PEONZA

Revista de Literatura Infantil y Juvenil | Marzo 2019 | Precio 8 €
Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2018

Lecturas compartidas

#128

THE PERSON YOU LOVE IS 72.8% WATER

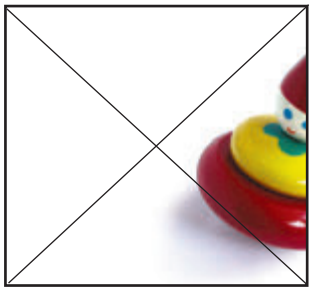
SPR \ MSH
MARCELLO **CONTA DESIGN** STUDIO

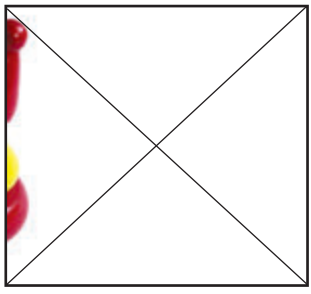
GRAPHIC DESIGN \ ART DIRECTION \ CONCEPT
MADRID \ GENOVA

PEONZA nº128

Revista de Literatura Infantil y Juvenil | Marzo 2019

Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2018





Esta revista recibió, en 2018/2019, ayudas a la edición del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento de Santander.

EDITORIAL

Lecturas compartidas 2

ARTÍCULOS

Lectores de nuestro tiempo
Paciano Merino 5

La noche en letras
Alejandra Diego Valero y Emilia Jiménez de los Galanes 13

8 bibliotecas y un bizcocho
VVAA 20

La Botica del Libro
Isabel Gallego y Ana Martínez 27

Dos libros, dos viajes, dos mundos
Laura Escudero Tobler 33

ENTREVISTAMOS A

Antonia Santolaya
Pepe Gálvez y Norman Fernández. 41

MIL PALABRAS PARA UNA IMAGEN

El mundo en imágenes
José Luis Polanco 51

ILUSTRARTE

Imágenes de altura
Miren Asiain Lora 55

ENTRE VIÑETAS

Fotogramas en viñetas
Juan Gutiérrez Martínez-Conde . 59

ENTREVISTAMOS A

Jairo Buitrago
Carmen Bárcena y Javier Sobrino 66

FELICITACIONES

Tàssies y Sonia Piñeiro 80

PEONZAS CON ARTE

"Encuentro amoroso" con *los díez*
Emilio Gil 83

LEEMOS PARA QUE LEAN

El arte de ilustrar libros infantiles. Concepto y práctica de la narración visual
Juan Gutiérrez M-Conde. 87

COMENTADO POR

Baja de esa nube
M. Azabal y G. Machado. 89

A cielo abierto
Pilar Salamanca 91

BIBLIOTECA 92

COLOFÓN 116

GALERÍA 117

Año XXXIII, Marzo 2019, Nº 128
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,
Almudena González López,
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: 651 533 669
Diseño: SPR-MSH.COM
Impresión: Gráficas Calima, S.A.

Lecturas compartidas

A diferencia del teatro, el cine, la literatura oral e incluso la lírica en sus orígenes, que se disfrutan de manera colectiva, la literatura actual, tanto la destinada a adultos como la infantil, se dirige a un lector individual que se acerca a ella en soledad. Sin embargo, debido a la intensidad del placer vivido, cuando las obras son realmente interesantes, todavía se mantiene vivo el deseo de comunicar las lecturas. Quizá por este motivo, las sugerimos a los amigos, proliferan los clubs de lectura en bibliotecas o asociaciones culturales y los amantes de los libros, que hacen sus recomendaciones a través de las nuevas tecnologías, son seguidos por tantos millares de internautas.

En el presente número de Peonza, ofrecemos una serie de artículos que analizan este fenómeno centrado en el acto de poner lecturas en común y en el de animar a leer por distintos medios y en ámbitos muy diferentes. Es posible que la necesidad de debatir, de contrastar ideas y opiniones o de compartir experiencias emocionales haya impulsado, cada vez más, esta vertiente

Isadora Duncan, la bailarina del mar
Il. Antonia Santolaya
Hotel Papel, 2008

participativa en las prácticas lectoras. Acerca de estas cuestiones reflexionan los autores invitados.

Hay, también, incursiones teóricas sobre la manera en que los cambios que se están produciendo en la cultura influyen en el acercamiento al libro; una cultura cada vez más globalizada, producto de mestizajes e hibridaciones de diversa índole, y en la que se confunden los géneros literarios tradicionales o aparecen otros nuevos, gracias a la combinación de los distintos lenguajes artísticos y a sus mutuas influencias.

Otras colaboraciones, en fin, nos presentan sugerentes propuestas de trabajo encaminadas al fomento de la lectura, organizadas de manera colectiva y desarrolladas tanto en bibliotecas públicas como en centros escolares. En ambos casos, predominan el esfuerzo, la colaboración y el placer de compartir ideas y experiencias de manera desinteresada. Sus impulsores son personas generosas y anónimas que derrochan tiempo, saber y entusiasmo en proyectos ilusionantes con el deseo de que la chispa mágica de la lectura prenda en un número cada vez mayor de lectoras y lectores. Tanto aquellas como estos deberían ser los auténticos protagonistas y beneficiarios de los planes que las administraciones proyectan en lejanos despachos.

#

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

Precios anuales IVA y portes incluidos:
España: 30 €
Extranjero: 42 €

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

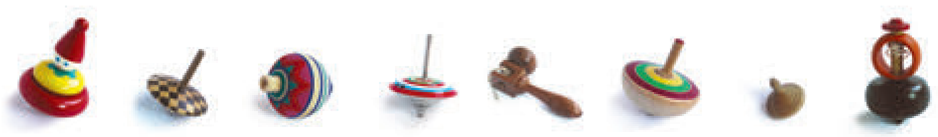
TITULAR ....
CALLE .... N° .... PISO ....
C.P. .... TEL. ....
POBLACIÓN .... PROV. ....

IBAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

Firma: ....



Lectores de nuestro tiempo

La lectura, que es silencio y soledad, también puede desplegar una importante dimensión social. La necesidad de debatir opiniones, contrastar ideas o compartir experiencias emocionales ha impulsado cada vez más esta vertiente participativa en las prácticas lectoras. Las redes sociales son las que han llevado esta situación más lejos, por el momento; y su irrupción en los usos lectores supone la asunción de un nuevo concepto de lectura que, sin embargo, no debe eclipsar el modelo de lectura literaria canónica. De todo esto trata el siguiente artículo.

Autor

Paciano Merino
Equipo Peonza

Es sabido que la lectura empezó siendo una actividad pública; y que en la misma medida en que fue disminuyendo el analfabetismo fue también declinando aquella para convertirse en una práctica privada y personal. Ganaba así en autonomía individual, pero se alejaba de la oralidad y se debilitaba su dimensión social. Sin embargo, siempre ha persistido la idea de mantener, e incluso reforzar, la vertiente social de la lectura con actividades comunitarias que tuvieran al libro como protagonista. Desde los clubs de lectura hasta las ferias del libro, pasando por las exposiciones, las fiestas culturales o la lectura en voz alta,[1] se ha buscado no solo invitar a leer, sino socializar intereses, sincronizar sentimientos o compartir emociones.

Lo que venía siendo un ejercicio intelectual, silencioso y solitario se convertía así en un acto cultural, compartido y público.

[1] Sobre esta actividad hay un interesante artículo de José Luis Polanco en el número 126 de Peonza. (pp. 39-48).

» **La mujer pájaro**
Il. Antonia Santolaya
Mención de honor
Invenciones, México, 2010

Una forma de lectura generacional

A este espíritu se ha sumado, en la última década, un nuevo entorno de lectura que ha intensificado esta socialización al acrecentarse exponencialmente el número de lectores conectados entre sí. En realidad, es una forma de sociabilidad que redimensiona la lectura al reducir el individualismo, revitalizar la oralidad y promover una cierta democratización lectora.

Pero también es una manera de fomentar la lectura. En efecto, sintetizando algunas consideraciones de Gemma Lluch, es a las redes sociales a donde acuden adolescentes y jóvenes cuando realmente se quieren sentir libres y en donde se ven partícipes de una auténtica comunidad de lectores entre iguales; allí interactúan, comparten gustos y experiencias literarias y ocasionalmente practican la escritura asociada a la lectura. Con sus tuits, blogs, vídeos o fotos, están conformando una nueva forma de leer, un nuevo paradigma, con nuevos espacios de comunicación, de relación, de juego y de diversión.[2] La citada profesora alude a esas comunidades de lectores entre 15 y 30 años, que comparten lecturas en torno a un *booktuber* inspirador de un blog, una revista *on line* o un canal de *youtube*. Tales *influencers*, verdadera élite entre los lectores juveniles, combinan esta actividad con la de periodistas, filólogos, maestros, estudiantes de Filología, Traducción, Derecho o Administración de empresas entre otras ocupaciones.

[2] Lluch, Gemma: "Los jóvenes y adolescentes comparten la lectura" en *¿Cómo leemos en la sociedad digital? Lectores, booktubers y prosumidores.* Editorial Ariel y Fundación Telefónica, Madrid, 2017. (pp. 31-51).

Por su parte, la gran variedad de canales hace que también la oferta temática de los libros sea diversa y plural: desde los temas góticos, fantásticos y futuristas a los románticos, rosas y realistas. "En mi canal encontrarás todo sobre libros: libros del mes, libros recomendados, libros juveniles, libros de amor, libros de aventura, libros distópicos, libros llevados al cine, los libros más vendidos, libros prohibidos o libros que hay que leer", dice Esmeralda Verdú, técnico administrativa y una de las más conocidas *booktubers* españolas que cuenta con más de 100.000 seguidores.[3] Otro famoso *booktuber*, Sebas G. Mouret, reconoce que aunque hay géneros que tienen más éxito que otros "eso no quita para que le demos espacio en nuestros canales a todo tipo de temáticas y estilos".[4] Son plataformas, pues, en las que se populariza toda clase de lecturas que puedan interesar a los jóvenes, incluidos libros asociados a videojuegos, a sagas, best sellers e incluso obras clásicas.

Grandes promotores de sus lecturas

El perfil *youtuber* en lengua española lleva menos de 8 años activo y representa el relevo de la generación más joven frente al *blogger* de las generaciones mayores. De hecho, algunos de los canales han surgido tras el vertido de los contenidos que anteriormente estaban colgados en blogs. En otros casos el blog mantiene su dinamismo en manos de estos *influencers*. Y algunos han llegado a ser *booktubers* hablando primero de sus propios libros que iban escribiendo y simultáneamente publicando en *wattpad*. También hay quien se ha animado a escribir libros tras contar previamente con miles de seguidores en su canal.

En cualquier caso, estos jóvenes han mostrado su poder de convocatoria y se han convertido en grandes creadores de opinión al orientar sobre determinadas obras, centrarse en ciertos temas, aunar gustos literarios o conformar tendencias estéticas. Las decenas, e incluso los centenares, de miles de visualizaciones de sus vídeos son reflejo del impacto que estas recomendaciones tienen en un sector de la sociedad. Y los entusiastas comentarios de seguidores que se cuelgan en sus plataformas son a su vez un poderoso estímulo para quienes se asoman a ellas de forma casual. Ciertamente los impulsores de esta nueva fórmula han descubierto en la red un lugar de encuentro de quienes participan de los mismos gustos e idéntica pasión por los libros; y se han

[3] https://www.youtube.com/user/blogflylikebutterfly/about

[4] Cabanelas, Lucía M.: https://www.abc.es/cultura/libros/abci-youtube-booktubers-espanoles-intelectuales-youtube-resucitan-literatura-201606020125_noticia_amp.html

convertido así en los imprescindibles animadores del gigantesco club de lectura que en torno a su canal se ha conformado.

La eficacia comunicadora, que esta dinamización lectora muestra, se explica, tanto por el discurso sencillo, coherente y natural, como por la frescura de las presentaciones, el lenguaje coloquial, la seducción del lenguaje emocional (y gestual) y el mensaje claro y simple. Saben, además, que lo que quieren sus seguidores son opiniones informales, como las que se harían en la pandilla, y por eso en sus videos se muestran transparentes, sinceros y cercanos. Además de la imaginación y soltura que exhiben, se aprecia, en muchos casos, una importante destreza en el manejo, producción y edición de sus comentarios audiovisuales.

Es justo reconocer aquí también la labor llevada a cabo por algunos profesionales que, mediante sus blogs o desde plataformas de centros educativos, bibliotecas e incluso ciertas librerías, vienen utilizando la red desde hace varios lustros para animar a leer y formar mejores lectores. Son voces necesarias en este medio por el que creemos transitarán cada vez más docentes comprometidos con las buenas prácticas lectoras.

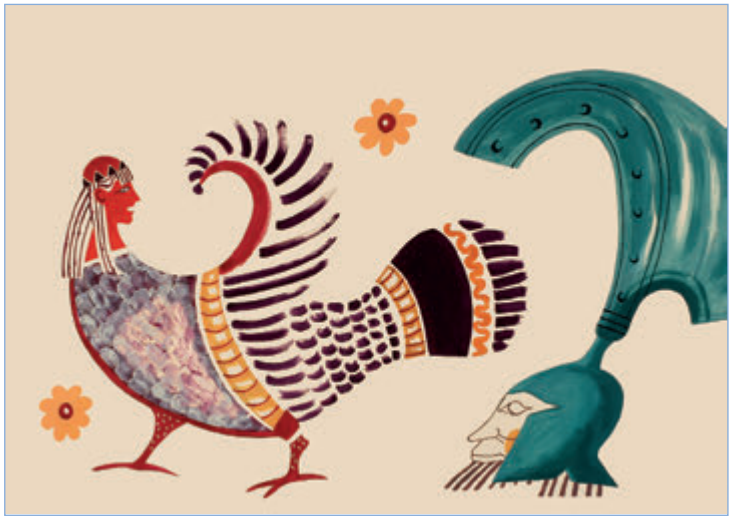
Un modelo de eficacia

En cualquier caso, es evidente que muchos jóvenes han encontrado en estas plataformas un estímulo lector que otras fórmulas no satisfacían; además, en las redes sociales no solo se comparten lecturas, sino que se contagia la pasión por leer, se repara la necesidad de relacionarse, se sortea la sombra de la autoridad y se canalizan los impulsos de libertad.

En el haber de este modelo también está la captación de nuevos lectores que provienen de una cultura del videojuego, y con habilidades en la comunicación virtual.[5] Pero además, el gran éxito de estas fórmulas es lograr que adolescentes y jóvenes lean libremente, que se entusiasmen por lo que leen y que opten por esta actividad en detrimento de tantas invitaciones con las que la poderosa industria del ocio les asedia.

Otra de las claves del éxito de esta fórmula radica en que se trata de jóvenes recomendando libros a otros jóvenes. Y es que, como

[5] Lluch, Gemma: "Los jóvenes y adolescentes comparten la lectura" en *¿Cómo leemos en la sociedad digital? Lectores, booktubers y prosumidores.* Editorial Ariel y Fundación Telefónica, Madrid, 2017. (p. 51)



La mujer pájaro
Il. Antonia Santolaya
Mención de honor
Invenciones, México, 2010

dice uno de ellos "YouTube nos aporta cercanía, sinceridad y vínculo".[6] A lo que podemos añadir que, en este boca a boca, se elude el elemento de rebeldía o de rechazo que espontáneamente surgiría si se pretendiera capitalizar alguna de estas plataformas por cualquier tipo de autoridad sea esta académica, institucional o de un malentendido paternalismo generacional.

A fuerza de ser honrados debemos concluir que los *booktubers* han conseguido lo que a profesores e instituciones se les ha resistido: hacer que un particular sector de los jóvenes más reacios a la lectura, lean.

Límites y responsabilidades

Es cierto que se atribuye a estas plataformas juveniles falta de rigor y profundidad, ausencia de criterios de selección o que, a veces, jueguen una función más importante las formas que el contenido; también se ha señalado la superficialidad y el predominio de frases tópicas de las que se alimentan las redes sociales, así como el que se prefiera un video a la lectura de una crítica buscando siempre el mínimo esfuerzo.

Pero, aunque en todo esto pueda haber un punto de verdad, cualquiera que se pasee por estas plataformas puede observar que es un error generalizar este tipo de observaciones, porque también hay

[6] Cabanelas, Lucía M.: https://www.abc.es/cultura/libros/abci-youtube-booktubers-espanoles-intelectuales-youtube-resucitan-literatura-201606020125_noticia_amp.html

La mujer pájaro
Il. Antonia Santolaya
Mención de honor
Invenciones,
México, 2010

importantes diferencias entre ellas. Por lo demás, tampoco debemos olvidar que estamos hablando de una conversación masiva entre jóvenes a partir de la presentación de un libro que ha gustado a uno de ellos. No tiene sentido que se les reproche lo que hacen y menos aún que se les asocie con la literatura académica porque, como dice uno de ellos, "no tenemos nada que ver. No nos consideramos profesionales y nuestras opiniones son subjetivas".[7]

Y es que, ni son críticos literarios, ni lo han pretendido en ningún momento; y tampoco van de profesores, aunque alguno lo sea; simplemente son amantes de la lectura. O mejor, son grandes promotores de sus lecturas. Por eso, tampoco se les puede acusar de intrusismo, ni pedir cuentas del tipo de lecturas que promocionan. Asumen la lectura como una diversión juvenil y obran en consecuencia. No tienen por qué atender a otras consideraciones.

En consecuencia, la lectura desde una perspectiva académica no es de su incumbencia. Y, por esta misma razón, sería irresponsable pensar que, puesto que ya se está produciendo un fomento de la lectura de los jóvenes, no es necesario hacerlo desde las instituciones; o hacerlo en menor medida. Es desde esta perspectiva desde la que nos interesa el debate sobre el fenómeno de la lectura en las redes sociales, aceptando que tal cuestión tampoco les pueda importar a ellos. Sí nos concierne a nosotros, en cambio, porque tenemos otro concepto de la lectura. Aclaremos previamente que no es lo mismo animar a leer o promover lecturas que formar en la lectura. Y, como se ha dicho, lo que interesa en estas comunidades de lectores es el entretenimiento, siendo esta una de las claves de su éxito. Aunque hay *booktubers* que ensayan con lecturas más canónicas, ya hemos dicho que en estos sitios no hay una garantía de calidad al aplicar como único criterio la mera diversión. Además hay que recordar que no toda ficción escrita es literatura; ni que todas las obras literarias valen igual. También debemos tener presente que cuando cobra autoridad el algoritmo, se equipara lo más visitado con lo más valorado y esto con lo más valioso. Y ya

[7] Cabanelas, Lucía M.: https://www.abc.es/cultura/libros/abci-youtube-booktubers-espanoles-intelectuales-youtube-resucitan-literatura-201606020125_noticia_amp.html

sabemos que, en semejante juego de equívocos, en el que la estadística se erige en criterio de calidad, lo escaso se relega, lo raro se vuelve invisible y parece que la máquina señala el camino.

