma de mejorar la propia vida del lector. A todo ello hay que añadir que la biografía literaria, al no sentirse encorsetada por las fuentes documentales, puede volar a partir de dichas fuentes y permitir que la imaginación cree ambientes, personajes o situaciones; no se ceñirá así al rigor histórico, pero al recrear hechos históricamente factibles ameniza la historia del personaje con anécdotas verosímiles sin por ello falsear su perfil biográfico; todo esto además confiere al biografiado un rostro más humano al constatar que ha sufrido alegrías y tristezas, éxitos y fracasos, ilusiones y decepciones como cualquier otro ciudadano. Se elimina así el factor excepcional (aunque en este caso lo sea), para erigirse este género biográfico en una forma de sondeo de las posibilidades de la acción humana grato de leer y oportuno para emular.

En el volumen que ahora comentamos emerge un joven Einstein inquieto mentalmente, intuitivo, al que le gusta explorar lo desconocido y jugar a adivinar posibilidades aunque no sean evidentes. Es el valor que adquiere la intuición cuando se la complementa

con el pensamiento racional y la observación de los hechos. Como diría el neurólogo Antonio Damasio, la conjunción de la emoción y la razón ha dado lugar al éxito en la evolución humana. Y eso es lo que sabrá condensar magistralmente nuestro intrépido protagonista; así fue cómo, conjugando ambas propiedades del intelecto, empezó a cavilar sobre el magnetismo y el electromagnetismo, sobre el comportamiento de las partículas o sobre la naturaleza de la luz, de la materia y del tiempo. También reflexionó sobre el comportamiento de las estrellas, la fuerza gravitatoria universal y la estrecha relación entre el espacio y el tiempo; de todo esto habla el libro, pero no se asuste el lector porque tales temas están tratados con sencillez y deleite siendo asequibles a cualquier mente abierta y resultando sugestivos para cualquier mente curiosa.

Las ilustraciones de Federico Delicado aligeran la lectura ya de por sí amena. El volumen viene acompañado de un cuadernillo de actividades. *(P.M.)*

Edad: ****

Los incursores

Autora: *Mary Norton*

Traductor: *Héctor Silva*

Editorial: *Blackie Books, Barcelona, 2015. 21 €*

Mary Norton (Londres, 1903 – Devon, 1992) es una escritora inglesa conocida por obras como *The Borrowers* o los personajes que dieron lugar a la película *La bruja novata* (1971), libros de los años 40 y 50. Los primeros son un clásico de la literatura infantil con más de 10 millones de lectores, contabilidad británica.

The Borrowers son una serie de libros cuyos dos primeros títulos han sido nuevamente traducidos y editados para el mercado español: *Los incursores* (1952) y *Los incursores en el campo* (1955). Una oportunidad única para conocer las aventuras de la joven Arrietty y su familia, diminutos personajes totalmente humanos que viven en los rincones invisibles de las casas. Su tamaño les hace parecer duendes y su supervivencia depende de las incursiones que hagan por cocinas y despensas. De ahí su nombre, una traducción muy adecuada, dentro de una traslación a nuestro idioma excelente del clásico inglés.

Los incursores sigue teniendo el aroma a libro de aventuras en el relato de los pequeños y grandes riesgos de una familia que no puede ser vista por los humanos y que, tras ser descubierta, acaba huyendo al campo. Los peligros aumentan pero todo acabará bien, en un gozoso reencuentro final. Sesenta años después de ser escrito, sigue siendo un libro y unos personajes atrayentes, con una prosa cuidada y rica en detalles: Mary Norton conocía bien el mundo de las casas de campo inglesas y su campiña.

Una edición cuidada, tapa dura, breve introducción (con un error de calibre: la foto a página entera no es la de la escritora, sino de Mary Teresa Norton, la primera congresista demócrata norteamericana), portada llamativa y una faja que define el espíritu del clásico: "Cuanto más pequeño eres, más mérito tienen tus hazañas". *(J.F.R.)*

Edad: ****

El atentado
Autora: *Yasmina Khadra*
Guion: *Loïc Dauvillier*
Dibujos: *Glen Chapron*
Traductores: *Mª Isabel Soto y Xavier Senín*
Editorial: *Alianza, Madrid, 2015. 22 €*

Un atentado terrorista para la mayoría de la gente es solo una palabra para explicar un acto cruel que provoca la muerte y la destrucción. Las causas que han desencadenado esa acción y las consecuencias que se derivan de ella suelen quedar sin explicación. A lo sumo nos aferramos a otras palabras, fanatismo, intolerancia, odio racial, que no sirven para comprender por qué ocurren estos hechos tan trágicos. La novela gráfica que comentamos y que lleva por título *El atentado* intenta contestar a estas preguntas que nos hacemos cuando las imágenes de la televisión se llenan de polvo y sangre.

Esta obra es una adaptación de la novela homónima escrita por Yasmina Khadra (Jazmín Verde), seudónimo de Mohammed Moulessehoul, que no solo intenta mostrar la realidad dramática que se vive en Israel y Palestina a causa de la lucha política que enfrenta a árabes y judíos, sino que consigue que vivamos desde dentro el sufrimiento que padecen ambas comunidades.

Amín Jaafari es un cirujano israelí de origen palestino que atiende a los heridos de un ataque suicida en el que muere su esposa, que es la responsable de la masacre. Amín no puede entender el comportamiento de su mujer e intenta buscar una explicación. Esta necesidad le lleva a iniciar una investigación en la que sufre las agresiones tanto de judíos como de árabes y descubre la crueldad cotidiana de una guerra no declarada.

Loïc Dauvillier estructura el relato en cuatro tiempos que van marcando con claridad y de manera inexorable el descenso a los infiernos del protagonista. Glen Chapron, por su parte, emplea un dibujo realista centrado en lo esencial y un trazo seco que refleja la amargura del relato. Los colores son apagados, tristes, y predominan las viñetas en plano medio que reflejan los complejos sentimientos y emociones que experimentan los personajes. (*J.G.M.C.*)

Edad: ****

Huellas en la arena
Autora: *María Teresa Andruetto*
Ilustrador: *Alfonso Ruano*
Editorial: *SM, Bogotá, 2013*

La consecución del Premio Andersen en 2012 por parte de la escritora argentina María Teresa Andruetto permitió ver reeditadas muchas de sus obras en varios países iberoamericanos. En España seguimos escasos de sus historias.

Huellas en la arena (1997) es uno de los libros de María Teresa que ha sido reinterpretado y mejorado en sus ediciones mexicana y colombiana. Esta cuenta con las ilustraciones del español Alfonso Ruano (Toledo, 1949) que sabe atrapar el aire de misterio poético de cada relato. Son trece breves historias que recorren muchos escenarios, desde el lejano Oriente al lejano Occidente con un toque paradójico y sentencioso final que da otra visión de lo que ocurre en ellas. Nuevas fábulas. Mágico y entrañable estilo Andruetto.

Literatura que desborda el marco de lo infantil y juvenil para hacerse grande y universal, hablando de problemas de hoy con historias de siempre. Un goce de libro con unas excelentes ilustraciones que piden respetar colores y tonos originales. (*J.F.R.*)

Edad: ****

Bajo el sol de medianoche
Guion: *Juan Díaz Canales*
Dibujos: *Rubén Pellejero*
Editorial: *Norma, Barcelona, 2015.*
19,50 €

El regreso de Corto Maltés, una de las creaciones más famosas del cómic, ha levantado una gran expectativa por la importancia que este personaje ha tenido en varias generaciones de lectores y por la influencia que ha ejercido en otros dibujantes. Este marino libertario y escéptico viajó por Europa, África y América y sus aventuras se recopilaron en siete álbumes y más de veinte relatos breves. Su creador Hugo Pratt sigue la estela marina de otros escritores como Stevenson, Joseph Conrad, Álvaro Mutis o Jack London. Este último es el que desencadena esta nueva aventura que tiene lugar en 1915 y transcurre por las heladas tierras del Norte de América: Alaska y el Yukón canadiense y por los mares helados de Bering y Beaufort. Corto viaja a estos territorios por encargo de su amigo para llevar un mensaje a un amor de juventud de éste. Atravesará estos inmensos escenarios naturales al tiempo que se encuentra con supuestos exploradores ingleses, rebeldes irlandeses o independentistas canadienses. Como en otros episodios de la vida de Corto aquí también se ve envuelto en diferentes conflictos políticos y sociales.

Acompañan a nuestro protagonista o tienen una importancia relevante en el relato personajes reales interesantísimos como la antigua prostituta japonesa Yaka Yamada dedicada ahora a luchar a favor de las mujeres explotadas, el explorador negro Matthew Henson que alcanzó el Polo Norte con Robert Peyre en 1909, pero al que no se reconocerá la hazaña por el color de su piel, el buscador de oro Klondike Joe Boyle o el boxeador australiano Frank Slavin. También encontramos personajes de ficción tan peculiares como su viejo amigo Rasputín. Juan Díaz Canales consigue entrelazar con naturalidad a todas estas figuras en un guion equilibrado en el que las sorpresas, la acción, el humor, la camaradería y la agudeza de los diálogos mantienen expectante la atención del lector.

Otro reto importante que supone este regreso de Corto Maltés es su nueva imagen gráfica, sobre todo teniendo en cuenta el poderoso estilo de Hugo Pratt. La acertada elección de Rubén Pellejero ha sido fundamental para superar esta dificultad. Su estilo sigue la línea del maestro como ya había demostrado en las entregas de *Dieter Lumpen* y, al mismo tiempo, aporta frescura y originalidad. Tanto guionista como dibujante consiguen mantener el espíritu del original sin plegarse miméticamente a él y aportando novedad e interés a las nuevas aventuras de este mítico marino. Suerte a los tres. (*J.G.M.C.*)

Edad: ****

Trampa para un pintor

Autora: *Mª Isabel Molina*

Editorial: *Alfaguara*, *Madrid*, *2014. 9 €*

Aprovechando la actualidad de exposiciones y noticias relacionadas con el aniversario de El Greco surge esta novela histórica en la que se recrea la existencia del pintor, así como la vida social de la ciudad de Toledo de principios del siglo XVII.

Resulta sugestivo para el lector poder observar cómo era el ambiente del taller del pintor: las relaciones entre los jóvenes aprendices y el maestro, las relaciones entre ellos, los más veteranos, los nuevos, en total cinco aprendices que hacen su vida entre la casa del pintor y su taller a lo largo de cinco años. Y cómo no, también las ideas que el pintor les transmite: "La pintura es el arte de la luz" le dirá a uno mientras le corrige algunos trazos para a continuación ayudarle a capturar las formas, los rostros y las emociones con pinceladas de color, con luces y con sombras.