Es cierto que algunas de estas consideraciones empiezan a ser lugares comunes, es decir verdades transparentes, pero por esta misma condición hay que tratar de no perderlas de vista. No está demás, por ello, contemplarlas desde la óptica de la formación lectora, la misma que no puede aceptar la frase "con tal de que lean, que lean lo que quieran". De igual modo que las autoridades sanitarias, o unos padres con respecto a sus hijos, no podrían asumir la que dice que "con tal de que coman, que coman lo que quieran".[8]

Dos conceptos de lectura

Es sabido que la modificación de los usos de lectura, afecta a la recepción y por tanto al propio acto de leer. Y que, además, al ser contemplada ésta como un mero divertimento, declina la función cultural que tenía, al tiempo que decae la imagen social del propio lector. Es fácil corroborar así, que estamos ante dos estilos y dos filosofías distintas de invitación a la lectura; caminan en paralelo y ambas participan de la afición de leer, pero, como se ha señalado, es distinto el significado que para cada uno tiene la lectura.

El que se está conformando en las redes sociales es un concepto de lectura que tiene sus propios valores y responde a las inquietudes y al espíritu de una generación. Todavía es pronto para saber si será el modelo característico de una época.

Por nuestra parte, debemos tener claro el tipo de lectura que queremos transmitir a las jóvenes generaciones que estamos formando, que no puede ser otro que el de la lectura selectiva y consciente del reto intelectual y emocional que supone su práctica; pero también debemos considerar, si con el nuevo modelo apuntado, se están difuminando los límites entre ambos tipos de lectura. Nosotros pensamos que no; y frente a la posible hibridación, consecuencia de la combinación de los dos citados, creemos más sensato establecer una separación nítida entre ambos modos de lectura. Corresponde a la institución escolar establecer la pauta académica, mantener la exigencia intelectual de la lectura frente al mero divertimento y alejarla del riesgo de frivolidad que la nueva imagen social podría proyectar. Somos conscientes de la brecha generacional entre lectores que esto puede suponer, pero

[8] Emilio Pascual: "Leer o no leer: That´s not de question" en *Claves Nº 59,* Julio-Agosto. 2018. (pp. 38-45)

consideramos que si se mantiene una formación lectora progresiva el usuario sabrá aprovechar las redes y leer con criterio.

Por lo demás, si mediante las redes sociales se consigue mantener a un sector importante de la población en la lectura, nos parece un logro importante; y quizás sea también necesario para que parte de esos lectores lleguen más adelante al tipo de lectura que nosotros sostenemos y que consideramos imprescindible.

Lectores de nuestro tiempo

Desde otra perspectiva, tampoco debemos olvidar que quizás una buena parte de los lectores, a los que hayamos contribuido a formar en nuestros centros, terminen acudiendo a estas redes. Y por tanto, cuanta mayor madurez lectora hayamos conseguido previamente, más valiosa será la nueva experiencia de lectura generacional, colaborativa y compartida. De ahí que el mediador responsable, lejos de inhibirse, debe contemplar las posibles nuevas influencias y consolidar el tipo de lectura que quiere desarrollar en los alumnos o en los futuros ciudadanos. Y, en este sentido, debe tratar de integrar en la lectura literaria la nueva dimensión social, de intercambio, de cooperación y participación que favorecen las redes, así como emular la mayor apertura para la innovación y la creatividad, sin perder por ello en imaginación, conceptualización y reflexión. Como resultado debería constituirse un lector más potente y eficaz ante las propias redes sociales.

A fin de cuentas, de lo que se trata es de que cada lector alcance la capacidad para valorar la obra de horizonte intemporal y validez universal, lo que llevaría en su versión negativa a asumir la sentencia de Azorín cuando decía que "lo que importa en la lectura es saber lo que no hay que leer". Pero, además, esta es una buena forma de garantizar que los lectores de las nuevas generaciones estén en condiciones de apreciar lo que "valen y significaron unas obras exigentes de pensamiento o creación y que no les parezcan tan remotas y excéntricas como lo son para nosotros las disputas escolásticas medievales sobre los ángeles".[9]

Por eso, el lector de nuestro tiempo debe poder disfrutar de la buena literatura, acceder a la comprensión del mundo mediante la palabra escrita y leerse a sí mismo mientras reflexiona sobre lo que está leyendo. A lo que cabe añadir, que también puede compartir estas experiencias y hacer de la celebración social de la lectura una auténtica actividad cultural y pública.

[9] Vargas Llosa, M: *La civilización del espectáculo*. Ed. Alfaguara, Madrid, 2012. (p. 206)

La noche en letras

Los profesores de un instituto de Cantabria nos presentan en este artículo una experiencia en la que la literatura, los escritores y la lectura se convierten en los auténticos protagonistas del centro durante todo el curso y de manera especial en dos momentos señalados. Las actividades se han consolidado a lo largo de muchos años y de manera progresiva se han ido incorporando y participando activamente en ella la casi totalidad de los profesores y el alumnado.

Autoras

Alejandra Diego Valero
Profesora de Lengua Castellana y Literatura
Emilia Jiménez de los Galanes Cejudo
Profesora de Orientación Educativa

Aprender y jugar en la educación secundaria no están reñidos. Fomentar la lectura desde un punto de vista lúdico-educativo es el objetivo de las actividades que fomentan el desarrollo de la competencia lingüística y que se vienen realizando en el IES Valle del Saja desde hace casi veinte años.

Nuestro instituto está situado en Cabezón de la Sal, centro urbano de una vasta comarca de carácter rural, que se extiende por los municipios de Cabuérniga, Los Tojos, Ruente, Valdáliga, Udías y Mazcuerras, además del propio municipio de Cabezón de la Sal. De todos estos lugares llegan alumnos y alumnas a nuestro instituto, sin olvidarnos del alumnado de Comillas y Ruiloba, que en ocasiones también elige el IES Valle del Saja para continuar sus estudios de secundaria. Es, por tanto, Cabezón de la Sal el lugar donde se encuentran el mundo rural y el urbano de manera espontánea, dotándole de una capacidad de potencial mediación de notables consecuencias para todos esos pueblos que conforman dicha comarca.

La noche en letras
Lazarillo de Tormes, 2015

Una de las señas de identidad del IES Valle del Saja es la animación a la lectura que forma parte de la cultura y la historia de nuestro centro desde hace dos décadas. Por aquel entonces un grupo de profesores con ganas de convertir la lectura en algo educativo y divertido a la vez se constituyó como grupo de trabajo en el centro y comenzó a formarse para crear actividades que, o bien en torno a una temática literaria, o bien basadas en la lectura de un libro, permitían celebrar el Día del Libro en torno al 23 de abril, siguiendo el tópico "prodesse et delectare" de Horacio. Ese grupo fue transmitiendo su entusiasmo y ganas de trabajar, para conseguir que el alumnado leyera disfrutando, a las nuevas incorporaciones de profesorado curso tras curso, y ha adaptado sus actividades a todos los planes que se han ido difundiendo desde la Consejería de Educación: Plan lector, Plan Leer, Comunicar y Crecer, Plan Lingüístico. Actualmente sigue existiendo ese grupo que desarrolla y coordina el proyecto de competencia lingüística del centro dentro del PIIE.

En el transcurso de los años el número de personas que ha formado el actual grupo ha ido variando en función de las circunstancias personales o profesionales de cada uno de sus miembros, pero siempre ha sido un grupo muy abierto, donde cabe todo

aquel que quiera participar, independientemente del departamento al que pertenezca, ya que nunca se debe olvidar que la competencia lingüística y el amor por la lectura es labor de todo el profesorado que constituye el claustro. Por este motivo se trata de un grupo muy heterogéneo de profesorado, antiguo y nuevo, que, partiendo de las actividades de animación a la lectura que ya funcionan de otros cursos, las va mejorando y enriqueciendo con otras nuevas que se extienden a lo largo del curso escolar. Unas de las actividades que mejor acogida tiene entre el alumnado son las yincanas literarias que se realizan alrededor del día del libro y en los días previos al descanso de carnaval. Si esta última, a la que llamamos Noche en Letras, tiene ya siete ediciones, la primera lleva más de veinte a lo largo de las cuales ha ido cambiando de formato.

La organización de estas yincanas literarias se lleva a cabo desde el inicio del curso escolar. Una vez constituido el grupo de trabajo, se seleccionan las obras sobre las que versarán la noche en letras (un clásico, bien de la literatura universal, bien de la literatura juvenil) y el día del libro (una obra de la literatura juvenil actual). Es importante que la obra seleccionada tenga versiones adaptadas, para los alumnos y alumnas de los niveles de 1º y 2º de ESO, e incluso versiones más simplificadas para los alumnos con dificultades de aprendizaje. Tras la selección del libro, se comunica a todos los profesores y tutores la decisión para que estos animen a los alumnos a leerlo. Por su parte, los profesores del área de Lengua Castellana los incluyen en la lista de lecturas para ese curso y los profesores de los talleres de Lengua ayudan a su lectura. Lo más importante y lo más deseable es que todo el alumnado pueda participar, sin importar sus dificultades en competencia lingüística.

En las semanas previas a las fechas elegidas, se colocan por el centro carteles que inciten a la lectura y que les provoquen curiosidad y ganas de participar. Asimismo, es frecuente que desde diferentes materias se trabajen en clase unidades didácticas o actividades que traten aspectos de las obras elegidas, siempre y cuando se adapten a los contenidos que se impartan en cada nivel y materia; de esta forma, los alumnos tienen una visión global de las mismas. Nos agrada ver cómo en la biblioteca el préstamo del libro no para de pasar de mano en mano, cómo algunos lo van leyendo en los recreos, o cómo los profesores de apoyo los leen con sus alumnos y alumnas.

La diferencia entre ambas yincanas es su extensión y el lugar donde se realizan; la yincana del día del libro se realiza por el centro del municipio; plazas, calles y rincones de Cabezón de la Sal se con-

La noche en letras
Romeo y Julieta, 2017

vierten en Boston, París, La Torre de marfil, el Desierto de colores, el Robledal de Corpes... En cambio, la Noche en Letras se celebra en el instituto, por el que han desfilado Frankenstein, Tom Sawyer, El Lazarillo, Jim Hawkins y John Silver, Romeo y Julieta y hasta Margarita Gautier y su amante Armando Duval.

Centrémonos en la organización y desarrollo de la Noche en Letras. Este día, el instituto abre sus puertas a las nueve de la noche para acoger a un número de alumnos y alumnas cada año mayor (35 participantes en la primera yincana y 260 en la última) de todos los cursos que, de forma voluntaria y teniendo como único requisito para participar haber leído la obra elegida para esta actividad, con sus mochilas y sacos de dormir, se disponen a pasar una noche distinta, llena de sorpresas y magia. En el centro les esperan los profesores (nunca menos de 25) disfrazados de personajes del libro: piratas, monstruos, ladronzuelos, damas..., repartidos en los distintos ambientes creados para la yincana. Una dinámica de animación de grupos sirve para crear grupos aleatorios de alumnos, normalmente son juegos de gran grupo donde el movimiento y la risa actúan como mecanismo de distensión psicológica y física. Luego, cada grupo, absolutamen-

te heterogéneo, comienza a recorrer los diferentes talleres que están ubicados en aulas, biblioteca, pasillos y escaleras. Se registra el paso por cada taller y hay que pasar por todos en un tiempo determinado. Las pruebas preparadas, además de estar basadas en la temática, aventura o episodios de la obra, desarrollan diversas capacidades o habilidades de los alumnos. Las inteligencias múltiples y las competencias básicas se ponen a trabajar: componen música, bailan, saltan, escriben, recitan, juegan al ajedrez, resuelven enigmas, cruzan el río en balsa, se pasean por París en carruaje.

Es entrañable ver cómo el alumnado de primero de ESO colabora con los alumnos de segundo de Bachillerato, que los alumnos con dificultades son ayudados por sus compañeros y que realizan cada prueba pensando y hablando en equipo y ¡en cinco minutos!

En resumen, hay una interrelación entre el alumnado, entre éste y el profesorado, y un aprendizaje para todos.

La prueba final siempre se organiza de manera que todos acaben en un lugar común para dar por terminada la yincana, en la que han participado todos y todos son ganadores. Por ello, es el momento de tomar un pequeño y merecido refrigerio. Luego, ya agotados, recogen sus sacos, y se van a los espacios asignados a intentar dormir. A la mañana siguiente, todos los participantes en la actividad desayunan en una cafetería próxima al centro. Ese día, por supuesto, se va a clase, a pesar del sueño que cierra sus párpados.

La noche en letras
Drácula, 2019

En los días posteriores se pasa una encuesta para que los alumnos valoren la actividad. Generalmente, todos están encantados, han disfrutado, han leído y piensan repetir.

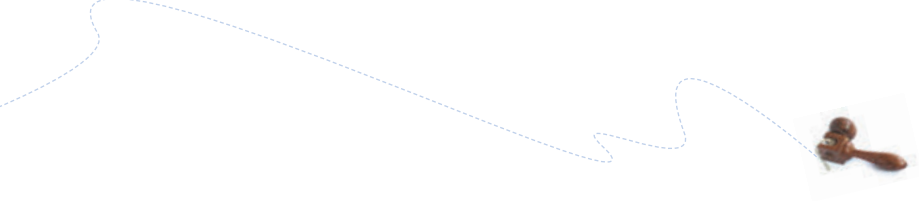
La Noche en letras nos ha ido demostrando a lo largo de sus siete ediciones que no sólo favorece el desarrollo de la competencia lingüística y, por ende, la animación a la lectura, sino que favore-

ce la convivencia entre alumnos de diferentes niveles disminuyendo con ello la posibilidad de conflictos y agresiones, genera una forma diferente de vivir el tránsito por el instituto y deja recuerdos imborrables y grandes amigos.

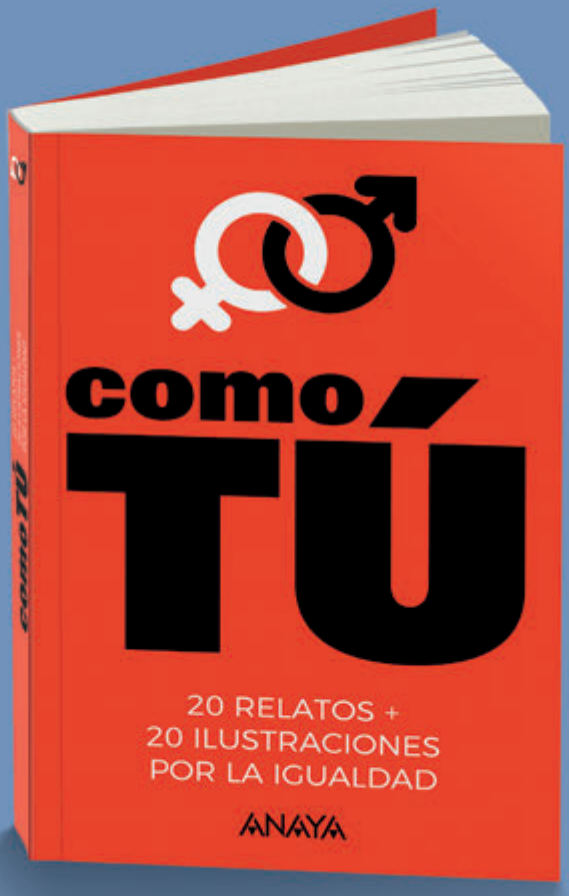
Bibliografía

–Xesús R. Jares: *Pedagogía de la convivencia*. Biblioteca de aula. Graó, Barcelona, 2006.
–Equipo Peonza: *El rumor de la lectura*. Anaya, Madrid, 2001.
–Javier Onrubia (coord.) *Criterios psicopedagógicos y recursos para atender la diversidad en secundaria*. Graó, Barcelona, 2004.

#



Un proyecto comprometido con la igualdad de género



20 AUTORES

Ana Alcolea · Ana Campoy · Maite Carranza · Ledicia Costas · Espido Freire · Santiago García-Clairac · Antonio García Teijeiro · Ricardo Gómez · Alfredo Gómez Cerdá · Jorge Gómez Soto · Rosa Huertas · Raquel Lanseros · Nando López · Antonio Lozano · David Lozano · Fernando Marías · Gonzalo Moure · Mónica Rodríguez · Care Santos · María Zaragoza

20 ILUSTRADORES

Juan Miguel Aguilera · Raquel Aparicio · Carla Berrocal · Xosé Cobas · Agustín Comotto · Nuria Díaz · Alberto Gamón · Gabriel Hernández Walta · Anu Jato · Raquel Lagartos · Esperanza León · Sara Morante · Javier Olivares · Ana Oncina · Mireia Pérez · Dídac Pla · Alba Marina Rivera · Pedro Rodríguez · Santiago Sequeiros · Fernando Vicente.

ANAYA anayainfantil.es/comotu

8 bibliotecas y un bizcocho

Cooperar para avanzar es el lema de ocho entusiastas bibliotecarias que trabajan en el ámbito rural y que están convencidas de que su proyecto en común es algo más que una serie de experiencias coyunturales y ocasionales. Se trata de un modelo de trabajo compartido, descentralizado y coordinado donde el factor humano, la profesionalidad y la comunicación son valores claves. La iniciativa ha ido creciendo y afianzándose, potenciando las labores de cada biblioteca al colaborar y compartir las iniciativas, los materiales y las ganas de fomentar la lectura entre los usuarios.

Autores

VVAA*

Las bibliotecas se han convertido en lugares vivos en continuo movimiento y, en especial, las bibliotecas rurales, pues son los espacios de encuentro de los pueblos que las acogen. Lejos queda esa imagen de bibliotecas silenciosas, con profesionales dedicados a la custodia de libros destinados al préstamo, y en donde los usuarios más pequeños apenas tenían cabida. En la actualidad, los servicios bibliotecarios se han diversificado y la atención de los mismos se centra en el usuario. De ahí la necesidad de renovarnos cada día, de buscar nuevos proyectos en los que embarcarnos para cubrir la necesidad de ofrecer actividades sugerentes, innovadoras y creativas, cada vez más amplias, de nuestros usuarios, pero sin olvidar que el libro y la lectura han de ser los protagonistas de nuestras acciones, sobre todo en aquellas destinadas al público infantil, donde una buena labor de animación lectora es primordial para el posterior desarrollo lector.

Nuestras bibliotecas son centros pequeños situados en ayuntamientos que van desde los dos mil a los diez mil habitantes, en

« **Biblioteca Municipal de Cabezón de la Sal**

los cuales la biblioteca ha de convertirse, necesariamente, en elemento dinamizador de la vida cultural, puesto que los grandes eventos apenas tienen presencia en estos municipios. A todas nos une una dinámica muy parecida de trabajo, un mismo concepto de biblioteca que queremos construir: una biblioteca viva, activa y cambiante. Nos une la convicción de que las personas necesitan de la lectura para su desarrollo pleno, y nada mejor que la animación lectora desde los inicios de su vida para generar esa necesidad; un mismo afán de superación y la necesidad de proponernos retos que mejoren los servicios que ofrecemos a los usuarios.

El obstáculo mayor con el que nos encontramos en nuestra labor es la falta de tiempo, debido a los nuevos servicios que las bibliotecas han ido asumiendo y que, en la mayor parte de los casos,

» **Biblioteca Municipal de Val de San Vicente**

» **Biblioteca Municipal de Bárcena de Cicero**

recaen en una única persona, y unos presupuestos económicos bastante ajustados, si tenemos en cuenta la labor que realizamos. Fue precisamente para salvar dichos obstáculos por lo que surgió este trabajo en equipo: el grupo "8 bibliotecas y un bizcocho" en el que nuestro mayor tesoro es la creatividad compartida.

En 2013, cinco de nosotras nos unimos en un proyecto, "5 bibliotecas, 5", integrado por las bibliotecas municipales de Polanco, Mazcuerras, San Vicente de la Barquera, Val de San Vicente y Sarón; proyecto precursor del actual "8 bibliotecas y un bizcocho", al cual se sumaron Cabezón de la Sal, Comillas, Bárcena de Cicero y, posteriormente, Valdáliga, que sustituyó a San Vicente de la Barquera.

En un principio, el objetivo que nos marcamos fue ofrecer una actividad de animación a la lectura sugerente para los pequeños lectores de nuestras bibliotecas; una actividad que, partiendo de la narración oral –o de la lectura del libro– implicara, de alguna manera, al ambiente general de la biblioteca. Se pensó en un tema y una ambientación, y cada mes, de octubre a mayo, la decoración cambia; dependiendo de la temática elegida, la biblioteca se convierte en un parque, en el escenario de un cuento clásico, por él pasan dragones, pingüinos, hay abejas elaborando miel…

Una vez al año nos reunimos para decidir la temática (cuentos de animales, los oficios, cuentos clásicos, lugares de cuento…) que nos asegure que podrá estar desarrollada en álbumes ilustrados de calidad, en los que se valora tanto la labor del escritor como

la del ilustrador, y es que hay que tener en cuenta que los usuarios a quienes va destinada la actividad no saben leer y, por tanto, la "lectura" la realizan a partir de la ilustración. Cada biblioteca selecciona los álbumes de su tema, crea un rincón con una decoración llamativa y prepara una actividad para realizar con los niños. En la elaboración de las ambientaciones suelen colaborar personas ajenas al personal bibliotecario pero que participan con entusiasmo en el proyecto, y lo hacen conscientes de que están cooperando en una actividad que redunda en el beneficio de la comunidad.

La sesión se presenta como una actividad de narración oral, para niños y niñas con edades comprendidas entre 4 y 7 años. En cada una de ellas participan 15 personas porque no buscamos la masificación de las sesiones, sino que la Hora del Cuento sea un momento de escucha y de relajación, una hora para disfrutar de la lectura, y además, una herramienta de iniciación en el mundo de las bibliotecas a los pequeños que participan en ella.

Cada biblioteca tiene, durante un mes, esa decoración para la Hora del Cuento, que después se intercambia con el resto. Con ello conseguimos una actividad continuada de animación lectora y un cambio frecuente del espacio de la biblioteca. Este cambio en la decoración es esperado cada mes con gran expectación por parte de nuestro público infantil.

Lo que nació como un proyecto puntual de animación a la lectura destinado a los más pequeños se ha convertido en un grupo de

« **Biblioteca Municipal de Polanco**

» **Biblioteca Municipal de Comillas**

trabajo que nos ha llevado a un programa mucho más completo con actividades en las que implicamos a personas de todas las edades, que han encontrado en las mismas un estímulo nuevo en el uso que le dan a los servicios bibliotecarios. De esta manera han ido surgiendo nuevas propuestas de colaboración como los viajes literarios, encuentros con autor, la noche de la biblioteca, palabras mayores... La cooperación, en este sentido, ha permitido que las actividades hayan ganado en complejidad, puesto que las tareas que suponen la puesta en marcha de las mismas están repartidas entre distintas bibliotecas y, por ello, se consigue movilizar a un elevado número de personas. Todo esto sumado a la labor diaria en la biblioteca ha logrado establecer una relación usuario/biblioteca que se mantiene a lo largo de los años, porque vamos viendo crecer a los lectores, que pasan de estar en la Hora del Cuento a ser miembros del Club de Lectura Infantil, y es así como la lectura acompaña a las personas a lo largo de su vida.

Los usuarios crean lazos afectivos con la biblioteca, se genera una rutina de uso y las actividades forman parte de su vida cotidiana. La biblioteca se transforma en un lugar de socialización que, en algunos casos, traspasa el ámbito meramente municipal y pasa a convertirse en un compartir actividades con personas de puntos de Cantabria muy alejados entre sí. Conseguimos de esta manera crear una conciencia colectiva del valor e importancia del libro y de la lectura, una actividad, a través de la cual, se conocen personas que pertenecen a un mismo club: el club de los usuarios de las bibliotecas.

Biblioteca Municipal de Val de San Vicente

Para nosotros, como profesionales, la experiencia de pertenecer a este grupo de trabajo ha supuesto un estímulo a la hora de planificar las actividades anuales de nuestras bibliotecas, una mayor motivación, ya que la labor realizada llegará a un número de usuarios considerable, no finaliza en nuestra biblioteca, sigue funcionando en el resto de las bibliotecas que conforman este equipo. La autoexigencia es mayor cada temporada. El hecho de mantener reuniones periódicas en las que vamos realizando una evaluación de las actividades que llevamos a cabo en conjunto permite que se establezcan unas dinámicas de trabajo en las que las ideas fluyen con mayor facilidad. La buena comunicación con los compañeros y el clima de confianza y compañerismo por parte de los participantes hacen posible mantener un ritmo de trabajo constante sin caer en el desánimo, máxime si tenemos en cuenta que muchos de los programas de animación lectora no siempre tienen resultados inmediatos y se hace necesaria la constancia en la programación de los mismos.

Nuestra pretensión es que este proyecto sea algo más que una serie de experiencias coyunturales y ocasionales. Se trata de un modelo de trabajo compartido, descentralizado y coordinado donde el factor humano, la profesionalidad y la comunicación son valores claves para su buen funcionamiento. Además, hemos encontrado en esta labor conjunta la recompensa de establecer relaciones tanto profesionales como personales que ayudan a superar las dificultades que nos encontramos al realizar el trabajo de forma solitaria en cada biblioteca y que, sin duda, redunda en un beneficio de los servicios, sobre todo aquellos en los que el elemento humano se hace más visible.

#

* **Pilar González,** Bibliotecaria de Mazcuerras. **Mónica Gutiérrez,** Bibliotecaria de Val de San Vicente. **María Santamaría,** Bibliotecaria de Polanco. **Analilia Saro y Alfredo Balbás,** Bibliotecarios de Cabezón de la Sal. **Leticia Fernández,** Bibliotecaria de Valdáliga. **Almudena Ruiz,** Bibliotecaria de Comillas. **Mª Eugenia Molleda,** Bibliotecaria de Bárcena de Cicero. **María Díez,** Bibliotecaria de Sarón.

EL ÁRBOL
DE LA LECTURA

NOVEDAD

Contra viento y marea

Nueva novela juvenil de Rocío Rueda para adentrarse en un viaje a la historia, las aventuras y la pasión de dos jóvenes que embarcan hacia lo que será el viaje de sus vidas.

¡No te la puedes perder!

Porto Santo, 1477.

El joven Hernán sueña con ser marinero y surcar todas las rutas conocidas.

Lo que no imagina es que el encuentro fortuito con un náufrago lo llevará a acompañar al mismísimo Cristóbal Colón en su expedición a las Indias.

Sevilla, 1477.

Ysella, una joven judía, se ve obligada a huir en busca de un futuro mejor.

Después de sortear multitud de dificultades, se embarcará en la Santa María por error, sin saber que va a protagonizar una de las aventuras más emocionantes de la Historia.

Dos destinos que confluyen en una travesía apoteósica, donde solo la fuerza y la resiliencia pueden conquistar la vida.

OXFORD
UNIVERSITY PRESS

La Botica del Libro

Desde el año 2004, un grupo de maestras y maestros lleva los libros y la lectura a dos barrios de la periferia de Cartagena (Murcia) que tienen un alto índice de población en exclusión social. Convencidos de que los libros pueden cambiar la vida de las personas, desde las aulas de Educación de Adultos, desarrollan un proyecto de integración que ha merecido el Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2018 del Ministerio de Cultura. Aquí, reflexionan sobre el sentido de su labor, y nos relatan los pormenores de una trayectoria de esfuerzos alentada por el entusiasmo.

Autoras

Isabel Gallego
Ana Martínez
Profesoras de Educación de Adultos

La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo.

Paulo Freire

Estas palabras del educador y pedagogo brasileño Freire determinaron el nacimiento de La Botica del Libro, un proyecto de integración social a través de la lectura, surgido en las aulas de Educación de Adultos de dos barrios de Cartagena (Murcia): Lo Campano y José María Lapuerta.

La educación verdadera es praxis. Partíamos de la experiencia del trabajo cotidiano en las aulas; comprendimos que en nuestras clases de Educación de Adultos teníamos que ir más allá de la alfabetización y de la enseñanza del español, que dicha enseñanza tenía que implicar una comprensión de la realidad social en la que se encontraban inmersos nuestros alumnos.

La educación verdadera es reflexión. Nos preguntábamos, como docentes, cómo podíamos facilitar la acogida de los inmigrantes

Olor a mar, sabor a chocolate
Il. Antonia Santolaya
Anaya, 2019

en nuestro barrio. ¿Cómo favorecer la participación en la comunidad? ¿Cómo favorecer la igualdad de oportunidades a todos los sectores sociales? ¿Qué podíamos hacer para aprovechar esa motivación inicial por los libros que manifestaron las alumnas con los textos de García Lorca? Estos y muchos interrogantes más nos fueron surgiendo en los inicios de este proyecto cultural y educativo.

Y llegó el paso siguiente: *la acción*, *la construcción*, *paso a paso*, *libro a libro*. Nos planteamos que la lectura podía mejorar la vida de las personas, aliviar de problemas emocionales, facilitar el encuentro entre culturas y mejorar, en consecuencia, el medio social. Nuestras aulas de adultos, siguiendo a Freire, podían transformar la vida de la gente de nuestros barrios, y así nacieron las boticas. Ser y pensar como educadoras de adultos implicadas en la construcción de una intervención social integradora no fue ni es fácil, pero afrontamos esa tarea con tenacidad, ilusión y mucho corazón.

Era el año 2004, en Lo Campano nacía La Botica del Libro. Este barrio es una zona periférica de la ciudad caracterizada por un alto índice de población con exclusión social que contaba con un aula y una maestra de Educación de Adultos. Utilizando como herramienta didáctica los textos teatrales de Federico García Lorca, concretamente *La Casa de Bernarda Alba*, se despertó una motivación inicial por la literatura. Las alumnas se sintieron identificadas con sus personajes, y se entusiasmaron con representarla en diferentes espacios tan diferentes como el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena y el Centro Penitenciario de Alicante. En este proceso, dicha maestra observó que los libros evadían de los problemas cotidianos a los lectores y que podían ayudar a *curar* los problemas sociales del barrio. Comenzó como una biblioteca de aula, formada con pequeñas donaciones privadas de libros, que luego se transformaría en una Biblioteca social. Así surgió La Botica del Libro.

Era el año 2006, y surgía la otra botica en la barriada José María Lapuerta, la biblioteca intercultural, nacida también en el aula de Educación de Adultos, concretamente en el aula de español

para extranjeros. Este barrio se caracteriza por altos índices de población inmigrante por lo que se creó una biblioteca adaptada a las necesidades de lectura de estos nuevos vecinos. Por un lado, veíamos necesario ofrecer un espacio cultural para la población inmigrante y, por otro, crear un punto de convivencia entre la población extranjera y los vecinos del barrio, utilizando como herramienta los libros en diferentes lenguas y libros para educar en la tolerancia.

De esta forma, y dentro de este proceso gradual, *paso a paso y libro a libro*, el aula de adultos cobró doble importancia: como espacio facilitador donde los alumnos adquieren conocimientos y, por otro, como lugar de aprendizaje, abierto a la comunidad y dinamizador del entorno. Así se articuló la participación de todo el tejido social en cada barrio, con colectivos juveniles, asociaciones de vecinos, de mujeres y con el apoyo de técnicos del Ayuntamiento de Cartagena, que creyeron en nuestro proyecto.

Nuestros fondos bibliográficos han ido creciendo gracias a subvenciones municipales y aportaciones de los propios lectores, que desde sus países de origen nos donan lecturas para compartir. Pero, además, recibimos donaciones de la población de nuestra ciudad, que se ha volcado en la creación de las dos bibliotecas.

Y así han evolucionado a lo largo del tiempo, según las necesidades individuales y colectivas en ambos barrios. Actividades

Olor a mar, sabor a chocolate
Il. Antonia Santolaya
Anaya. 2019

Olor a mar, sabor a chocolate
Il. Antonia Santolaya
Anaya, 2019

como talleres de lectura, cuentacuentos en diversos idiomas, recitales de poemas entre culturas, botica infantil, apoyo escolar, préstamos de libros a colectivos y a centros educativos, campañas como *Medio pan y un libro*, y un concurso de relatos que dio lugar a la edición del libro *El Bosque de los Relatos del Mundo*, pequeñas crónicas de las experiencias vitales de los inmigrantes y lectores de La Botica, ilustradas por una joven artista de Cartagena. Este libro se intercambió por material escolar que fue donado a escuelas de Marruecos y fue presentado en el Centro Cultural Lerchundi, en Martil (Marruecos).

Nuestros libros y nuestras recetas de lectura se *liberan* en diferentes espacios del barrio: paradas de autobús, plazas, tiendas, peluquerías, así como en el centro de salud y farmacia. Asimismo, abrimos nuestra puerta a actividades culturales que se programan en nuestra ciudad: Mucho más Mayo y Festival Deslinde de Poesía.

Con la cooperación de los demás agentes socioeducativos y a través del apoyo escolar en la botica infantil de Lo Campano, hemos conseguido disminuir la tasa de absentismo escolar en el barrio. Por otro lado, en la botica intercultural de la Barriada José María Lapuerta se ha logrado la cooperación entre los agentes culturales y sociales, con la creación de la coordinadora de asociaciones, implantada por el presidente de la asociación de vecinos.

En la actualidad contamos, además, con un equipo de voluntarios sin los cuales no hubiese sido posible llevar a cabo nuestro proyecto: profesores de adultos, profesores en paro o jubilados, educadores sociales, vecinos de los barrios y alumnos de Educación de Adultos que cada día aportan su tiempo y su corazón.

Como docentes, queremos decir que nuestra acción pedagógica se encuentra por tanto cercana a la Educación Social, una de cuyas vertientes es la Educación de Adultos. Consideramos que la educación se encuentra vinculada a los procesos sociales y culturales, y que tiene que implicar por parte de los educadores una responsabilidad en ese cambio y mejora del entorno. Los libros

Olor a mar, sabor a chocolate
Il. Antonia Santolaya
Anaya, 2019

constituyen una herramienta pedagógica para la dinamización sociocultural y son por tanto para La Botica del Libro una medicina social.

Por último, podemos afirmar, sin apenas equivocarnos, que los libros y la lectura han mejorado la vida de las personas de ambos barrios. Recordamos aquí unas palabras del escritor Eduardo Galeano: *Mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo*. Y en eso continuamos, *paso a paso*, *libro a libro*, deseando larga vida a este pequeño y maravilloso sueño.

#

BIBLIOTECA PARA MENTES CURIOSAS

¿Cuál es el origen del ser humano?

¿Quiénes son los futbolistas más destacados de la historia?

¿Cómo se hace el pan?

ideaka

Libros para jugar y experimentar

Dos libros, dos viajes, dos mundos. Infinitas travesías

Con un tono lírico, a la vez que reflexivo, la autora nos propone la lectura de dos libros que, a través de la crónica y la poesía, nos trasladan al tiempo lejano de los conquistadores españoles del nuevo mundo. Estos libros son así una suerte de viaje a través de la imaginación que nos lleva al encuentro de otros personajes y otros territorios; por su parte, el lenguaje buscará otras formas en su necesidad de reinventarse para describir el asombro del descubrimiento de lo desconocido.

Autora

Laura Escudero Tobler
Escritora y mediadora

"Imaginemos una ciudad donde no hay deseo. Supongamos por ahora que los habitantes de la ciudad siguen comiendo, bebiendo y procreando de alguna manera mecánica; no obstante, su vida parece chata. No teorizan ni hacen girar trompos ni hablan figurativamente. A pocos se les ocurre evitar el dolor, ninguno hace regalos. Entierran a sus muertos y olvidan dónde. […] El arte de contar cuentos se descuida ampliamente.

Una ciudad sin deseo es, en suma, una ciudad sin imaginación. Allí la gente piensa solo lo que ya conoce. La ficción es simple falsificación. El deleite carece de importancia. […] esa ciudad tiene un alma aquinética, una condición que Aristóteles podría explicar de la siguiente manera: siempre que una criatura se ve impulsada a buscar lo que desea, dice Aristóteles, ese movimiento empieza con un acto de la imaginación que él denomina *phantasia*."[1]

[1] Anne Carson: *Eros el dulce amargo*, Fiordo, Buenos Aires, 2015; p. 232

Las Indias
Il. Christian Montenegro
Comunicarte, 2018

La imaginación es el movimiento antes del movimiento. La preparación de un viaje para expandir fronteras. Para empezar, las de quien viaja.

El primer viaje que emprendemos, el de la vida, comienza por revelarnos que el mundo no es plano, que en su redondez hay volumen, que sus movimientos y variaciones obedecen a fuerzas invisibles, que además de lo que pasa sobre la superficie, de lo que se ve a simple vista, crece por dentro algo que podemos nombrar como una espera llena de deseo entre un encuentro y otro. Como un viajero imagina con deleite su llegada a destino. Porque es el encuentro con otra persona el primer movimiento de la vida y el que anuncia que hay más de un cuerpo y es también la primera manera de viajar, de atravesar fronteras.

La promesa que pone a andar la imaginación es la de un encuentro amoroso que es preciso cuidar. No hay imaginación suelta, sin objeto, siempre se dirige a algo distinto del que imagina, a otra persona, a otra cosa.

Para que el deseo sobre algo (o alguien) no sea destructivo se activan caminos imaginarios, por atender lo diferente se inventan lenguajes compartidos, se demoran los impulsos, se eleva a potencia de fantasía todo lo que puede ser, y se elige. Una política de la imaginación pone a una comunidad en relación receptiva con diversidad de criaturas y de cosas. Abre el mundo entre lo esperado y lo inesperado, exploración de lo desconocido. Entra en el tiempo y lo atraviesa. Nunca es solo hacia el futuro.

La imaginación es imprescindible para la empatía

Esto lo saben y practican los niños, en su mayoría, cuando todavía no fueron colonizados por el sentido común de los adultos. Y es lo que hace que aprendan con todo, todo el tiempo, viajeros incansables.

Por eso elegí dos libros que son dos viajes. Porque en ellos la ficción no es simple falsificación, no porque lo que se cuenta haya ocurrido en realidad, más bien, por el trabajo con la metáfora, porque proponen muchísimos inesperados y asombrosos viajes en su lectura, como capas que se abren, como mamushkas, unas dentro de otras.

Y porque reconocen a los niños como viajeros de pleno derecho y robusta imaginación, libros con la inteligencia de no ofrecer un mundo plano.

También podría decir que estos dos libros me eligieron y yo soy su viaje, lo es mi lectura mundana, materializada en un momento específico con sus vientos y mareas, con sus mapas de contornos políticos a capricho de un orden que no siempre sucede en términos recíprocos y además porque aparecieron con belleza de rara avis en esta jungla de libros.