Vemos cómo trabaja y vive el pintor, sus relaciones sociales y las personalidades que le encargan obra. Estas últimas, que van desfilando por el taller o invitan al pintor a sus fiestas, pertenecen a la alta sociedad toledana; son nobles, eclesiásticos y ricos burgueses. La trama se complica cuando entra en escena una marquesa de turbio pasado que conoció al Greco en su juventud. Ella desea enterrar aquello y él no quiere reconocerla ni recordarla. La limpieza de sangre era condición imprescindible para el acceso a numerosos cargos políticos y militares y cuando alguien quería borrar sus orígenes conversos no dudaba en extorsionar al mismísimo maestro para conseguirlo. El pintor sabía que se movía en un terreno muy peligroso si la amenaza de denuncia a la Inquisición se materializaba, pero también si cedía al chantaje que ella le proponía. Fallida la extorsión, el oscuro plan urdido por la airada mujer se puso en funcionamiento: El Greco fue denunciado a la Inquisición por tener libros no autorizados y ser acusado de tibieza religiosa. Ahí surgirá la figura de nuestro joven aprendiz, verdadero protagonista de esta historia, al vislumbrar el plan que se estaba fraguando contra su maestro. (*P.M.*)

Edad: ★★★★

Cuentos guatemaltecos

Autores: *Dante Liano y otros*

Editorial: *Popular*, *Madrid*, *2014. 7,25 €*

Aunque es prácticamente desconocida en España, si exceptuamos la obra del premio Nobel Miguel Ángel Asturias y la de Augusto Monterroso, la literatura guatemalteca cuenta con escritores de calidad. Una muestra de ello es esta antología que reúne ocho relatos, cuyos autores están o han estado exiliados.

No es extraño, pues, que estos cuentos tengan como trasfondo las condiciones sociales y los sucesos políticos, en especial los casi 40 años de guerra civil e inestabilidad política de la segunda mitad del siglo XX. En "El cincuenta y cuatro", se recuerda con cariño los tiempos de Juan José Arévalo, primer presidente elegido en Guatemala después de la tiranía de Jorge Ubico; y luego el golpe de estado de 1954 que acaba con las esperanzas que había despertado la revolución. Un tiempo convulso, de

ilusiones y fracasos, visto desde los ojos de un niño.

El segundo relato, "Mañana nunca lo hablamos", nos lleva a los años 80: las revueltas sociales, los golpes militares, los enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla. Como consecuencia del clima de terror y violencia, una familia decide abandonar su casa y su ciudad. De nuevo las preguntas que se hace un niño, incapaz de entender lo que está sucediendo a su alrededor.

En "Estrella Polar", una mujer indígena cuenta ante los tribunales el drama personal y familiar que le tocó vivir. Víctima y testigo de la tragedia, en su declaración en idioma ixil va desgranando los horrores de la guerra en una pequeña aldea, el dolor de las mujeres violadas por los soldados, las torturas, los desaparecidos, las fosas comunes.

De la falta de posibilidades y de una vida sin horizontes, nos habla "Malena", historia de una joven que lo deja todo para buscar un futuro al otro lado de la frontera. Así hasta ocho relatos que tienen como fondo la violencia, la guerra, la marginación de la población indígena, la pobreza, la delincuencia, las maras, el exilio, la emigración, temas recurrentes en la literatura guatemalteca actual.

Aunque son muy diferentes, todos los relatos están llenos de emoción y de fuerza. En unos casos, la escritura es de una gran sutileza, delicada y poética; en otros, cargada de rabia apenas contenida. Duelen estas páginas; pero, al tiempo, nos recuerdan la luz en la noche oscura de la catástrofe. (*J.L.P.*)

Edad: ★★★★★

Los malos en matemáticas son invisibles

Autor: *Pedro Sorela*

Editorial: *Alfaguara, Madrid, 2014. 9 €*

Las novelas que transcurren en institutos españoles no son muy frecuentes. Parecen siempre más interesantes otros centros de secundaria de países de habla inglesa. Por ello son bienvenidas las historias que explican un poco cómo se relacionan y viven los estudiantes españoles, en este caso madrileños, con la inclusión de un protagonista nómada escolar. Este, Andrés, llega a Madrid en el enésimo traslado de su familia por ciudades españolas. Su nuevo colegio se llama García Lorca (¿por qué colegio si los personajes son adolescentes?) y en él encuentra parecidas actitudes en sus compañeros: no le ven. Esta invisibilidad es más notable en la asignatura de matemáticas y se extiende a otras actividades. Hasta que un día…

Una historia del periodista y escritor hispano-colombiano Pedro Sorela (Bogotá, 1951) al que parece gustar repetir historias de adolescentes que llegan a Madrid. Una novela interesante para lectores buenos y malos en matemáticas. (*J.F.R.*)

Edad: ★★★★★

Ningún lugar seguro

Autora: *Deborah Ellis*

Traductora: *Herminia Bevia*

Editorial: *Edelvives, Zaragoza, 2011. 9,90 €*

Una de las constantes de la historia de la humanidad es la muda de las poblaciones huyendo de desastres naturales, malas cosechas, hambrunas, persecuciones reli-

giosas, genocidios étnicos o guerras en sus diferentes variantes (coloniales, *in*civiles, mundiales). Los efectos de tales movimientos demográficos han conformado muchas de las comunidades nacionales actuales tanto de América y Europa como del Oriente Medio y el Sureste asiático.

Por eso ahora que los europeos se enfrentan a la mayor oleada de refugiados desde la II Guerra Mundial, es pertinente comentar libros dirigidos a niños y jóvenes que abordan con dignidad este tema. En efecto, es una buena oportunidad, pero no es una cuestión de oportunismo ya que este tema es demasiado dramático para estar sujeto a modas. Ni es un tema nuevo ni el éxodo va a detenerse; según ACNUR las cifras de desplazados y refugiados crecen a razón de 42.000 personas diarias.

Deborah Ellis que siempre ha mostrado una sensibilidad especial antes estas situaciones la renueva con este libro. La historia arranca con un joven iraquí (Abdull) que está intentando cruzar el Canal de la Mancha para llegar a Inglaterra. Conseguirá subirse a un viejo bote donde coincide con otras víctimas de situaciones no menos trágicas que la suya. En alta mar, dentro de un minúsculo espacio y con un contrabandista peligroso y sin escrúpulos la acción se tensa a la par que asoma el drama por diversos frentes. A modo de flashback se nos va presentando la odisea de los tres jóvenes protagonistas para llegar hasta allí, a medida que se van sucediendo situaciones límite en una despiadada espiral. Es la cruz del fugitivo y del migrante que sabe que cuando resuelve una preocupación hay siempre otra esperando. Aunque en principio reina un clima de desconfianza mutua, propio de personas que no se conocen, les une el mismo objetivo, llegar a las costa inglesa. Para ello aprenderán a trabajar juntos y finalmente a confiar los unos en los otros.