Y porque me pregunto cómo circulan los libros entre países que compartimos una lengua que no es la misma que fue hace cinco siglos, que a veces prosperó en relación estrecha con otras lenguas y floreció diferente en cada comunidad, se enriqueció con matices y bellezas sonoras singulares. Y cómo en los libros elegidos las poéticas pueden, merced a un tratamiento literario, buscar nuevos brillos en aquella lengua que todavía pulsa debajo de estas. Atender la raíz arcaizante como principio poético, a la luz de lecturas nuevas.

Carlos Grassa Toro cuenta en el prólogo del libro *Conquistadores en el nuevo mundo* (Tragaluz editores, Medellín, Colombia, 2013) que leyó muchísimas crónicas de adelantados españoles que viajaron a las Indias antes de ponerse a escribir. Entró como viajero del tiempo (ser lectores nos hace navegantes del tiempo) a esos textos que fueron escritos entre finales del siglo XV hasta principios del siglo XVII, se sumergió en esas prosas entre intención de testimonio y maravilla. ¿Cómo nombrar lo nunca antes visto? ¿No es un acto de imaginación lo que permite enlazar lo desconocido a una experiencia propia? ¿No es la metáfora lo que rodea la experiencia para nombrar la maravilla? ¿Y no es la maravilla ese efecto que suspende lo previsible y penetra a fondo en el cuerpo para quedar, así como se dice, maravillado? Lo inolvidable, lo que marca un hito, lo que se escribe en la memoria.

Grassa Toro espiga entre miles de relatos esos resplandores y los encuentra. De la pluma de cronistas un poco anónimos, porque se trata de eventos singulares que no realzan la épica de la conquista, más bien, muestran un absurdo, circunstancias poco heroicas y encuentra para sus viñetas un tono de picaresca. Rela-

tos breves, el episodio enmarcado. Luego, debajo, un texto para contextualizar los sucesos. Porque no pierde el hilo de la crónica.

Pep Carrió ilustra con volumen, elige trozos de maderas que el mar arrojó por las orillas del viejo mundo (si algún mundo es viejo, si algo es nuevo, o si es una mirada lo que hace algo nuevo con lo que había) e inventa rostros para esos personajes hundidos en la selva, en experiencia con lo extraño. Construye, esculpe, superpone, perfora; sobre maderas roídas con texturas erosionadas, pinturas descascaradas, vetas abiertas, lisuras de tiempo y de derivas, caracoles, hierros en estado de herrumbre. La materia se expresa en la trama, el ilustrador la descubre y eleva a potencia deslumbrante el paso del tiempo.

Cada personaje con su nombre, veinte de ellos, y debajo un epígrafe que anuncia el episodio. El libro tiene la forma de un edicto antiguo. Cada doble página una crónica, la imagen y el epígrafe. Así conocemos los lectores a Juan Serrano, al que comió el tigre; a Juan Lorenzo que construyó un puente sobre un río de caimanes; a Juan Fernández que de hambre mordió el alma entre los dientes; a Benito Rosal que se salvó del terremoto y a una niña negra con él; a Francisco de Lugo que tenía un perro que ladraba.

Y cada epígrafe es una breve, brillante nota poética

El otro libro que quisiera traer aquí es *Las Indias. Versión del Diario de a bordo de Cristóbal Colón* (Comunicarte, Córdoba, Argentina, 2018).

Juan Lima escribe un poema en la voz de un Cristóbal Colón demiurgo. Es un descubridor en la bondad del descubrimiento: la creación de un mundo que aparece detrás de las palabras, nuevas, brillantes, traídas a la luz con procedimiento de arqueología literaria, excavando sentido en las formas antiguas, un trabajo sobre capas de cinco siglos para el hallazgo de una sintaxis pulida al punto de introducir la atmósfera de otro tiempo con el resplandor de lo recién descubierto.

subiéronse
todos
sobre
el mástil
y en la jarcia
y todos afirmaron
que
era

tierra
la hube visto
la he soñado
demasiadamente

Maravilla de un Cristóbal Colón entregado a la contemplación de un mundo que nace del acto de mirar, que inventa una lengua para nombrar el viaje, los pájaros, los peces, las casas de los hombres y mujeres que ahí vivían y las flores
y grandes espesuras
odoríferas muy
de mil maneras
que era la cosa
más dulzona
del mundo

La poesía de Juan Lima sucede *como una mariposa a punto de volar*, suspendida en el primer movimiento, de aliento contenido para advertir matices y detalles en el acto reposado que puede ser mirar (o leer).

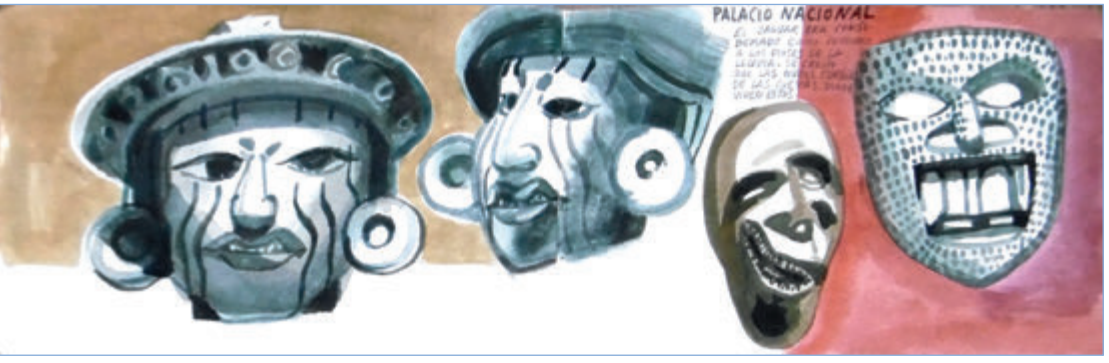
Para los lectores se abre el descubrimiento de un descubrimiento, otro encuentro con lo nuevo por muy lejano en el tiempo, la posibilidad de imaginar una llegada generosa a tierras abundantes en belleza y el fondo de un acto poético que busca apresar lo que se escapa, el gesto de entregarse a la maravilla en su duración efímera como una reverencia a la vida y a lo que la vida trae.

estas islas pasan rápido
para vernos pasar

La voz poética imagina un descubrimiento sensible, una entrada a territorio desconocido con disponibilidad para leer los mejores augurios en los signos de ese mundo nuevo.

Christian Montenegro ilustra con austeridad de recursos en máximo esplendor, a dos tintas, rojo casi cerámico y negro. El trazo se corre, se borronea, se corrige, se superpone en layers como un registro in situ que muestra la humanidad de la mano que captura en presencia, una lectura del asombro que produce el descubrimien-

Las Indias
Il. Christian Montenegro
Comunicarte, 2018



Cuaderno de viaje
Il. Antonia Santolaya
México DF, 2016

to y una simbología que alude al encuentro de los dos mundos. Estos dos libros, tienen en común, un tópico: el contexto de los conquistadores españoles en Las Indias, y el hecho de que lo proponen desde dos géneros periféricos dentro de la LIJ, como lo son la crónica y la poesía.

Conquistadores en el nuevo mundo, de dos autores españoles, cruza el océano para encontrar casa en las Américas. *Las Indias*, de dos autores argentinos publicados en sus latitudes, cruza el mar hacia esta Peonza que gira sensible a la maravilla del otro lado del océano, en España.

"El trompo" de Kafka es un relato sobre un filósofo que pasa su tiempo libre en compañía de los niños para poder asir sus trompos en pleno giro. Atrapar un trompo que aún gira lo hace feliz por un momento porque cree "que la comprensión de cualquier detalle, por ejemplo, el de un trompo que gira, basta para comprender todas las cosas". El disgusto sucede casi de inmediato al deleite y arroja el trompo, se marcha. Sin embargo, la esperanza de entender sigue colmándolo cada vez que los chicos emprenden los preparativos para hacer girar sus trompos […]."[2]

Las indias
Il. Christian Montenegro
Comunicarte, 2018

Me gusta pensar que entender es intención de acercamiento, una pregunta con respuestas provisorias, un impulso para que el trompo siga girando, un corrimiento del lugar de la certeza y una apertura a la claridad del movimiento cuidadoso para pensar los múltiples mundos de este mundo.

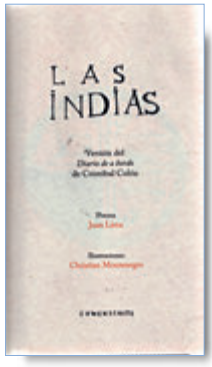
Estos (y otros) eventos de conquista (en sus muchísimas formas, en cualquier lugar del mundo y en sus devenires históricos) muchas veces oscurecidos por la bruma del tiempo y las ideas

[2] Anne Carson, *Eros el dulce amargo*, Fiordo, Buenos Aires, 2015; p. 11

cristalizadas y repetidas hasta el cansancio, reciben alguna vez una visita que disipa la niebla con inesperados procedimientos de reinvención, fuera de todo oportunismo didáctico. Es posible encarnar palabras vivas para entrar a cualquier descubrimiento, invitación a una libertad por encima de todo vasallaje de lectura (y de vida).

Y la tranquila belleza de dos libros como ofrenda a los viajes que se atreven por rutas inexploradas. Para navegantes de imaginación robusta, lecturas que son gesto de audacia. Esos pequeños gestos que ponen en evidencia, sugerida, silenciosamente, algo que permanecía oculto para que cada lector en su singular lectura lo encuentre.

#



Las indias
Il. Christian Montenegro
Comunicarte, 2018

Alguien dejó
un dibujo
sin terminar
y a un triste bicho
preguntándose:

¿QUIÉN SOY YO?

Una divertida
historia que invita
a la imaginación.

www.loqueleo.com/es

loqueleo

Antonia Santolaya

Como si fuera el inicio de uno de esos chistes que arrancan con una enumeración de gentilicios, podríamos decir que la presente entrevista se llevó a cabo en una cafetería gijonesa en la que un turolense asentado en Barcelona, junto a un asturiano con el pasaporte caducado hace décadas, se unieron para charlar con una riojana asentada en Madrid sobre cuestiones tan difíciles de distinguir en ocasiones como el dibujo y la mirada, la profesión y el oficio o el arte y la vida. En las siguientes líneas, el resultado.

Autores

Pepe Gálvez y
Norman Fernández

En los DNI de antaño ponía, además del nombre del padre y de la madre, la profesión. ¿En el tuyo qué ponía?

Pues no recuerdo… un amigo una vez me dijo: "yo pongo artista, porque cuando me voy de viaje no te crea problemas en el pasaporte", creo que puse artista a partir de entonces.

Y si te decimos profesión, ¿qué nos dices?

Siempre digo dibujante, que es una forma de ser artista, sin más pretensión que el hecho de hacer algo que te gusta y que llega a otros.

¿Te acuerdas cuándo decidiste que querías ser artista?

Recuerdo mirar los dibujos de los cuentos, libros de texto y pensar que alguien tenía que hacer esos dibujos. Es una imagen que regresó a mi memoria una vez pasados los años y siendo ya ilustradora.

« **M21 Magazine, Número 3**
Madrid, 2017

¿Recuerdas tu primer encargo profesional?

Sí, un libro de SM, un Barco de Vapor y unos cuadernos de pegatinas. Nunca había hecho ilustración y fue Alfonso Ruano el que me ofreció el primer encargo.

Estudiaste Bellas Artes, ¿qué tal la experiencia?

Hay quien criticaba su paso por la universidad porque no cumplía sus expectativas. En mi caso fue aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Venía de un pequeño pueblo, de una capital de provincias y lo pasé muy bien, conocí a gente maravillosa y aprendí mucho. Había profesores que recuerdo con cariño, pero especialmente recuerdo a mis amigas, amigos, compañeros todos que fueron mis grandes maestros.

Y entonces terminas Bellas Artes y de repente te vas a una editorial. ¿Cómo fue ese proceso?

No conocía el mundo editorial, ni sabía que existiera la posibilidad de trabajar como ilustradora para alguna de ellas. Por entonces no había estudios especializados de ilustración. Regresé a La Rioja. Como muchos otros licenciados que salen al mercado laboral en época de crisis, trabajé en muchas otras cosas que no tenían nada que ver con lo que había estudiado.

¿Cuándo es el momento que decides que quieres retomar el tema artístico?

Nunca dejé de pintar, dibujar, crear, aunque se quedara en un terreno privado. Me fui de au-pair a Irlanda y después hice gra-

El pincel mágico
Il. Antonia Santolaya
Oxford, 2014

bado en Saint Martin's en Londres. Tres años después regresé a Madrid, como mi pareja ilustraba, pensé que yo era capaz de hacerlo y lo intenté. Retomé la figuración y realicé una carpeta de dibujos para mostrar. Buscaba en el directorio de las revistas que veía en los quioscos el teléfono y nombre del director creativo, hacía lo mismo con las editoriales y concertaba las entrevistas. Al año de comenzar a ilustrar, en el año 2000, me otorgaron, junto con Adoración Santolaya, el premio Apel.les Mestres lo que supuso un apoyo moral para seguir.

La forma de relacionarse con las editoriales, ¿ha cambiado mucho en estos años?

En mi caso, no. Algunas ya conocen un poco mi trabajo y se ponen en contacto directo conmigo, pero siempre es bueno insistir y refrescarles lo que conocen de él. Otras editoriales no te conocen y debes ser tú quien busque la forma de darse a conocer. Hay editores que si no les llamas dan por hecho que tienes trabajo. Todo el mundo está dentro de su realidad, así que eres tú quien debe llamar.

Hay artistas que tienen agente. ¿Tú alguna vez pensaste en ello?

No. Si es para trabajar fuera de España puede ser interesante, pero para el mercado nacional no creo que sea necesario.

Has hecho mucho libro ilustrado, ¿también libros de texto?

Muchísimos. El libro de texto a mí me dio oficio, resolución. Tienes que resolver con mucha rapidez; antes más que ahora

porque ahora reparten un libro de texto entre varias personas, mientras que antes se lo daban a una sola. Te lo encargaban y, de repente, eran tres meses trabajando hasta las cuatro de la mañana, todos los días. Estoy muy agradecida al libro de texto.

¿Cómo es la relación con los editores? Por ejemplo, en los libros de texto, ¿había indicaciones de cómo ilustrarlos? ¿O era lo que Dios te daba a entender?

Hay libros para los que te aportan una minuta con indicaciones específicas porque tienes que buscar una solución que no pueden resolver mediante la fotografía y que solo un dibujo puede. Hay otros libros en los que eres libre de interpretar el texto, como un libro de cuentos o textos literarios...

Has hecho poca ilustración de prensa, lo decimos porque en el mundo de la ilustración hay una especie de segregación por sexos: las chicas hacen esto, los chicos hacen lo otro…

Segregación por todo, por sexo, por temas, por lo que haces con más frecuencia... Si te clasifican en infantil, solo ven esa parcela de tu trabajo y no te imaginan en otra. Si haces adulto, haces texto, literatura, pero no haces dibujo de prensa. Al final, es la propia demanda de trabajo la que hace que el foco de tu trabajo esté en infantil o en adulto.

Viendo tu carrera, parece que has intentado que no te clasifiquen en ninguno.

« **Grandes mujeres. Alfonsina Storni**
Il. Antonia Santolaya
Nórdica, 2014

No lo he intentado, sucede así porque soy así. Mi trabajo, al igual que el de muchos dibujantes, es parte de mi personalidad y son muchas las cosas que me interesan al mismo tiempo.

Precisamente lo mejor es eso, porque toda la vida haciendo ilustración infantil, por ejemplo, sería un rollo para ti…

No opino así. La ilustración infantil me parece un medio precioso, lleno de juego y conexión con nuestra propia infancia. Se pueden decir cosas muy serias mediante la iconografía tierna, o no tan tierna, de la infancia. He colaborado en prensa de forma esporádica y aunque tiene mayor visibilidad no es ni el trabajo, ni la forma de trabajar que más me interesa.

¿Te ha pasado muchas veces que no te entendieras con los editores? ¿Qué no entendieran tu dibujo?

No, no. Quien se pone en contacto conmigo ya tiene la confianza necesaria en mi trabajo. En ocasiones, en el transcurso del proyecto puede haber diferencias de parecer, pero siempre se solventan porque en esos momentos todos somos piezas del mismo equipo.

Antes de entrar en los cuadernos de viajes, una pregunta relacionada ¿Hay algún día en tu vida que no dibujes?

Sí, muchos, aunque me parece importante dibujar a diario. Es una cuestión de ejercicio y atención. También se dibuja tan solo mirando con atención. Dibujar en espacios públicos es un ejercicio de observación y retención, todo ocurre rápidamente. Además, te expones públicamente. En el pasado me daba pavor dibujar en público y a fuerza de hacerlo…

Sin embargo, en cuanto llegas a un sitio y te pones a dibujar, te va a mirar todo el mundo como si tuvieras una bombilla encendida encima de la cabeza, ¿no?

No, no te miran, no. Tal vez, como soy yo la que observa, salgo del papel de observada. En una mesa redonda delante de todo el público si estoy dibujando me encuentro en un espacio activo y de alguna manera te cierras… estás escuchando, estás alerta, pero estás fuera de la preocupación de los otros, ¿no?

Y cuando vas por el resto del mundo, ¿es igual? ¿Ayuda a comunicarse?

Viajar dibujando en un cuaderno es mirar con atención, ya sea en la puerta de tu casa o en otro país. Ayuda a recordar y a comunicarse. Mientras dibujas hay un tiempo de permanencia tranquilo

que da lugar a encuentros y situaciones diversas que no se darían de estar de paso. Se comparte la experiencia mientras se realiza y el resultado es un poco de todos.

En algún cuaderno que has dibujado, en alguna de las charlas que diste, escribías algo así como que había que faltarle el respeto al cuaderno. ¿Qué significa esa expresión?

Faltarle el respeto al miedo a la hoja en blanco, al error, a dar un nuevo paso, a la necesidad de resultados concretos. Faltar al respeto para poder hacer algo que te lleve a intentar otra cosa nueva.

¿Usas lápiz en tus cuadernos?

Cuando uso lápiz lo hago como material definitivo. Si estoy dibujando en la calle, el metro o en una charla, no uso lápiz, utilizo el rotulador directamente. Hay una tensión especial en la que no hay marcha atrás y todo sucede tal y como se ve, los supuestos errores tienen un valor añadido.

Y al cómic, ¿cómo llegas?

Felipe Hernández Cava es el primero que me pide una colaboración para el proyecto "…de Ellas". Mi dibujo es muy orgánico, todo lo que conlleve control y medida me distancia de lo que estoy haciendo, en este sentido el cómic estructurado en viñetas es una dinámica que no me era familiar. Felipe coordinaba el proyecto y, como siempre con él, tenía plena libertad. Posteriormente para el Instituto Cervantes dibujé unos cómics sin texto, los estudiantes tenían que entender y describir lo que estaba

« **Abecedario**
Il. Antonia Santolaya
Anaya, 2014

sucediendo. También realicé diversas colaboraciones como el proyecto colectivo "El apocalipsis de San Juan" y el "Winnipeg", este último fue una propuesta de Nuria Varela.

Digamos que todo tu trabajo en cómic responde a esa libertad de romper moldes o de buscar tus propios límites y salirte de los que te marca la cuadrícula o viñet; sin embargo, ahora que lo mencionas, "Winnipeg" es tu trabajo de cómic más ortodoxo.

Sí es ortodoxo, Laura Martel es la guionista y venía con una maqueta muy concreta de seis viñetas por página. Trabajé libremente dentro de su guion y alteré el ritmo, tamaño y número de viñetas allí donde lo consideré.

Trabajo más desde la intuición que desde el control del medio que utilizas. A veces, cuando estás dando un taller, es cuando caes en la cuenta de lo que sabes. Todos los conocimientos que has ido adquiriendo y que no has teorizado sobre ellos surgen cuando lo estás explicando. "El enseñante y el enseñado crean la enseñanza juntos". Hace reflexionar sobre lo que tienes, desde dónde partes, qué conocimiento puedes aportar, ponerte en el lugar del otro, del miedo que puede estar teniendo, hacerle entender que ese miedo no se te quita, es como el miedo escénico, va a estar ahí. Ese salto al vacío va a estar siempre un poco ahí.

¿Y cómo fue la experiencia de hacer un libro o un cómic en ese marco tan ortodoxo?

Bien, un desafío para mi espíritu caótico. Si algo no me surge de forma natural, lo intento hasta conseguirlo. Soy muy perseverante, para este oficio realmente es importante serlo.

Cuéntanos cómo fue lo de la Academia de España en Roma. ¿Cómo te dio por irte allí?

Haciendo "Viñetas de vida" con Intermon Oxfam, Álvaro Ortiz comentó la existencia de esta residencia artística. Se lo comenté a Felipe Hernández Cava y ambos vimos en ello la posibilidad de trabajar juntos. Mientras estuve en Roma realicé una reflexión gráfica de todo lo que hay dentro de la historia terrorista y con ello hice una primera publicación de edición limitada. Ahora sigo trabajando con el guion desde un punto más concreto, en época y hechos, que será publicada este año 2019. Felipe es super colaborador, siempre abierto a sumar, sugerir, apoyar. Él me da absoluta libertad, como se lo daba a Raúl, como se lo daba a Federico del Barrio, como se lo daba a Laura Pérez Vernetti y a tantos otros.

¿Cómo llevas lo de las fechas en general, ya que en tu trabajo siempre hay una fecha de entrega?

Bien, me cuesta mucho saltarme una fecha. Me gusta que la persona que me ha encargado el trabajo esté segura de que puede confiar. Por ejemplo, con "Feminismo para principiantes" había una fecha muy ajustada y lo llevé a cabo, aunque no siempre se puede.

Ahora que mencionas "Feminismo para principiantes". ¿Qué tal fue la experiencia?; y ya de paso, ¿qué tal llevas el tema de la promoción de los libros?

Trabajar con Nuria Varela es siempre una buena experiencia. Ya habíamos colaborado con anterioridad en su editorial Hotel Papel. Me encargué de poner en imágenes las biografías de "Isadora y el mar" "María Zambrano" "Virginia Wolf" y más tarde "Winnipeg". Con "Feminismo para principiantes", ella esperó a que regresara de Roma para comenzar el proyecto y decidimos pasar un mes viviendo juntas para acordar todos los detalles conjuntamente.

Nuestro trabajo es muy solitario y la promoción es la manera que tenemos de encontrarnos en persona con quien nos lee. Nuestra labor no termina hasta que no llega a otras personas y la promoción es el acompañamiento que lo hace posible.

#

Antonia Santolaya Ruiz-Clavijo (Ribafrecha, La Rioja, 1966) es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja como ilustradora desde 1999 y como autora de cómic desde 2006. Ha recibido diversos galardones como el Premio Apel.les Mestres por el libro "Las damas de la luz", la Mención honorífica "Invenciones 2010" en México o el Premio VI Concurso internacional album ilustrado de Gran Canaria por el libro "Nada el pensamiento". Ha participado en numerosas exposiciones y recibido la beca de la Real Academia de España en Roma. Su estilo como creadora a caballo de los mundos de la ilustración y el cómic le ha permitido insuflar aires de renovación en ambos campos, merced a una concepción del dibujo orgánica que ha sido definida por la estudiosa Marika Vila como una "apuesta por el reforzamiento del lazo biológico con la naturaleza y el empoderamiento del mundo orgánico de las emociones y el femenino salvaje, poderoso y poético."

Bibliografía selecta

-*Olor a mar, sabor a chocolate*, con Ana Alonso, Anaya, Madrid, 2018.
-*Feminismo para principiantes*, con Nuria Varela, Random House, Barcelona, 2018.
-Revista M21, Ayuntamiento de Madrid, 2017-2018.
-*Trastevere-Paradiso*, autoedición, 2017.
-Calendario *Derechos de la infancia*, Ayuntamiento de Logroño, 2017.
-Caricaturas para el periódico "La Razón", 2016.
-*Winnipeg, el barco de Neruda*, con Laura Martel, Hotel Papel, Madrid, 2015.
-*Viñetas de vida*, con Enrique Flores, Intermon Oxfam-Astiberri, Bilbao, 2014.
-*Grandes mujeres*, *Alfonsina Storni*, Nórdica Libros, Madrid, 2014.
-*El Apocalipsis según San Juan*, EDT, Barcelona, 2012.
-*Miradas de vaca*, con María Rosa Mó, Anaya, Madrid, 2012.
-*Nada el pensamiento*, con Helena Santolaya, Edelvives, Zaragoza, 2011.
-*Bienvenidos a mi país, one two three viva l'Algérie*, De Ponent, Alicante, 2011.
-*Una carta muy rara*, con Ana Alonso, Anaya, Madrid, 2010.
-*María Zambrano. La música de la luz*, con Luisa Antolín, Hotel Papel, Madrid, 2009.
-*Martín y la pirata Candela*, con Nuria Varela, Hotel Papel, Madrid, 2008.
-*El extranjero*, con Berta Piñán, Hotel Papel, Madrid, 2007.
-*...de ellas*. Instituto de la mujer de la Región de Murcia. 2006.
-*Castigada sin salir*, con Jesús Carrasco, SM, Madrid, 2005.
-*Las damas de la luz*, con Adoración Santolaya, Destino, Barcelona, 2000.

#

El mundo en imágenes

Autor
José Luis Polanco
Equipo Peonza

El mundo en que vivimos está tan saturado de imágenes que nos resulta incomprensible sin ellas. Sin embargo, los seres humanos hemos vivido la mayor parte de nuestra historia sin la presencia de representaciones icónicas de ningún tipo, aunque luego alcanzaran el predominio que hoy tienen. Asociadas en sus orígenes a ritualizaciones mágicas o religiosas, cumplen, en ocasiones, una función simbólica; otras son mero simulacro, imitación realista del objeto representado. Aprovechando el natural deseo de ver, que nos impulsa a descubrir figuras en el perfil de las montañas, en las nubes, en el cielo estrellado o en las manchas de la pared, hay imágenes que tienen una intencionalidad didáctica. No resulta extraño que hayan sido utilizadas, especialmente, por el poder político y por las religiones.

A partir de la invención de la imprenta, la escuela recurrió también a ellas en su empeño de mostrar el mundo a los niños y hacer más sencillo el aprendizaje. Pero quien primero pensó en las imágenes como recurso didáctico no fue un maestro cualquiera. Jan Amos Komenský (1592-1670), conocido entre nosotros

« **Orbis sensualium pictus**
Libros del Zorro Rojo, 2017

» **Orbis sensualium pictus**
Libros del Zorro Rojo, 2017

como Comenio, humanista, teólogo y pedagogo checo, hombre de gran sensibilidad e inteligencia, vivió acosado por la Inquisición y el poder político de turno a causa de sus ideas; obligado a un largo exilio que duraría más de 40 años, tuvo que huir de Moravia y luego de Polonia, para refugiarse en Alemania, donde pudo desarrollar sus teorías.

Pedagogo al que no le gustaba cómo eran las escuelas de su época ni los métodos que en ellas se empleaban –"cámaras de tortura para la inteligencia" las denominaba–, propugnaba una educación para todos, sin distinción de sexo, condición social o capacidad de aprendizaje: una educación vinculada a la dicha y la libertad, recogida en su *Didáctica Magna*.

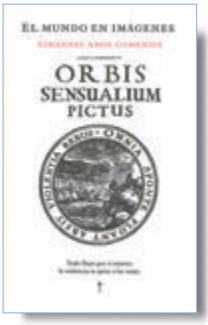
Sus principales aportaciones pedagógicas giran en torno a una idea principal: una enseñanza centrada en el niño, que tenga en cuenta su forma de ser y sus capacidades; y que presente las cosas sensibles de forma clara para que puedan ser captadas y entendidas correctamente por los alumnos. Con este fin, aboga por una escuela activa y participativa, con el juego como recurso placentero para el aprendizaje, y el teatro como instrumento auxiliar y técnica de autodominio.

« **Orbis sensualium pictus**
Libros del Zorro Rojo, 2017

Propone, además, el revolucionario recurso de las imágenes como complemento de unos textos expositivos claros y amenos. En este contexto, diseñó Comenio *Orbis sensualium pictus* (1658), obra considerada como el primer libro ilustrado destinado a los niños de Occidente, concebida como manual escolar o enciclopedia ilustrada destinada al aprendizaje del latín. Y a la que, con modestia, el propio autor, en el prefacio de la misma, denomina reiteradamente "este librito", aunque solo lo es en lo que se refiere a su tamaño, pues hoy está considerada un clásico de la pedagogía y de la literatura humanista del XVII.

La edición de Libros del Zorro Rojo recupera las ilustraciones de la primera edición (Núremberg, 1658) y las imágenes han sido reproducidas a partir de la edición facsímil de 1959 (Londres), con las xilografías de Paulo Kreutzberger.

Como anuncia ya la portada, pretende presentar "El mundo en imágenes. Esto es: imágenes y nombres de todas las cosas fundamentales en el mundo y de las actividades de la vida…". En 150 lecciones, Comenio expone los más variados temas del conocimiento, desde saberes concretos como el ser humano, el cuerpo, los oficios y las artes, los juegos y entretenimientos, a la naturaleza,



Orbis sensualium pictus
Libros del Zorro Rojo, 2017

los animales, las plantas y árboles o el universo; para mostrar, además, cuestiones abstractas, como las referidas a los sentimientos humanos, la moral y las religiones, Dios, la filosofía o la justicia.

Los temas están presentados en un formato uniforme. En las páginas pares, a la izquierda, el título de la lección y la correspondiente representación ilustrada de una escena; en ella, unos números acompañan a cada una de las figuras. A la derecha, en las páginas impares, un breve texto en latín y en español (en latín y alemán en el original) explica la escena, y describe los objetos y personajes que en ella aparecen.

Las ilustraciones –pequeños grabados en xilografía, a una tinta– son realistas, sencillas y esquemáticas; de una cierta tosquedad, derivada de la dificultad que presenta la talla de las planchas de madera; algunas escenas resultan un tanto abigarradas, con una cierta saturación de figuras, que, sin embargo, no desmerece la calidad del conjunto.

Partidario de una escuela acogedora y amable, Comenio pretendía que las imágenes provocaran el interés de los niños, despertaran su atención y cautivaran sus mentes, para que, así atraídos, recibieran de forma gustosa la enseñanza de las cosas elementales de la vida y prepararan sus mentes para pasar, posteriormente, al estudio de cuestiones más complejas. Estaba convencido de que su método, además de contribuir a un aprendizaje más fácil y agradable del latín y de la lengua vernácula, proporcionaba ayudas a los alumnos para que se apropiaran de la técnica de la lectura y adquirieran el hábito lector.

Muy poco acostumbrados a las imágenes, si exceptuamos las de los retablos y capiteles de los templos, pensadas por la Iglesia para adoctrinar a una población mayoritariamente analfabeta y para amenazar a los fieles con los fuegos del infierno –más para provocar el miedo que el placer de ver–, el libro debió de causar el asombro de los niños al contemplar, en aquellas láminas, gran cantidad de objetos cercanos y familiares, pero, sobre todo, muchos otros absolutamente desconocidos para ellos.

El libro fue, sin duda, un acicate para las mentes imaginativas de los pequeños y un estímulo para los ojos que, en el juego de aprender mirando, se transforma en gozo. Cuando se dirige a los maestros, Comenio insiste una y otra vez en la necesidad de que los niños se recreen en las imágenes, en la contemplación placentera, detallada y detenida, "hasta saciarse con su vista"; y habla de "una escuela de lo sensible" como preludio de "una escuela intelectual". Sencillez, claridad, autenticidad, ausencia de pretenciosidad: una gran lección de este precursor, figura que el paso del tiempo agranda.

Imágenes de altura

En esta sección recuperamos las autopresentaciones de creadores de álbum (ilustrador, editor o escritor) que tuvieron un lugar importante en los dos números dedicados al Álbum (119 y 120). Esta vez contamos con las palabras y las ilustraciones de la pamplonesa Miren Asiain Lora, joven creadora que ganó el VI Catálogo de Ilustración Iberoamericano en 2015. En este artículo, Miren desvela sus inquietudes, sus influencias, su manera de ilustrar y sus inspiraciones. Sus imágenes son muestras de su labor y de su creatividad. Una ilustradora con presente y mucho futuro.

Autora

Miren Asiain Lora
Ilustradora

Lo que más me gusta de ser ilustradora es que todo el tiempo se me presentan nuevos retos con cada proyecto y ese es un gran ejercicio. Al trabajar principalmente con encargos termino entrando en diferentes temas, esto me resulta muy entretenido: no saber nunca qué proyecto te van a proponer. De alguna manera me saca de una zona de comodidad y me obliga a descubrir. También me gusta trabajar en proyectos propios, y uno de mis objetivos para el año que viene es empezar a llevarlos a cabo.

Pinto todas las obras a mano, y disfruto mucho de verlas terminadas, cada vez más. Se ha convertido en un fetiche, no suelo utilizar nada digital (puedo hacer algún retoque). No es que tenga problemas con lo digital, simplemente es mi técnica y donde más cómoda me siento. Es verdad que a veces me puede traer problemas, ya que no es lo mismo poder borrar y corregir desde un programa del ordenador a tener que comenzar la obra otra vez porque algo no me gusta; pero creo que el resultado final vale la

» **Versos de tierra**
Il. Miren Asiain Lora
SM, 2016

pena y cada vez soy más cuidadosa en el momento de pintar o tomar una decisión que me puede retrasar en el trabajo.

» **Poemas para ir a dormir**
Il. Miren Asiain Lora
SM, 2017

Soy algo exigente y perfeccionista (también disfruto mucho de los errores y las casualidades), estoy tratando de aprender a controlarlo. Muchas veces desecho obras cuando las estoy casi terminadas si hay algo que me hace ruido. Soy muy detallista con las texturas de las pinceladas, las puedo llegar a repetir varias veces antes de quedarme conforme. Siempre intento tener un dialogo con la obra cuando la estoy haciendo, aunque tenga una idea muy clara de lo que quiero, en el proceso estoy abierta a ver qué es lo que pide la imagen y me dejo sorprender.

Mi objetivo como ilustradora es que los que ven mi trabajo se tengan que detener en esa página o que quieran volver a ella una vez que la pasaron. La idea es que despierte la curiosidad y que no los deje indiferentes, ahí es cuando siento que he hecho bien mi trabajo. Prefiero hacer imágenes sugerentes, que haya algo de misterio. Cuando trabajo con textos, busco que la obra diga cosas que no estén necesariamente escritas, poder aportar algo nuevo.

Encuentro muy inspirador ver trabajos de colegas, hay un gran nivel en todo el mun-

« **Versos de tierra**
Il. Miren
Asiain Lora
SM, 2016

do y es algo que no para de crecer; además hoy es fácil tener acceso y la posibilidad de ver tanto que hay que aprovecharlo. Me emociona ver trabajos de otros ilustradores en los que el acabado es fino y se ve que hay mucho trabajo y alma detrás; una, estando también del otro lado, se puede dar cuenta del esfuerzo que puede significar eso.

Sobre la inspiración no podría decir nada nuevo, realmente la encuentro en cualquier lado, en una foto, en una conversación, en la fila del supermercado... y creo que todo lo que nos rodea puede ser inspirador, simplemente hay que estar atento. Por eso mis trabajos suelen tener que ver con lo cotidiano, el cual siento que es un tema que me importa mucho. Trato de mostrar que en nuestro alrededor hay magia y encanto cada día.

#

Te invitamos a disfrutar de una primavera de altos vuelos...

www.milraton.es

milrazones

Fotogramas en viñetas

A partir de cuatro recientes adaptaciones al cómic de películas fundamentales en la historia del cine durante el siglo pasado, el autor intenta explicar la justificación de las mismas y descubrir qué aportan en el momento actual. Estas obras recorren la historia de una centuria: la revolución rusa, la gestación del nazismo, los servicios secretos de la postguerra tras el telón de acero y el Berlín inmediatamente anterior a la caída del muro.

Autor

Juan Gutiérrez Martínez-Conde
Equipo Peonza

Sobre las relaciones e influencia que durante más de un siglo se han producido entre el cómic y el cine ya escribió un interesante artículo Yexus en el monográfico que Peonza (127) dedicó al séptimo arte. En esta ocasión se trata de reflexionar sobre cuatro películas fundamentales del siglo XX que han sido adaptadas a las viñetas con estilos muy diferentes y clara voluntad artística.

Al principio el cine se basaba en la fotografía. Una película son miles de fotogramas proyectadas a cierta velocidad para dar la sensación de movimiento. En ocasiones se colorearon a mano o se dibujó sobre ellas, pero seguían siendo fotografías. El cómic se sustentaba en los dibujos realizados manualmente. La imagen del cine se realizaba mecánicamente como la fotografía con una cámara y tendía a representar o reproducir el mundo con el máximo realismo posible. Los dibujos de las historietas se basaban en las habilidades artesanas de los creadores, tendían a la caricatura y representaban frecuentemente mundos claramente imaginarios. La distancia entre la realidad empírica y su representación era mucho mayor en los tebeos.

Muy pronto aparecieron las películas de dibujos animados, completamente diferentes de las convencionales. Más adelante en alguna ocasión como en *Mary Poppins* en un mismo plano convivían la fotografía y la animación. Actores y dibujos interactuaban.

Un día más con vida
2018

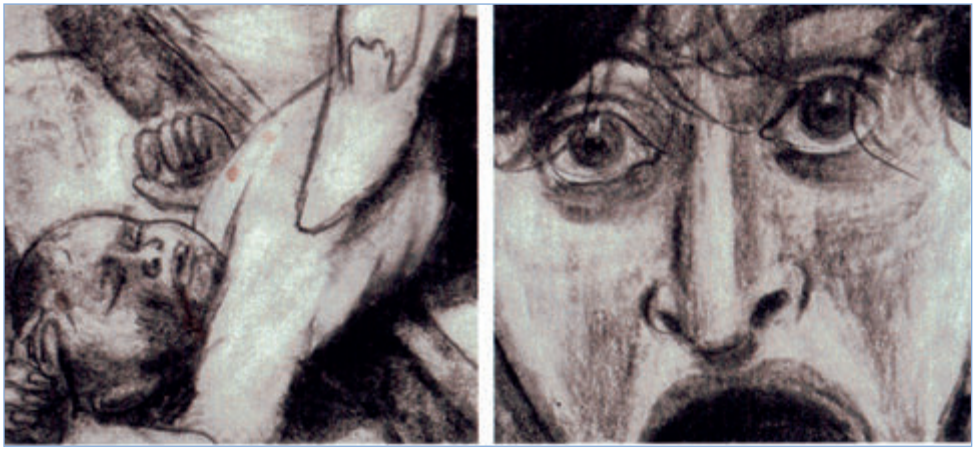
Sin embargo, aunque el cine y el cómic se influyen mutuamente y las historias se trasvasan de la pantalla al papel y viceversa se diferencian claramente. Más recientemente se ha producido un fenómeno curioso, coincidiendo con el mestizaje de los distintos géneros narrativos. Han ido apareciendo películas de tema realista que sustituyen a la fotografía, aunque puedan basarse en ella, por el dibujo. Es el caso de *Vals con Bashir* (2008) de Ari Folman o más recientemente *Un día más con vida* (2018) de Raúl de la Fuente y Damián Nenow basada en un libro de Ryszard Kapuściński.