La novela rinde homenaje a esos niños adolescentes que, habiendo perdido a sus padres, se han convertido en adultos prematuros en un mundo hostil; niños que se abren camino para sobrevivir y van buscando un lugar seguro donde echar raíces.

El sufrimiento de estos protagonistas, conmoverá al lector y le hará menos tolerable el padecimiento de tantas vidas truncadas por el abandono, el abuso y las guerras. *(P.M.)*

Edad: ★★★★★

Los diarios de Adán y Eva

Autor: *Mark Twain*

Ilustradora: *Sara Morante*

Traductora: *Gabriela Bustelo*

Editorial: *Impedimenta, Madrid, 2015. 17,95 €*

Encontramos en este libro un Twain bien distinto al más conocido, el que presenta los conflictos interiores de chicos desamparados –Tom Sawyer o Huck Finn, por ejemplo– en unas familias inestables y en un medio social cargado de prejuicios.
En este breve relato, lleno de humor y de ironía, nos cuenta los avatares y pequeños problemas que genera la estrecha convivencia de la primera pareja en el idílico Edén. De manera alternativa, primero él y luego ella, Adán y Eva van contando los primeros acercamientos, las intromisiones y desencuentros, la extrañeza del otro a su lado; y, luego, el descubrimiento de las virtudes y los defectos del compañero, el primer "nosotros" pronunciado. Su charla alternativa nos descubre los trabajos y las aflicciones en el vivir cotidiano, los conflictos y los

placeres de la vida en común, que bien mirado no son muy distintos a aquellos que les acontecen a los hombres y las mujeres de nuestro tiempo.

Escrito en un tono amable, divertido e irónico, el libro contiene mucha poesía y, además, reflexiones profundas y ocurrentes. Concluye con un hermoso epitafio en la tumba de Eva, sin duda en homenaje a su esposa, Olivia Langton, recientemente fallecida cuando Twain escribía el libro.

En 2011, Libros del Zorro Rojo conmemoró el centenario de la muerte del escritor estadounidense (1835-1910) con una hermosa edición ilustrada por Francisco Meléndez; en esta de Impedimenta, las imágenes son obra de otra gran artista. Sara Morante llena de color con sus pinceles las dobles páginas en las que recrea un Paraíso incontaminado, bello y exuberante, con una paleta en la que predominan los colores intensos. Bello libro, editado con el mimo y el cuidado que el texto y las ilustraciones merecen. Unas páginas que da gusto leer. (*J.L.P.*)

Edad: ★★★★★

Crímenes Ejemplares

Autor: *Max Aub*

Ilustrador: *Ricardo Liniers Siri*

Editorial: *Libros del Zorro Rojo, Barcelona, 2015. 16,90 €*

Uno de los grandes escritores en español del siglo XX es Max Aub, nacido en París en 1903 y muerto en México en 1972. En medio, un recorrido vital a veces francés, muchas veces español –valenciano, madrileño y catalán–, siempre mexicano, la patria que lo acogió después del paso por varios campos de concentración franceses y argelinos. Escribió novela, poesía y pequeñas crónicas de lo vivido. En toda escritura destacó, pero su inmenso humor cargado de ironía y sarcasmo brilló en *Crímenes ejemplares* (1957), relatos breves de asesinatos bien premeditados y con causas absurdas: "¡Antes muerta!, me dijo. ¡Y lo único que yo quería era darle gusto!".

Un libro reeditado ahora con las ilustraciones e interpretaciones del argentino Liniers (Buenos Aires, 1973), alejadas de la inocencia de sus tiras de *Macanudo*. Ahora se muestra al Liniers más bizarro e inteligente, que utiliza solo dos colores –negro y rojo– para impactar en el lector. El conjunto de imágenes y textos hace de esta nueva edición un estallido de emociones que van de la leve sonrisa a un tímido temor, siempre con humor, quintaesenciado en los epitafios finales; por ejemplo, de una viuda: "Juan, no te hagas ilusiones". Un libro, como dice Aub, puro sentimiento. Mejor a pequeñas dosis. (*J.F.R.*)

Edad: ★★★★★

Noticias

Centenarios, lecturas y manzanas

Noruega también lee e investiga

Un estudio realizado por el Centro de Lectura Noruego de la Universidad de Stavanger encontró que un ambiente de lectura en casa hace que los niños tengan un mejor progreso en la lectura una vez que comienzan la escuela. Según el investigador Vibeke Bergersen, ahora se sabe que es muy importante que los niños estén bien preparados para leer cuando comienzan la escuela e inician su proceso formal de alfabetización. El estudio demuestra que influyen variables como la actitud de los padres para con la lectura, el número de libros para niños en casa, que los adultos lean en voz alta y la frecuencia con que leen. Lo dicho: no hay como tener libros para leer.

Murió Denise Escarpit, pionera de las revistas de LIJ

Nacida en Dax en 1920, el pasado 31 de agosto falleció, en Arcachon, Denise Dupont-Escarpit a los 94 años. Denise fue una adelantada a su tiempo, fundadora de revistas y gran crítica de libros infantiles. *Nous-Voulons-Lire*, revista que ella creó en 1972, es su obra más continuada, además de libros sobre historia de la LIJ o los álbumes ilustrados. Desde la Universidad de Burdeos se movió por todo el mundo y varias veces contactó y colaboró con *Peonza*. Conocedora del español, revisaba cada coma de nuestras traducciones de sus artículos. Aprendimos mucho de ella y de su forma de hacer montones y luego comentar un libro. Sus causas son las nuestras: la lectura precoz como factor de igualdad, la defensa y promoción de una literatura infantil y juvenil de calidad, su trabajo con los mediadores del libro, su amor a la vida. Ahora debe de estar hablando de álbumes con los habitantes del cielo.