Algo similar pero a la inversa ha ocurrido con el cómic que ha utilizado la fotografía e incluso la ha sustituido por el dibujo. En *El fotógrafo* (2004) de Emmanuel Guibert ambos tipos de imagen se combinan sin que ello suponga ninguna interferencia para la lectura. En otras ocasiones, como en *La grieta* (2016) de Carlos Spottorno y Guillermo Abril, todas las viñetas son fotografías ligeramente retocadas para mantener la unidad. En ambos casos se trata de reportajes periodísticos. Por tanto, a pesar de las diferencias tan notables de un dibujo y una fotografía ambos funcionan como intermediarios entre el público y la realidad con la misma eficacia y pueden transmitir idéntica verosimilitud. La cuestión que se plantea entonces es por qué el cine precisa del dibujo, en algunas ocasiones, para un relato realista y por qué el cómic necesita utilizar la fotografía. ¿Qué aporta el dibujo al cine y qué recibe un cómic de la fotografía? Intentaremos responder a estas interrogantes a través de cuatro ejemplos concretos que sintetizan la historia del cine y de la Europa del siglo veinte.

El acorazado Potemkin
Libros del Zorro Rojo, 2018

El acorazado Potemkin (1925)

Sergei Eisenstein recibió el encargo de realizar una película para conmemorar el vigésimo aniversario de la primera revolución rusa contra los zares en 1905. El resultado es una obra maestra, *El acorazado Potemkin* que con *La huelga* (1925) y *Octubre* (1928) conforman la trilogía sobre este tema. En esta película el director ruso pone en práctica sus teorías sobre el montaje dialéctico según el cual la confrontación de dos imágenes diferentes puede originar un nuevo significado distinto del que aportan cada una de las imágenes por separado. De esta manera el autor imprime su subjetividad, su ideología, sobre la



El acorazado Potemkin
Il. Pablo Auladell
Libros del Zorro Rojo, 2018

realidad que reconstruye a pesar de que el resultado tenga una apariencia documental.

Pablo Auladell, Premio Nacional del Cómic, realiza en *Potemkin* un homenaje a esta película, pero no la ha adaptado, como señala Jordi Costa en el epílogo. El crítico acierta con esta afirmación, que contesta de alguna manera a la pregunta de ¿Por qué ha realizado Auladell este cómic? La sensación de sueño, de recuerdo difuso, se debe al estilo de dibujo utilizado en el que las sombras y la textura del lápiz ofrecen una imagen difuminada que favorece la creación de sugerentes atmósferas, la revolución hoy solo puede ser soñada. Los trazos adquieren mayor nitidez y expresividad en los primeros planos. El propio autor afirma que lo que más le conmovió fue: *el haber dibujado el rostro crudo y despreciado del pueblo, consciente de que la dignidad, la nobleza y el coraje colosal de toda aquella gente pronto serían malbaratados, corrompidos, traicionados*.

Este sentimiento de decepción por el fracaso revolucionario que se transforma en un sistema totalitario se acompaña del de admiración por un cineasta capaz de crear obras de arte excepcionales que mantienen toda su vigencia después de casi un siglo. Los ciento setenta planos de la secuencia de los fusilamientos de la escalinata, deberían ser conocidos y estudiados por todos los estudiantes de educación secundaria. Pablo Auladell crea una excelente novela gráfica independientemente de la película de Eisenstein al tiempo que anima al lector a acercarse a ella.

M. A graphic novel
Il. Jon J. Muth
Abrams, 2008

M. El vampiro de Düsseldorf (1931)

De la Rusia revolucionaria de principios del siglo pasado saltamos a la Alemania de los años treinta, en la que se está gestando el nazismo, con otra obra maestra del cine realizada por Fritz Lang, uno de los grandes directores europeos. A la épica popular de Eisenstein le sucede el relato de género negro. Un asesino de niñas tiene aterrorizada a toda la ciudad. La policía lo busca desesperadamente, deteniendo a cualquier persona mínimamente sospechosa. Por otra parte, los jefes del hampa, furiosos por las redadas que están sufriendo por culpa del asesino, deciden buscarlo ellos mismos. El hombre acorralado, perseguido, angustiado, es el excelente actor Peter Lorre. El estilo cinematográfico es el expresionismo de los fuertes contrastes del blanco y el negro, de las sombras, de los planos con ángulos sorprendentes y de todos los recursos posibles para reforzar la claustrofobia y la angustia del supuesto asesino asediado por la masa popular.

M. Una novela gráfica basada en el film de Fritz Lang es una obra fascinante de Jon J. Muth. Este joven autor recreó la película, plano a plano, fotografiando a familiares, amigos y desconocidos representando los diferentes personajes de la historia. A partir de las fotografías dibujó con *silverpoint* todas las viñetas-fotograma. La nitidez de las imágenes de Fritz Lang, su realismo, pretenden convencer al espectador de la verosimilitud de la onírica historia que les cuenta. El cineasta a través de su estilo muestra la apariencia de la realidad y la pesadilla que ésta oculta a los que vivían inconscientemente sin ser capaces de percatarse del peligro que se avecina. Los dibujos de Muth son realistas también, pero la técnica empleada, carboncillo, pastel, representa una realidad velada que nos evoca un pasado misterioso. Su belleza plástica, la huella de la mano humana, nos provoca *una gama de emociones diferentes de los que ofrece la fotografía*, como el mismo dibujante reconoce. Las ilustraciones de Muth difuminan su contenido y la falta de nitidez nos evoca un pasado borroso, un tiempo que se desvanece. Por otra parte, los rostros más modernos y familiares de los personajes nos acercan al presente los acontecimientos narrados para que aprendamos de aquellos trágicos sucesos que creíamos superados, aunque el resurgir de antiguos fantasmas políticos en la Europa actual nos demuestran que tal vez estábamos equivocados. Por este motivo, una película de los años treinta y su versión actual en viñetas nos parecen tan vigentes y de actualidad.

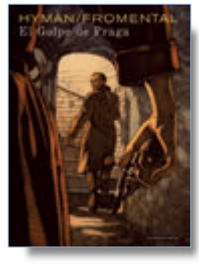
« **M. A graphic novel**
Il. Jon J. Muth
Abrams, 2008

El tercer hombre (1949)

En *El golpe de Praga*, escrito por Jean-Luc Fromental y dibujado por Myles Hyman, el cine, la literatura y los servicios secretos se encuentran en los escenarios en ruinas de las ciudades centroeuropeas en la miseria de los años que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial. El pretexto de la historia es la preparación de una película excelente, *El tercer hombre*, dirigida por Carol Reed, que recibió el gran premio del Festival de Cannes en 1949 y un óscar a la mejor fotografía en 1951. El guion fue escrito por el controvertido novelista Graham Greene (1904-1991) autor de excelentes novelas y relatos de los cuales treinta y tres fueron adaptadas a la gran pantalla y aproximadamente otros tantos tuvieron su versión televisiva. El autor viaja a una Viena arrasada, que sobrevive bajo la ocupación de las Cuatro Potencias aliadas, en busca de información e inspiración para documentarse y conoce a una mujer genial que le servirá de guía.

Elisabeth Montagú (1909-2002) también tiene una vida muy novelesca, es asistente personal del músico Toscanini, se dedica al teatro y colabora en los seriales radiofónicos de la BBC. Se introduce en los servicios secretos norteamericanos Office of Strategic Services (OSS), ambiente en el que también se desenvuelve el productor Alexander Korda y el propio Graham Greene. Con estos y otros no menos interesantes personajes se

» **El tercer hombre**
1949



» **El golpe de Praga**
Ponent Mon, 2017

» **El golpe de Praga**
Il. Miles Hyman
Ponent Mon, 2017

teje una apasionante ficción que nos lleva de Viena a Praga en el momento en el que se va a producir el *golpe* al que hace referencia el título, la toma del poder por los comunistas. La fascinante trama nos descubre, además de los entresijos del submundo de la delincuencia, que el misterioso *tercer hombre* se corresponde con otro no menos retorcido personaje de la vida real.

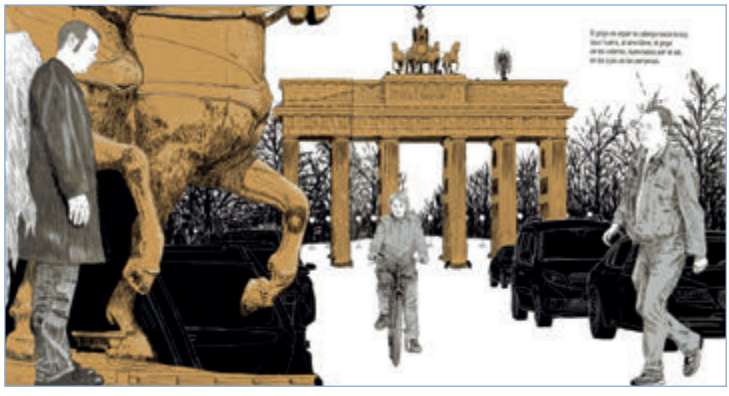
En este caso no se trata de una adaptación de una película a las viñetas, sino de un acercamiento a algunos de los personajes que la hicieron posible y, sobre todo, al ambiente en el que se rueda, la Guerra Fría, con sorprendentes revelaciones del mundo de los espías. El cómic ofrece una nueva interpretación de la película que constituye en sí misma una obra muy original y atractiva por el guion y el tratamiento gráfico y del color, cálido, evocador y extraño.

El cielo sobre Berlín (1987)

» **El cielo sobre Berlín**, 1987

Terminamos este recorrido en la capital de Alemania cuando está a punto de ser derribado el muro que divide a los habitantes de un mismo país y a dos concepciones de la vida política y social enfrentadas en una guerra sorda y fría. Wim Wenders nos regala en *El cielo sobre Berlín* un emocionante canto a una ciudad con un pasado cercano trágico y en la que no han desaparecido las cicatrices de la guerra. Sin embargo, nos ofrece una obra amable protagonizada por las personas anónimas que la habitan y sus preocupaciones cotidianas. Sobrevuelan la ciudad y descienden a sus calles los ángeles que, invisibles, ayudan, socorren y consuelan a personas de toda edad y condición. Solo los niños pueden verlos. La infancia tiene una importancia capital. La historia comienza con un poema, Peter Handke es uno de los guionistas*: Cuando el niño era niño...*

Sebastiano y su hijo Lorenzo Toma adaptan al cómic la película de Wenders creando también un bello poema visual que cuenta



« **El cielo sobre Berlín**, 1987

la historia de Daniel, el ángel que por amor se hace humano. Los autores seleccionan los episodios más importantes de la película y los personajes fundamentales: Daniel y su compañero Cassiel, la trapecista Marion, con alas de atrezo, que enamora al protagonista; Homero, poeta y narrador de la humanidad, un entrañable anciano, cuyos héroes ya no son los guerreros y los reyes, sino las cosas de la paz, todas igual de buenas, pero se pregunta: *¿Qué ocurre con la paz que a la larga no entusiasma y apenas se puede contar algo sobre ella?* Sin embargo, no se da por vencido *porque si la humanidad pierde a su narrador también habrá perdido su infancia*.

» **El cielo sobre Berlín**
Libros del Zorro Rojo, 2016

Los autores trasladan la acción al presente, un Berlín moderno, y cambian algunos de los escenarios. La excelente biblioteca, que es el lugar preferido de los ángeles, se sustituye por el reciente Monumento al Holocausto. La película y el cómic son en blanco y negro. El color que aparece en algunas escenas del film se sustituye en la historieta por un tono dorado. Los frecuentes movimientos de grúa y los travelling se corresponden con la libertad en la construcción de las páginas con dibujos de gran tamaño y viñetas que flotan en amplios espacios. Las imágenes documentales de la ciudad destruida por los bombardeos desaparecen, pero un avión de guerra del Museo de la Técnica evoca esos acontecimientos. Los autores del cómic quieren actualizar la película de Wenders convencidos de que su canto al amor es necesario en nuestros días y reinterpretan la ciudad ya reconstruida. Cuando Daniel se va a convertir en humano, cruza por debajo de la gran estatua de treinta metros Molecula Man de Jonathan Borofsky, que representa a tres hombres agujereados que se encuentran sobre el río, y va pensando: *La tomaré en mis brazos. Me tomará en sus brazos*.

#

Jairo Buitrago

Después de su primer ensayo con público, Juliana la protagonista de *Días de rock de garaje* imagina una entrevista en la que comenta algo del periodista que la interroga "Joe no era muy original para hacer preguntas". Esperamos que en esta ocasión, Jairo no opine lo mismo. Le sorprende encontrar gran parte de sus libros sobre la mesa. En Bogotá ha resultado relativamente fácil hallarlos en las librerías. La conversación se alarga más allá del almuerzo y entra en la tarde. La palabra fácil y entusiasta de Jairo dilata el tiempo sin darnos cuenta. Eso, y que una detrás de otra van surgiendo nuevas preguntas fuera de guion. Estamos seguros de que nuestros lectores disfrutarán con la entrevista como nosotros hemos disfrutado leyendo sus libros.

La infancia es la patria perdida, ¿cómo fue tu infancia en el barrio?

Yo crecí en un barrio de clase media de Bogotá que se construyó en conmemoración al primer papa que visitó Sudamérica, Pablo VI, quien celebró una misa cerca de allí y desde entonces se llama el barrio Pablo VI. Es un barrio muy tradicional. Los primeros bloques de apartamentos son muy de estilo socialista. De ahí pasé a otro lugar, en el norte de la ciudad. Mi infancia es de puertas para adentro porque Bogotá siempre ha sido una ciudad lluviosa, peligrosa, donde los niños no juegan mucho en la calle. Pero yo me las ingeniaba para salir, dar vueltas, estar con amigos. Fui muy amiguero. Esa palabra tan bogotana, "amiguero", que es estar siempre con chicos.

Autores

Carmen Bárcena
Directora Comercial y profesora de ESIC Busines Marketing&School
Javier Sobrino
Amante de álbumes

¿Y tu relación con los libros y la literatura?

En la casa siempre había libros, muchos. De estas colecciones que ya nadie lee, de colecciones juveniles. Lo que entonces se llamaba literatura juvenil, que iba desde Herman Melville a Jane Austen, Julio Verne o Emilio Salgari. También tuve comics, que en Colombia se les decía cuentos. Una editorial mexicana, Novaro, compró los derechos de todos los comics clásicos norteamericanos. Esa fue mi educación sentimental: entre los cómics y los libros. Tengo diez hermanos, unos leían y otros no. Yo estaba en un sándwich entre dos hermanas que leían mucho más que yo. Ellas leían Luisa M. Alcott, Jane Austen…

¿Y de alguna manera su literatura también te ha influido?

Sí claro, porque leíamos juntos algunos libros. Tuve una maestra en tercer grado que era amante de los libros. Esa maestra fue determinante. Era nuestra directora de curso. Sacaba tiempo de las horas de clase para leernos *Platero y yo*, *Búfalo Bill*… Y eso creo que nunca se me olvidó.

¿De niño te planteabas ser escritor?

Sí, a veces. No me lo tomaba muy en serio pero decía ¿pues qué más puedo hacer? Inventar historias y leer.

Descubrí la literatura para adultos de manera casual y siendo muy niño. José María Arguedas es un escritor peruano que me gusta mucho. Los primeros cuentos que leí eran sobre su infancia. Era durísimo. No tiene ningún pudor para usar palabras o para describir situaciones que me impactaron en ese momento. No los leí en libro sino en fotocopias de mi hermano que hacía un curso libre de literatura en la universidad (Amor mundo y todos los cuentos). Las dejó un día olvidadas y comencé a leer. Eso también me cambió el panorama de cómo yo veía los personajes infantiles o niños en los libros que yo leía y cómo los describía Arguedas de otra forma: con maldad o con envidia. Había, digamos, situaciones que no entendía todavía porque era joven o muy niño; pero que me atraían muchísimo la forma en la que las describía.

Te pido disculpas por el apunte personal: yo recuerdo que a los 14 años no pude con el libro El castillo de Kafka. ¿Tú tuviste algún libro que se te atragantó y no pudiste con él?

Sí, y es extraño porque era *Moby Dick* de Herman Melville. Toda la aventura que yo esperaba encontrar se detenía con citas bíblicas o explicaciones científicas. Me costaba muchísimo. Claro

Al otro lado del jardín
Planeta, 2016

¡Jimmy, el más grande!
Planeta, 2016

Casi todos los días
Panamericana editorial, 2017

Maestro del Disfraz
El Naranjo, 2002

que, unos años después lo empecé a apreciar de otra manera, y es uno de mis libros favoritos. Leía libros como *Miguel Strogoff* donde la aventura era continua, no había una pausa y es el libro menos científico de Verne. Es un Verne más sangriento, violento, heroico,… Me costaba *Moby Dick* porque yo me decía "pero este es un libro de ballenas" y yo amaba las ballenas y decía "pero qué pasa, no avanza la historia". Me da vergüenza porque es un libro precioso.

El niño en el hotel al borde de la carretera
Panamericana editorial, 2015

¿Cuándo y por qué decides que vas a dejar de escribir sobre cine, para dedicarte a escribir tus propios textos, tus propios cuentos?

Había una necesidad de contar desde la ficción, por supuesto, no desde el trabajo de otros, que era el cine. Empiezo a trabajar muy joven en una serie de televisión donde no hay actores sino títeres. Me doy cuenta de que lo que yo quiero es hacer historias

En la Casa Azul, calle Londres 247, en Coyoacán, Ciudad de México, Frida Khalo creó muchas de sus obras. Se sentía muy unida a ese lugar por su significado y por lo que le inspiraba. ¿Cómo es tu Casa Azul, el lugar donde te inspira?

El pincel mágico
Il. Antonia Santolaya
Oxford, 2014

Son varias casas, he sido muy nómada desde pequeño, mis papás se movían de una ciudad a otra. Todas esas vivencias son las que alimentan los libros. Pero al mismo tiempo las lecturas son también influencias. A mí me interesa mucho la música, el cine. Siento que, en el álbum, puedo plasmar muchas cosas que quisiera hacer con imágenes. No sé si hubiera sido director de cine, pero no se me ocurrió, tenía ese pavor a tener que manejar actores. Trabajé ocho años en la cinemateca distrital. Fue un montón de tiempo en el archivo fílmico. No salía a ver la luz del sol estando ahí, organizando afiches, fotos, programas de mano, todas las donaciones que llegaban a la cinemateca.