Sesquicentenario de Max y Moritz

Hace 150 años se editó en Alemania por primera vez un librito muy singular que abrió un nuevo camino en la historia de la literatura infantil: *Max und Moritz* (Múnich: Braun & Schneider, 1865). Fue allá por el mes de octubre cuando los niños de la entonces Confederación Germánica pudieron leer las aventuras de dos muchachos más bien gamberros: Max y Moritz. Sus siete travesuras y un epílogo se cuentan a través de dibujos y pequeños versos rimados. Su autor, Wilhelm Busch, poeta, dibujante y pintor, fue creador de numerosas historias ilustradas para niños y adultos que gozaron en su tiempo de mucha popularidad. Pueden verse sus dibujos y la traducción de Víctor Canicio en: https://www.youtube.com/watch?v=HYnSwVdR6J8

Sesquicentenario de Alicia

El 24 de mayo de 1865 se publicó por primera vez una de las obras cumbres de la literatura infantil, un gran libro sobre el *nonsense* y sus consecuencias en una niña: *Alicia en el País de las Maravillas*. Con motivo de esa fecha, numerosas exposiciones y actos conmemorativos quieren rendir tributo al clásico de Lewis Carroll.

Los más sonados se desarrollaron en el Reino Unido, donde el mes de mayo se convirtió en un monumental programa de festejos, destacando la muestra londinense *The Alice Look*. El ciberespacio no quiso ser menos: en el *150 Alice Project*, multitud de artistas de diversas nacionalidades recrean algunas de las secuencias más memorables del libro.

25 años de una colección emblemática

Hace veinticinco años, en el otoño de 1990, nació en Siruela la colección "Las Tres Edades", con la intención de publicar libros de calidad para lectores de todas las edades, "de 8 a 88 años". La creó y dirigió la editora Michi Strausfeld (Recklinghausen, 1945), que en la década anterior había sido la artífice de la era dorada de Alfaguara Infantil y Juvenil. A ella se debe la traducción de grandes autores de Literatura Infantil y Juvenil, muchos de ellos alemanes (Michael Ende, Mirjam Pressler, Janosch, Roald Dahl). Fue la primera colección española dirigida a todas las edades. Ahora ha crecido un poquito.

Premio Nacional de Literatura Infantil 2015

La escritora gallega Ledicia Costas ha sido la ganadora del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil con la obra *Escarlatina, a cociñeira defunta*, "por ser una obra extraordinaria, humorística y rompedora en el contexto de la literatura infantil y juvenil actual que destaca también por su fácil lectura, por su humor escalofriante, y por la habilidad para desmitificar el mundo de la muerte". Dicha obra también ha recibido el Premio Fervenzas Literarias, el Premio Xosé Neira Vilas de la Asociación Galega de Editores y ha sido incluida en la lista de Honor del IBBY para el bienio 2015-2016. ¡Uf!

La selva de Sara
Il. Emilio Urberuaga
Ed. Bohem Press
y Edelvives, 2002

Premio Nacional de Ilustración 2015

La ilustradora donostiarra Elena Odriozola (San Sebastián, 1967) ha sido galardonada con el Premio Nacional de Ilustración correspondiente a 2015 por "su capacidad de renovación siguiendo una línea propia y coherente y por el potencial narrativo de su obra". Elena estudió arte y decoración. En 1997 empezó a trabajar como ilustradora y desde entonces ha ilustrado más de cien libros publicados dentro y fuera España. Ha obtenido numerosos premios y reconocimientos: ahora uno más (o menos, según se mire).

Manzanas productivas

La ilustradora Elena Odriozola repite premio con su obra *Frankenstein* (Nórdica). Junto a Javier Zabala, con el título *El pájaro enjaulado* (Edelvives), han ganado el premio "La manzana de oro" de la Bienal de Bratislava. La información de todos

los ganadores se puede consultar en www.bibiana.sk o en www.oepli.org.

Premios 2015 dados en el 2014

La vida secreta de Rebecca Paradise, de Pedro Mañas (Madrid, 1981), y *El Mar*, de Patricia García-Rojo (Jaén, 1984), han sido las obras galardonadas en la 37ª edición de los Premios de Literatura Infantil El Barco de Vapor y Juvenil Gran Angular, convocados anualmente por la Fundación SM y dotados cada uno con un premio de 35.000 euros. El fallo del jurado tuvo lugar el pasado mes de diciembre. Curioso: se premia en el 2014 galardones del 2015. El mundo –literario– al revés.

¿Premio Andersen 2016 español? Ahora o en la vida

El IBBY ya ha hecho público el jurado y los candidatos para el Premio Andersen 2016. Ese año la española Reina Duarte, editora de Edebé, formará parte del jurado con otras cinco personas dominadoras del castellano. España presenta las candidaturas del escritor Agustín Fernández Paz y el ilustrador Miguelanxo Prado. Lo dicho, ya nos toca, señores y señoras angloparlantes.

Premio Historia parisino a Eliacer Cansino

El misterio Velázquez, del escritor sevillano Eliacer Cansino, ha obtenido el Premio al Mejor Libro Histórico del Año en la categoría juvenil, otorgado por la prestigiosa revista francesa *Historia*. *Le Mystère Velázquez* fue publicado en Francia el pasado año por Bayard Jeunesse. Obra ganadora del Premio Lazarillo en 1997, fue también finalista del Premio Nacional y ya va por la decimoctava edición. Además de al francés, esta novela juvenil está traducida al japonés, al alemán y al coreano. Velázquez y Eliacer, de Sevilla al mundo global.