La cinemateca es parte de esta ciudad en la que crecí. Ese conjunto de la cinemateca y la ciudad pueden ser mi casa azul. Las salas de cine también. Me encantaría hacer un libro sobre salas de cine. Era increíble para mí ir al cine cada fin de semana, con mis papás. Es una experiencia que no olvido todavía.

Supongo que también te ha influido tu conocimiento del cine. ¿Ha favorecido que el álbum sea más rico y más expresivo?

Sí, ayer hablábamos sobre que varios autores que me gustan Sendak, Ungerer, tienen tantas similitudes en su vida y no se limitaban a sentarse a escribir para niños. Eran activos, eran cartelistas, estaban en Nueva York en una época, los años 60, los 70, con el boom,… Se nota en su obra que no son ñoños: Sendak es bastante expresivo, sus niños desnudos, su amor al cine, a la cultura judía en la que creció; Ungerer tiene el erotismo, los carteles para cine. Siento que son personas que están un poco más allá.

Si estás con escritores o escritoras más cercanos a visitar escuelas, a lo pedagógico, –que yo lo admiro y lo entiendo– pero muchas veces me quedo fuera de las conversaciones porque no puedo hablar aquí de Stanley Kramer. Ahora tengo amigos que son escritores y siento que muchos tienen obsesiones e ideas fijas que son muy distintas a las mías y logran plasmar en los libros.

Nada el pensamiento
Il. Antonia Santolaya
Edelvives, 2011

Quizá ya no recuerdo cuál era la pregunta.

Como dices, el escritor de libro-álbum piensa en palabras e imágenes, entendemos que para ti es más fácil o al menos más rico por tu experiencia como investigador cinematográfico. ¿Cómo se produce tu proceso creativo?

Sí pienso en imágenes. Últimamente pienso que posiblemente muchas veces subordiné las palabras a la imagen y eso me hizo pensar que mi labor como escritor no estaba tan completa y desarrollada. Que si no le daba la importancia a las palabras que tenía… Pero era una idea mía únicamente porque cuando leo reseñas afortunadamente no ha habido reseñas muy malas de los libros. Entonces, sí que se le daba importancia a esa prosa en la que yo desconfiaba.

¿Cómo está el mercado del álbum en la actualidad?

El mercado del libro-álbum puede ser amargo, si se quiere. Es un poco injusto con sus autores. De hecho, con Emilio Urberuaga

que vino recientemente a Colombia, hablábamos algo de eso: "mira los años que tengo y no están mis libros". Se van descatalogando que es algo triste, porque de alguna forma son libros caros de hacer. Y que no es lo mismo picar una novelilla de una colección de bolsillo que picar un álbum. Es complicado esto del álbum. Entiendo que hubo un boom en muchos países sobre todo en América Latina. Hace tres años, todo el mundo quería sacar su álbum. Muchas editoriales apostaban por el álbum pero yo he visto que es muy pesado para trabajar.

Has mencionado ahora los ilustradores. Por ejemplo, Rafael Yockteng, con quien has colaborado tanto. Comentas en tus artículos sobre la relación que mantenéis, sobre ese diálogo continuo que va creando el libro conjuntamente. Y ahora que estás en México ¿puedes mantener esa relación con los ilustradores?

Lo he intentado, nos cuesta un poco más y tratamos de tener los momentos en el año en los que podamos tener esos diálogos largos, de horas, desde la mañana hablando del libro y el proyecto, haciendo pausas para tomar café… Rafael es una persona que se compromete muchísimo con un proyecto. Yo lo admiro muchísimo porque a mí se me va la paloma por otros lados. Yo estoy mirando por la ventana mientras él habla de una manera muy apasionada. He tratado de estar a su ritmo y no lo logro. Pero es increíble la manera en que trabaja porque me lleva a otros lugares.

Los irlandeses
Babel El Naranjo, 2018

Con *Los irlandeses*, por ejemplo, es un libro que se hizo casi totalmente en la distancia, descubrí otra manera de trabajar y con un ilustrador joven que está ansioso porque sus ilustraciones tengan el impacto necesario. Entonces dejo que los ilustradores trabajen. Sí, obviamente ha sido difícil.

Con *El mar*, un libro con Alejandra Estrada, viajé hasta Medellín porque sentí la necesidad de hablar con ella, porque ella es increíble, es muy sensible, entendió perfectamente cuál era la esencia del libro. Tenía que ir a verla y sentarme con ella en un café dos días en Medellín. Fue brillante.

El mar
Loqueleo, 2015

Cuando escribes, ¿estás pensando cómo será la imagen que acompaña al texto?

Algunos cambian el concepto que yo pensaba. *Los irlandeses* nunca lo pensé ilustrado. Era narrativa. El caso es que María Osorio, la editora de Babel, quiso incluirlo en su colección *Frontera Ilustrada*, me hizo la propuesta de hacer un libro con una historia previa y una historia final, casi como un libro con un prólogo y un epílogo, un libro que tuviera una introducción grá-

fica, lo que me pareció muy interesante. Es una historia muy parecida a *El edificio*, la historia es la de un niño y su relación con sus vecinos ancianos. La editora me propone que como se llama *El edificio*, porque los personajes vivían en un edificio, ¿por qué no contamos al mismo tiempo la historia del barrio? No me lo podía creer: pero, ¿cómo toda una historia? Me convenció y estaba tan entusiasmada que lo hicimos. Viajamos, fuimos al tradicional barrio en el centro de Bogotá que se llama la Favorita. Y cambiar toda esa pequeña historia, esa anécdota que era un libro ilustrado, un álbum, convertirlo en una novela gráfica, en un cómic donde se narra la historia de una zona del centro de la ciudad, de gran parte de la ciudad, pues me hizo replantearme muchas cosas: escribir para un ilustrador.

El edificio
Babel libros, 2015

Es algo que pasó también en *Los irlandeses*, tuve que decirle al ilustrador: quiero que ellos viajen, quiero que muestres cómo el personaje vivía en un hato en los llanos de Arauca, Venezuela, hasta que lo vinieron a reclutar los ejércitos libertadores en el año 1819 y se lo llevaron a unos lugares que no tenía idea de que existían.

Y fueron dos historias creativas distintas. Una con Daniel Rabanal un ilustrador veterano de miles de batallas, él debe de tener como unos 60 años, un experimentado total con toda la paciencia del mundo para dibujar, todas las exigencias que hace un ilustrador al tener referentes y otro de 21 años que está con igualmente con la impaciencia de hacer todos los dibujos. Son dos maneras de aprender para mí también, de entender que es una labor apasionante, que complementa totalmente la prosa que tú crees que quedó muy linda y "aquí está y publíqueme este libro". Y no, falta muchísimo trabajo.

Te encanta viajar, ¿hay algún lugar que te haya inspirado especialmente para escribir?

Ciudad de México y Santiago de Chile.

Ciudad de México porque es el lugar en el que descubro todo el tiempo cosas maravillosas y también cosas muy tristes. Siento que México, en medio de su colorido, folclor, de su cara mundial, es el país de Latinoamérica más conocido; tiene un trasfondo muy triste, es una ciudad con muchos problemas, con migrantes, con pobreza, con tristeza...

Hay dos formas distintas de ver México, una es *Los Aeropuertos*, que es esta ciudad La Roma, La Condesa, los barrios bonitos de México con tantas cosas fantásticas. Tenía que dejar mi pasaporte y me prestaban un perro por un rato. A mí me pareció muy cool.

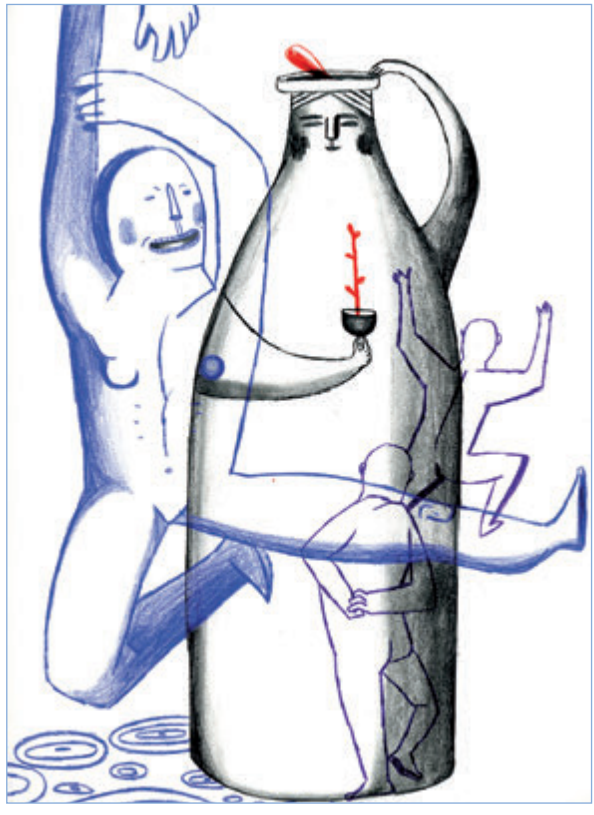
Fallé, no soy cool, no sé pasear perros. Yo fui su instrumento para su deseo. En la ficción logra su felicidad. En la vida real lo devolví a la tienda y no supe más de él, de ella, era una perrita, Lost. Regresé a buscarla y no encontré más el lugar donde la saqué a pasear. Volví a recorrer los pasos en este lugar de La Condesa en ciudad de México para luego reescribir esta historia.

Y la otra forma está en *Dos conejos blancos*, conocí este tren impresionante, que es "La Bestia", en el Estado de México y empecé a ver a los migrantes llegando, pidiendo dinero, sin saber qué hacer en medio de un lugar que no conocen. Sentí la necesidad de escribir sobre ello porque fue una época en que empezaron a llegar las noticias de que había viajeros menores de edad, niños que viajaban solos... Digamos que son dos maneras distintas de ver a México.

Caras, revista proceso de paz Colombia, 2016
Il. Antonia Santolaya

Santiago de Chile. Viajo mucho a Santiago y tengo amigos entrañables. Eso hace que la idiosincrasia del chileno, que es tan particular, me haya calado tanto. Pero coincidí, uno de tantos viajes un 11 de septiembre, donde la ciudad, de alguna manera oficialmente, no celebra ni conmemora nada; pero la gente asume que ese día no es igual a los otros. Les pregunté si por decreto conmemoraban el golpe, pero me dijeron que no. Era un 11 muy frío, muy nublado. Había pequeños actos que hacía la gente, espontáneamente. Un artista había llenado la plaza frente al Palacio de la Moneda de soldaditos de plástico, otra persona se caracterizó como Salvador Allende con su corbata y su banda de presidente salió a saludar a la gente por callejones que nadie pasaba. Entré a un bar a tomarme un pisco y la gente parecía triste. Descubrí un poema de Gonzalo Millán que alguien había fotocopiado y había dejado por toda la ciudad que se llama *El Once*. Es un poema visual, que habla como si el lector y el mismo poeta viera todo en una cámara devolviéndose. El poema empieza con la imagen de un río que se devuelve de su cauce, el agua de las cascadas en lugar de bajar suben, los caballos caminan hacia atrás. En un momento dice el poema las balas entran a los cañones, los desaparecidos aparecen, Salvador Allende retrocede hasta la calle Tomás Moro, y hay un momento tan potente del poema que dice "las fuerzas armadas respetan la constitución". El cráneo de

Allende se recompone, y cerca del final dice" Víctor Jara toca la guitarra, canta". Como si todas las cosas que pasaron pudieran volver y el Palacio de la Moneda se reconstruyera, los rockets se meten a los aviones en vez de salir. Entonces, esa sucesión de imágenes me impresionó mucho y ahí decido escribir *El diamante en el fondo de la Tierra*. Es un homenaje a los chilenos que quiero, al exilio, a los muralistas chilenos que trabajaron sobre la Unidad Popular.



Nada el pensamiento
Il. Antonia Santolaya
Edelvives, 2011

Dices que tus libros son también viajes, pero en esos viajes hay algo más, aprovechas para abrir los ojos al lector adulto hacia la situación político-social. ¿Cuál es el deseo íntimo que te mueve para llevar luz en zonas de sombra? ¿Qué te gustaría lograr? ¿De dónde viene este interés?

No sé si viene del cine documental porque siento que el álbum documenta. Da una forma de ver la vida en pocas páginas, 32, o 48 a lo sumo. Pues en ese corto lapso me parecía necesario dejar un resquicio de esperanza siempre. No me gustaría escribir un libro oscuro totalmente, porque me parece que siempre hay que dejar una luz. Esos viajes son de descubrimiento y de crecimiento. En ese crecimiento los personajes dejan de ser lo que fueron en las primeras páginas para hacer algún cambio. Es hermoso y sutil. Puede ser físico, porque crecen y se convierten en adultos, puede ser un cambio más espiritual que le lleva a cambiar la forma de ver la vida.

Cuando uno visita la casa de Pablo Neruda en Isla Negra se entiende con la belleza que la rodea su ser poeta; cuando uno visitaba la casa de Valparaíso, La Sebastiana, rodeada en su día de casas construidas con los desechos de los barcos, uno entiende su ser comunista, ser de quien desea cambiar el orden de las cosas. ¿De dónde parte tu compromiso social?, ¿qué te ha inspirado tu capacidad de ver la situación social?

No tengo muy claro. Yo crecí en una ciudad con muchas desigualdades. Son desigualdades que penetran por todos los resquicios de la ciudad. Tú puedes estar en el lugar más exclusivo de la ciudad pero siempre va haber algo que te diga: mira, no todo es así. De alguna manera me ocurrió a mí y pude entender lo que pasaba. Se acentuó viviendo en otros lugares, trabajando muchí-

simos años de mi vida –comencé a trabajar antes y durante mi trabajo con la cinemateca– con niños en el Pacífico colombiano. El Pacífico colombiano es la zona más abandonada de un país que por sí deja abandonada a su suerte a muchas personas. Trabajar ahí con la comunidad afro, con las víctimas, con los campesinos, con las asociaciones. Sí, tengo mucha carga en mi ser, desde muy joven, de conciencia de las injusticias, de lo que pasaba alrededor mío que no me gustaba.

En tu artículo para Gretel dices que rehúyes la moraleja; pero el coste de tu libro Un diamante en el fondo de la tierra *en tu Bogotá es de 72.000 pesos, más del 9% del SMI (en torno a los 80.000 pesos). Cuando escribes tus libros ¿a qué niños los diriges? porque la gran mayoría de las familias no pueden gastar ese dinero en un libro. ¿Es tu intención abrir los ojos de estas familias a otra realidad bien distinta a la acomodada en la que viven? ¿Pareciera que hay un poco de "adoctrinamiento" por tu parte aunque no sea moraleja?¿o tiene relación con lo que mencionabas anteriormente de* Casi todos los días, *en qué un niño puede aportar un pequeño cambio?*

Un diamante en el fondo de la tierra
Amanuta, 2016

Hay un poco de lo que dices, querer mostrar algo distinto a lo que están viendo en su día a día, monstruos que cambian de colores o amigos imaginarios. Entiendo las dificultades que tiene un formato como este, el álbum, de llegar a quien yo quisiera que llegara. Entiendo también lo de los precios de los libros que tú no puedes controlar ni puedes saber; pero tú sabes. No te puedes hacer el ingenuo. Con el tiempo también te das cuenta de que las editoriales pugnan por sobrevivir teniendo una presencia en el mercado. Al mismo tiempo me hace pensar toda las veces que me encuentro con lectores que son ellos los que realmente están haciendo que estos libros vivan. Son lectores que no están visitando librerías y comprando libros porque eso es un lujo en estos lugares; pero que visitan la biblioteca escolar. He hecho visitas a colegios donde sólo he firmado un ejemplar y he tenido que recorrer muchísimos kilómetros para llegar y me dicen: "tenemos tus libros en la biblioteca" y eso es tener dos libros. Está bien porque sé que eso es lo que ocurre en la realidad. Como te decía, son los lectores los que te abren los ojos a muchas cosas. Una vez en México una niña levantó la mano para hacer una pregunta: "¿tus libros son para todos? ¿para niños que los pueden comprar y para los que no?". No supe qué contestarle o tal vez le contesté.

México tiene una plan de colecciones de bibliotecas de aula donde te compran el libro. Lo compran a la editorial y sacan una edición que es de miles de ejemplares. Yo tengo la suerte de tener 5 títulos en bibliotecas de aula. Me conocen no porque muchos compren el libro sino porque el libro llegó a todas las escuelas.

En varios de tus libros los mayores acogen a los más pequeños: la abuela, el león, el vecino, el gigante, el padre, el grupo de irlandeses… ¿Intentas ofrecer protección a los niños? ¿Sientes, quizá, que la infancia está desprotegida?

Tal vez inconscientemente sí lo piense. Sí, en muchos de los viajes que hacen los personajes ese recorrido no lo hacen solos, siempre tienen algún apoyo, bien sea de algún niño o de un animal. Efectivamente, lo niños están perdidos. De hecho, una de las explicaciones más interesantes que dio algún lector sobre *Camino a casa* fue la escritora chilena María José Ferrada, quien dijo que qué mejor compañía para volver a casa que un león. Creo que me parece una explicación totalmente lógica dentro de la lógica que tiene el libro. Posiblemente ese personaje protector es el que detona el muro y la problemática argumental de los libros. Ha salido de una forma natural, no lo he pensado así como lo has planteado. Son cuestiones que tenemos todos a la hora de crecer, no hacemos preguntas ni pedimos apoyo explícitamente, sino que crecemos a la deriva.

Había un gigante
El Naranjo, 2016

Algunas de tus obras son una metáfora sobre el uso de la memoria como compañía y como antídoto contra la soledad. ¿Por qué la soledad está tan presente en algunos de tus libros?

Crecí muy solo a pesar de tener una familia muy numerosa. Sí se crece en compañía, tienes un mejor amigo y los compañeros de colegio, pero esa es la paradoja de la vida pues tú creces, cada quien crece de la forma en que le toca. Las circunstancias externas modifican también muchas veces cómo creces.

¿Qué puedo decirte de los fantasmas?
Lumen, 2014

De los trece libros donde los protagonistas son niños, en ocho de ellos la protagonista es una niña. Incluso en siete de ellos es quien relata la historia. ¿Sientes especialmente conexión con la mirada de una niña?

A mí me caen muy bien las niñas. Tienen una manera distinta de ver el mundo a los niños. Siento que ellas como protagonistas podrían ver otras cosas que un niño, tal vez, no alcanzaría a ver.

Dices que tus libros tienen una lectura intimista, ¿te acerca la mirada de una niña a esa lectura intimista?

Sí, posiblemente. Cuando he dicho que tienen una lectura intimista, creo que todas las obras tienen una lectura intimista. Si esa es la intención que tienes tú como lector, de ver otras situaciones distintas a las que narro. Sí, son las niñas las que en sus opiniones, su forma de ser o su actitud frente a lo que está ocurriendo en el argumento, generan algún cambio. Creo que tiene que ver esto

de lo más íntimo que se puede acercar uno a la lectura con la forma de pensar de la protagonista que es femenina. Bueno, no digo que siempre ocurra.

En tu trabajo como escritor has comentado que tiendes, en ocasiones, a la volatilidad, la inseguridad y la vanidad literaria. ¿Cómo sales de esos momentos? ¿Qué te guía? ¿Qué te ha aportado cada una de estas consideraciones?