Caray, ¡qué lista es mi madre!
Il. Emilio Urberuaga
Ed. Combel, 2002

Premio con sabor mexicano

Antonio Malpica Maury ganó el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil ”por su sensibilidad para abordar problemas sociales complejos, arrojando luz sobre las zonas oscuras de nuestro mundo”, y considerar “el amplio espectro de temas, géneros, atmósferas y estilos que maneja en su ya extensa obra, así como la variedad de destinatarios a quienes va dirigida”. Malpica es uno de los representantes más sobresalientes de la LIJ mexicana y es el primer autor de ese país que gana este prestigioso premio. Más información en www.grupo-sm.com

Patatas fritas y Peonzas

Una conocida marca ha lanzado unas nuevas patatas fritas “Río de Janeiro Style”. Se dice que estas patatas nacieron en el mercado de Río cuando un tal Romarinho dos Santos daba vueltas: “Yo, más marioneta

que bailarín, volaba de un lado a otro como una peonza exprimiendo mis limas de aquí para allá". La lima –fruta– cayó sobre unas patatas fritas y de aquí surgió el nuevo estilo. Si se le llega a caer la caipirinha quizás hubiera sido más interesante.

Fútbol y Lectura

El Athletic Club de Fútbol de Bilbao ha tenido una idea sobresaliente: que sus socios y simpatizantes puedan recomendar libros o leer aquellos que se les propongan en un club de lectura en el que están su presidente, el entrenador y jugadores emblemáticos de todas las épocas. ¿Cundirá el ejemplo con figuras como Messi o Ronaldo? Letras y fútbol en: http://www.letrasyfutbol.com/athletic_club_de_lectura.php?idioma=es

Breverías

* Premio internacional a una editorial española: *Libros del Zorro Rojo*, casa editorial de Barcelona, fue la vencedora europea del "Bologna Prize for the Best Children's Publisher of the Year", instituido por la Feria del Libro para Niños de Bolonia.

* Ya está disponible el número 3 del amplio boletín del IBBY Latinoamericano y del Caribe. Noticias y artículos de muchos países que se pueden descargar en: http://www.ibby.org/fileadmin/user_upload/3Boletin_Sep_Final.pdf.

* En el enlace http://www.ijb.de/spezialbibliothek/white-ravens-2015.html se puede consultar la selección de libros "White Raven", que concede la Biblioteca Internacional de Múnich.

* Revista interesante: Se ha editado el número 13 de la revista *La página escrita*. Una revista literaria editada entre Barcelona y Medellín por la Fundación Jordi Sierra i Fabra. Interesante. Se puede descargar en: www.lapaginaescrita.com

* Nueva revista de LIJ y otras cosas desde Galicia: http://www.criaturas.gal/wp-content/uploads/2015/04/numeroun.pdf

* Congreso 2016: Durante los días 28 al 30 de septiembre de 2016 se celebrará el Congreso Internacional "Censuras y Literatura Infantil y Juvenil", organizado por el CEPLI y la UCLM. El cupo estará limitado a 150 personas.

* *I con i* iniciará en enero la quinta edición del Máster de Álbum Ilustrado en Madrid, en la Casa del Lector, pero con posibilidad también de cursarlo 100% online. Para más información: *www.masteralbuminfantililustrado.com* y en *www.iconi.es*.

* Nueva editorial llena de buenos libros ilustrados y con autores orientales (coreanos, japoneses…): http://www.pasteldeluna.com/

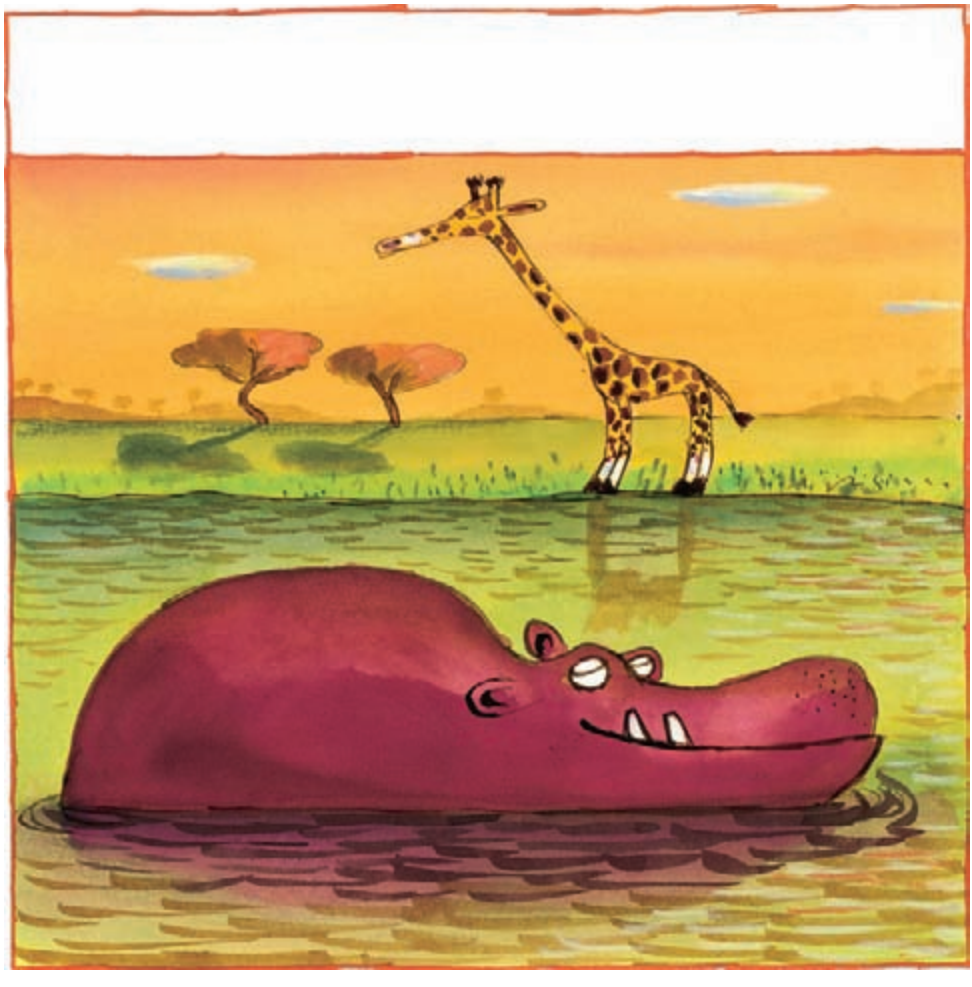
#

Galería

Emilio Urberuaga

Sorpresa cuatro estaciones
Nalvay (Pendiente de publicación)

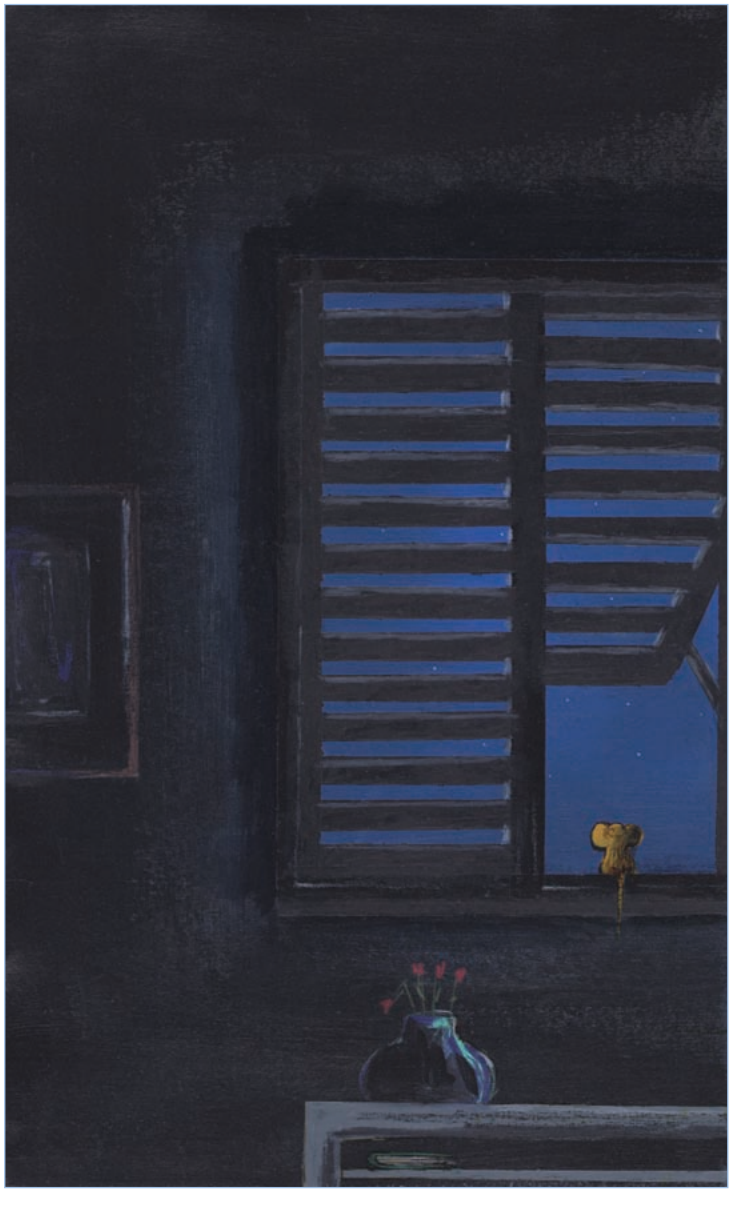
Siete Caperucitas
y un cuento con lobo
Anaya (Pendiente de publicación)



Animales parecidos
Anaya, 2012

Los sonidos de la noche
Ekaré, 2012

El gigante
Kókinos (Pendiente de publicación)



Rumbo a Marte
Anaya (Pendiente de publicación)

Siete Caperucitas
y un cuento con lobo
Anaya (Pendiente de publicación)

¿Quién anda ahí?
Kokinos, 2011

Colofón

« **Rebelión en la granja**
Autor: *George Orwell*
Ilustrador: *Ralph Steadman*
Traductor: *Marcial Souto*
Editorial: *Libros del Zorro Rojo, Barcelona, 2010*

"Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros." Esta lapidaria frase es una de las más conocidas de *Rebelión en la granja* que, además de una novela extraordinaria, es una lúcida y afilada sátira sobre el criminal régimen soviético y que también puede ser leída como una denuncia sobre el poder dictatorial de cualquier signo. Orwell, un escritor comprometido e independiente, se sirvió de los animales para componer una parábola sobre cómo el ser humano es capaz de manipular los ideales más elevados para construir sobre sus cenizas un infierno de opresión y muerte. Sencillez y hondura, humor y horror en una breve obra, valiente e imperecedera.

Las clases de lectura y escritura, por el contrario, tuvieron gran éxito. Para otoño casi todos los animales, en mayor o menor grado, tenían alguna instrucción. Los cerdos ya sabían leer y escribir perfectamente. Los perros aprendieron la lectura bastante bien, pero no les interesaba leer otra cosa que los siete Mandamientos. Muriel, la cabra, leía un poco mejor que los perros, y a veces, por la noche, acostumbraba a hacer lecturas para los demás, de los recortes de los periódicos que encontraba en la basura. Benjamín leía tan bien como cualquiera de los cerdos, pero nunca ejercitaba sus capacidades. Por lo que él sabía, dijo, no había nada que valiera la pena de ser leído. Clover aprendió el abecedario completo, pero no podía unir las palabras. Boxer no pudo pasar de la letra D. Podía trazar en la tierra A, B, C, D, con su enorme pata, y luego se quedaba mirando absorto las letras con las orejas hacia atrás, moviendo a veces la melena, tratando de recordar lo que seguía, sin lograrlo jamás. En varias ocasiones, es cierto, logró aprender E, F, G, H, pero cuando lo consiguió fue para descubrir que había olvidado A, B, C y D. Finalmente decidió conformarse con estas cuatro letras, y solía escribirlas una o dos veces al día para refrescar la memoria. Mollie se negó a aprender más de las seis letras que componían su nombre. Las formaba con mucha pulcritud con pedazos de ramas, y luego las adornaba con una flor o dos y caminaba a su alrededor admirándolas.

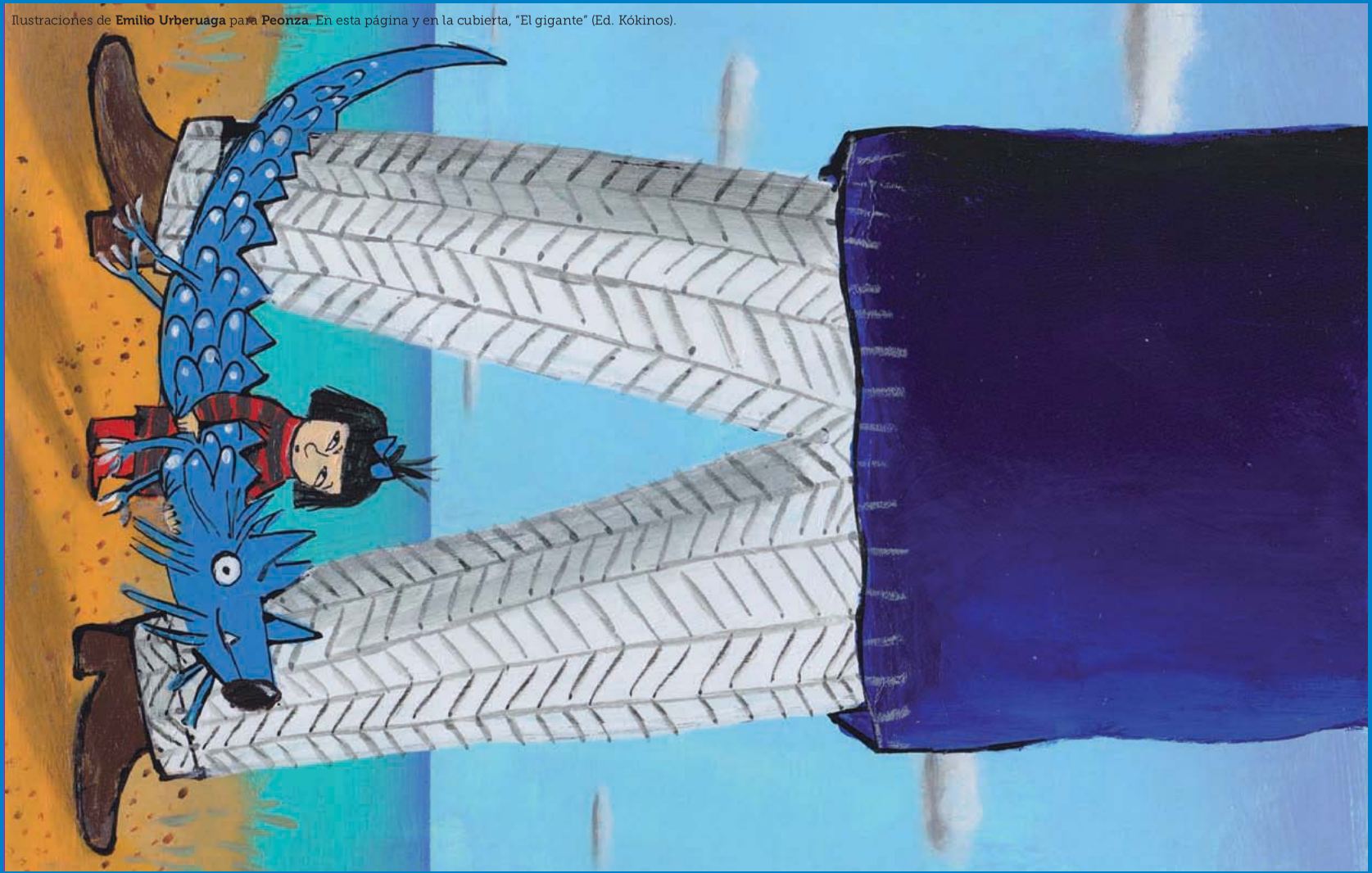
Ningún otro animal de la granja pudo pasar de la letra A.

#

Un libro
de
Sophie Van der Linden
diseñado
por
Olivier Douzou.
Traducido y adaptado
por
Teresa Duran.

álbum[es]

Una síntesis
innovadora
de la evolución
del álbum,
sus principios
fundamentales
y sus mecanismos
de funcionamiento
a través de
numerosos
ejemplos desde
sus inicios hasta
la actualidad.

EDICIONES ekaré · BANCO DEL LIBRO · VARIOPINTA EDICIONES
www.ekare.es • contacto@variopintaediciones.com

Ilustraciones de **Emilio Urberuaga** para **Peonza**. En esta página y en la cubierta, "El gigante" (Ed. Kókinos).