Sobre la vanidad literaria sí que existe. En lugar de escribir historias, quiero escribir poesía que se pueda ilustrar. A veces, eso cuando reflexiono digo: bueno, sí estoy siendo un poco vanidoso. Estos asuntos a veces no son tan reales como mi forma de ser. A veces, me cuesta hablar de los libros porque mucha gente los recuerda con frases y digo "diablos, yo escribí esto tan...". Si me diera cuenta no lo hubiera escrito. Como escribía en el artículo, lo de volátil, bueno, pensando en dos cosas al tiempo y tal vez lo podría haber afirmado a la hora de corregir los textos. Me cuesta mucho más corregir que escribir, me demoro mucho, le doy muchas vueltas. Soy más laxo, me digo, si esto está bien pero por qué lo tengo que corregir. Al final termino haciéndolo porque veo que lo que importa es el libro. No tanto mis necesidades de verme plasmado en las palabras.

Eloísa y los bichos
Il. El Jinete Azul, 2012

Olor a mar, sabor a chocolate
Il. Antonia Santolaya
Anaya, 2019

Sí, no sé, he dicho tantas cosas. Soy volátil, vanidoso... seguramente.

¿Por qué Camino a casa *y* Eloísa y los bichos *supusieron un quiebre en tu mundo literario? ¿Qué pasó a partir de entonces?*

Se hizo más exigente mi labor como escritor. *Camino a casa* es mi tercer libro y *Eloísa y los bichos* es mi cuarto libro, entonces son libros muy seguidos en cuanto a un determinado tiempo creativo como escritor y fueron muy exitosos cada uno en su propio universo. *Eloísa* es mi libro más traducido y *Camino a casa* es el más popular con cantidad de lectores. Y han tenido una carrera paralela y encuentros muy afortunados. A partir de ahí, tuve que replantearme muchas his-

torias que ahora veo muy simples, muy efectistas, demasiado comerciales.

¿Cuáles son los códigos, a tu juicio, de un álbum infantil? ¿Sus misterios y sus incongruencias?

Siento que el álbum debe crear unas reglas propias. Precisamente eso te ayuda a que la escritura sea directa y no tenga tantas cargas y lastres que te obligan para explicar la mayoría de las cosas. En eso el álbum me parece ideal para plasmar ciertos tipos de ideas o de libros. Esa ausencia de reglas reales, de reglas narrativas estrictas me permite crear, de alguna manera, me hace sentirme más a gusto creando este tipo de historias y entiendo que esas reglas las puedo quebrar en algún momento.

¿En qué proyectos te encuentras inmerso en la actualidad?

Una novela alrededor de una situación que impregnó esta ciudad. Se llama *Viendo el fuego desde la terraza* y es sobre unos colegiales que se quedan sin clase el día de la toma del Palacio de la Justicia por el movimiento guerrillero M19, que fue algo que viví directamente. Estábamos en el colegio y la directora llegó y dijo: a ver, los niños que viven en el centro salgan del salón. De ahí inicia la novela que es una historia de amor pero el marco y el trasfondo es de cómo la violencia y esta toma armada alteró la ciudad para siempre. Se trata de ver la inocencia de los chicos y su poco interés por lo que está pasando y más el interés por cómo relacionarse con los demás. Quería hacer un contrapunto con eso, cómo no nos interesa tanto la historia cuando la estamos viviendo. Cuando crecemos nos vamos a dar cuenta de que ese día fue algo complicado. Esta novela creo que no va ilustrada. Es una novela como "Días de rock de garaje".

Olor a mar, sabor a chocolate
Il. Antonia Santolaya
Anaya, 2019

Muchas gracias, Jairo, por tu tiempo, tu generosidad y tus libros.

#

Foto: Adriana Benítez Núñez

Jairo Buitrago nació en Bogotá en 1970. Comenzó su carrera profesional como ensayista y crítico de cine. Participó en guiones para televisión y descubrió que la mejor manera que tenía para contar sus propias historias era la literatura infantil. En la actualidad es ilustrador y escritor; aunque han sido las palabras las que le han abierto las puertas de la principales editoriales iberoamericanas y españolas. Sus libros, escritos con prosa cuidada, eficaz y contundente, se centran en historias con un cierto grado de compromiso social que hacen de él uno de los escritores más interesantes del panorama internacional en lengua castellana.
Algunas de sus obras han sido seleccionadas en en las principales listas de libros recomendados por el Banco del Libro o la Internationale Jugendbibliothek de Münich. Así mismo su trabajo ha sido reconocido con los siguientes premios: *A la orilla del viento* (México FCE) por *Camino a casa* en 2008, Premio ACLI

(Colombia) *Mejor Libro Infantil Colombiano en 2013* por *Eloísa y los bichos* y *Mejor Libro Infantil Feria Editoriales Independientes* (México) en 2015 por *El mar*.

Selección bibliográfica

-*El Señor L. Fante.* Babel, Bogotá, 2007.
-*Camino a casa*. Il. Rafael Yockteng, F.C.E. México DF, 2008.
-*Eloísa y los bichos.* Il. Rafael Yockteng, Babel, Bogotá, 2009.
-*Días de rock de garaje.* S.M., Bogotá, 2012.
-*El edificio.* Il. Rafael Rabanal. Babel, Bogotá, 2014.
-*¿Qué puedo decirte de los fantasmas?* Lumen, Bogotá, 2014
-*Los aeropuertos.* Il. Juan Mayorga. Castillo-Conaculta, México DF, 2014.
-*Un diamante en el fondo de la tierra*. Amanuta, Santiago de Chile, 2015.
-*Dos conejos blancos*. Il. Rafael Yockteng. Castillo, México DF, 2015.
-*El mar.* Il. Alejandra Estrada. Loqueleo, Madrid, 2015. Tramuntana, Barcelona, 2016.
-*Leonor y Sansón.* Il. Gusti. S.M. Bogotá, 2016.
-*Al otro lado del jardín.* Il. Rafel Yockteng. Planeta, México DF, 2016.
-*Había un gigante.* Il. Juan Mayorga. El Naranjo, México DF, 2016.
-*¡Jimmy, el más grande!* Il. Rafael Yockteng, Planeta, Bogotá, 2016.
-*Casi todos los días.* Il. Adriana Benítez. Panamericana, Bogotá, 2016.
-*León y Ratón*. Il. Rafael Yockteng. Cataplum, Bogotá, 2017.
-*Los irlandeses.* Il. Santiago Guevara. Babel, Bogotá, 2017.
-*Retrato de niños con bayonetas.* Il. Mónica Betancourt. Panamericana, Bogotá, 2017.

#

Felicitaciones

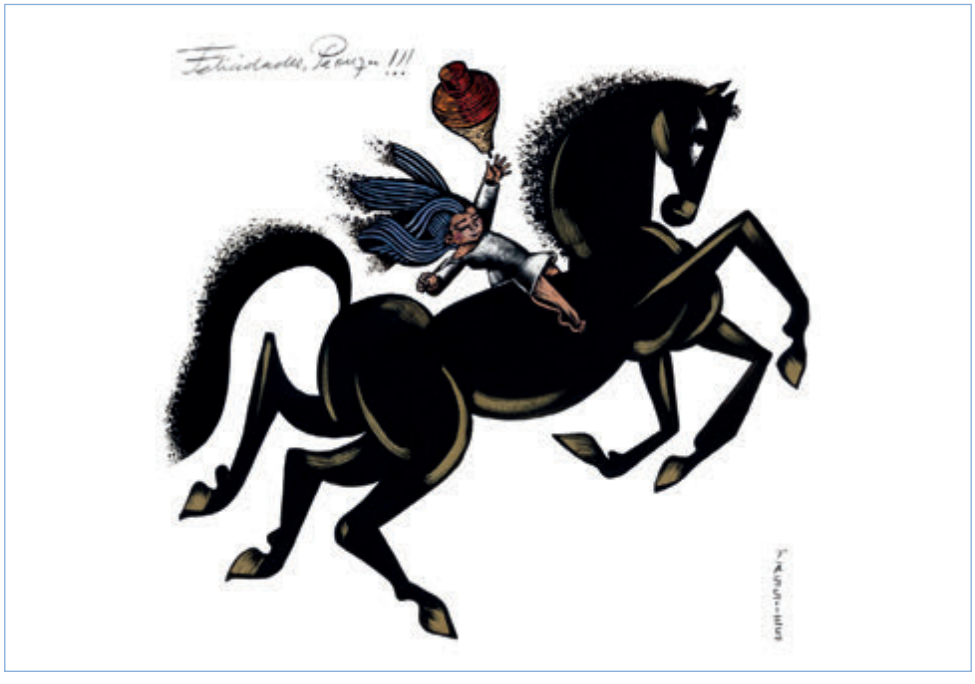
Desde que nos fue otorgado el Premio Nacional del Fomento de la Lectura 2018 hemos recibido numerosas felicitaciones de nuestros suscriptores, libreros, bibliotecarios, escritores, ilustradores, periodistas, editores, familiares y amigos.

Todos se alegraban del reconocimiento que se hacía a nuestra revista. Por eso, queremos aprovechar esta ocasión para mostrar nuestro agradecimiento ante tales muestras de cariño, apoyo y estímulo.

Reproducimos, en representación de los numerosos escritos, correos y llamadas que nos han llegado, los dibujos realizados por dos ilustradores muy queridos: Tàssies y Sonia Piñeiro.

Muchas gracias.

Equipo de redacción

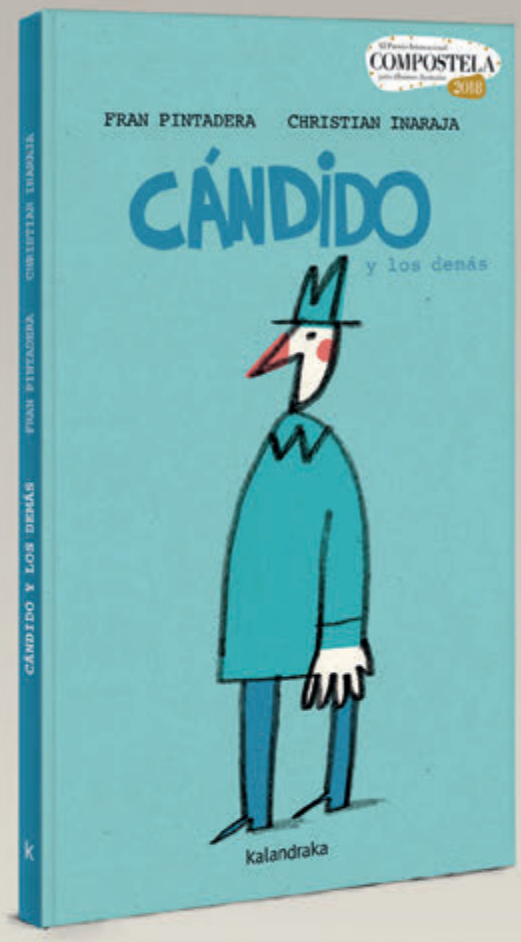


» **Inédito**
Tàssies

« **Inédito**
Sonia Piñeiro

XI Premio Internacional
COMPOSTELA
para álbumes ilustrados
2018

PREMIO de POESÍA para NIÑAS y NIÑOS · Ciudad de Orihuela · 2018



NIEVES GARCÍA GARCÍA
NOEMÍ VILLAMUZA

FRAN PINTADERA
CHRISTIAN INARAJA

LIBROS PARA SOÑAR

www.kalandraka.com

www.kalandraka.tv

"Encuentro amoroso" con *los díez*

Autor

Emilio Gil
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2015

En 2018 tuvo lugar en el Museo Nacional de Artes Decorativas una exposición de los diseñadores industriales *los díez* (en minúsculas, como ellos insisten en darse a conocer), bajo el título *en los campos expandidos* (también en minúsculas como ellos querían que apareciera en el libro/catálogo editado para la muestra).

La exposición daba a conocer algo poco habitual, por no decir inédito, en la práctica profesional del diseño industrial. En ella se mostraron trabajos de diseño de producto y poesía visual. Confieso que esta disparidad me parecía, cuando me la comunicaron, una especie de oxímoron o, más extremo todavía, me vino a la memoria la famosa sentencia del músico Frank Zappa de que escribir sobre música es "como bailar de arquitectura"; actividades profesionales muy distanciadas por no decir contradictorias.

Gabinete de curiosidades
los díez, 2017

El diseñador Konstantin Grcic afirmaba que "un diseño puede ser bueno por como funciona, pero no es interesante si no tiene algo que lo haga atractivo". Podría decirse que *los díez* se han tomado esta afirmación muy en serio y han buscado ser "interesantes" no solo en el campo de la poesía visual sino también en el diseño de sus piezas industriales.

En el libro/catálogo sobre los campos expandidos de *los díez* se recogían textos de treinta autores, desde diseñadores especialistas en diferentes campos hasta filósofos, pasando por gestores culturales o periodistas. El mosaico de reflexiones alrededor del trabajo de estos diseñadores

madrileños resultó realmente interesante, didáctico y clarificador.

Los propios Díez escribían sobre *los díez* y aclaraban algunos temas sobre esa posible contradicción entre los campos en los que trabajan. "Todo comenzó –se puede leer en su escrito– hace unos veinte años cuando comenzamos nuestro camino en el ámbito del diseño de producto (no nos gusta hablar de carrera, siempre hemos preferido pasear) buscando respuestas a las preguntas que nos hacíamos, las que se hacían nuestros clientes y en definitiva las que creíamos que se hacía, y sobre todo las respuestas que buscaba la sociedad en la que vivíamos / habitábamos". Y para aclarar el porqué de esa posible esquizofrenia profesional continuaban: "Pero llegó la crisis y esta nos obligó en el 2010 a abandonar nuestra zona de confort y a aventurarnos en un territorio, el de la poesía visual, donde encontramos respuestas a preguntas que ni siquiera nos planteábamos".

Y la aclaración se completaba de esta forma: "La crisis nos permitió ampliar nuestros horizontes desde lo racional para adentrarnos en el universo de lo emocional, lo poético y lo irracional, siendo la exposición *en los campos expandidos* una cartografía de los diversos caminos que hemos atravesado y que nos han llevado a trabajar para la industria, crear obras únicas, contactar con la artesanía, exponer en galerías o tener nuestros diseño a la venta en internet, crear gráficas u ocupar el espacio público".

» **Encuentro amoroso**
los díez, 2016

» **Siameses**
los díez, 2016

O sea que todos tranquilos. Ya sabemos el porqué de ese "bailar de arquitectura" de estos diseñadores. Pero ahora surge otra pregunta, ¿en cuál de sus dos facetas son mejores? o, por llevarlo a un terreno personal, ¿cuáles de *los díez* me gustan más? ¿Los diseñadores o los poetas?

Cuando se habla de la utilidad de la Filosofía o –últimamente con más insistencia– del valor de lo inútil, siempre se recurre a argumentos simples pero incontestables. Existe lo instrumental que

se usa únicamente como algo transitorio hacia un verdadero fin que es el importante y, frente a ello, está lo realmente sustancial, los valores o bienes verdaderos que no siempre son los mayoritariamente perseguidos, aunque resulten ser los realmente válidos.

Los trabajos de *los díez* cumplen, aunque parezca paradójico, y en sus dos facetas, con la búsqueda de lo realmente importante. Si me obligaran a responder a la pregunta, ¿qué prefieres de *los díez* sus diseños industriales o sus paradojas visuales?, mi respuesta sería: prefiero las dos posibilidades.

Los hermanos Díez –Javier y José Luis– como diseñadores de producto han desarrollado proyectos para B.D. Ediciones de Diseño, Escofet 1886, Porcelana Bidasoa, Sargadelos o Koala, por solo citar algunas empresas. Están reconocidos con un Delta de Plata del ADI-FAD en 2005 y un Premio de la Asociación Española de Profesionales del Diseño, ambos por el banco GODOT. Poseen un Premio de la Fundación ONCE para su Programa PUBLIC y sus trabajos se han mostrado en diferentes exposiciones como "Diseño Industrial en España, "Pasión", "Offjetos", "Bravos", "Tapas" o en varias de las ediciones de la Bienal Iberoamericana de Diseño.

» **El beso**
los díez, 2010

» **Flirteo**
los díez, 2012

Desde mi punto de vista hay entre todos sus objetos poéticos algunos que visualizan mejor esa sutil frontera entre el mundo de la creación libre y el de un proceso productivo con todas sus servidumbres. Sus gafas "de ida y vuelta" bautizadas con el nombre de "Controversia" tienen esa fina ironía del que sabe que en todo proceso creativo hay muchos puntos de vista. Que para poder llevar un proyecto a cabo hay que saber mirar desde la propia óptica y desde la del promotor o fabricante del producto: no conceder, pero parecer que se atiende a cualquier sugerencia. Estar, en definitiva, yendo y viniendo a la vez.

Entre los objetos pensados por estos diseñadores madrileños se encuentra uno relacionado directamente con el nombre de esta publicación. Su "Encuentro amoroso" entre peonzas siamesas es

Narciso
los díez, 2010

Atlas terráqueo
los díez, 2014

otro ejemplo más de hacer hablar a objetos comunes. ¿Es realmente un encuentro amoroso o es, por el contrario, la visualización de que el exceso de cercanía puede estar en contradicción con un necesario espacio para ejercitar la libertad? ¿Querrían *los díez* mostrar a sus clientes que el diseñador necesita un ámbito sin injerencias externas para poder desarrollar y aportar lo mejor de su talento?

#

***los díez* en los campos expandidos**
M.E.C.D., 2018

Leemos para que lean

El arte de ilustrar libros infantiles. Concepto y práctica de la narración visual

Autores: *Martin Salisbury y Morag Styles*

Traductora: *Remedios Diéguez Diéguez*

Editorial: *Blume*, *Barcelona*, *2018*.

Este libro publicado en el año 2002 con el título original más escueto de *Children`s Picturebooks* se reedita oportunamente ahora en castellano con otro título más extenso y explicativo. La referencia en él al arte está justificada ya que los autores consideran que *los mejores libros ilustrados se convierten en minigalerías de arte atemporales, una suma de concepto, obra gráfica, diseño y producción que aporta placer y estimula la imaginación, tanto de niños como de adultos.*

La defensa del valor estético de estas obras se justifica con la extensa nómina de autores excepcionales que se menciona, la descripción de la variada gama de técnicas que se utilizan en los procesos creativos y la diversidad de estilos y tendencias de las que se valen estos artistas para contar sus historias.

La lectura de esta obra es muy amena por la brevedad y síntesis de los distintos apartados que se van estudiando, por la importancia que se da al diseño y las ilustraciones, y por alternar didácticamente numerosos ejemplos prácticos con apartados teóricos y conceptuales. Por otra parte, los contenidos son muy variados y se organizan en siete capítulos de unas veinticinco páginas, que abarcan los temas fundamentales relacionados con el libro ilustrado como veremos a continuación.

El primer capítulo es el más extenso, cincuenta páginas, y en él los autores realizan un recorrido cronológico a lo largo de la historia de los libros ilustrados centrándose fundamentalmente en el ámbito británico, aunque esto no les impide reconocer que *a principios del siglo XX la experimentación fue más audaz y avanzada en Francia*. Otros países europeos apenas se mencionan.

El itinerario se inicia con un papiro egipcio de 1980 a. C., prosigue con las primeras obras realizadas con la imprenta como *Der Edelstein* (1461) de Ulrich Boner, con *Orbis Sensualium Pictus* de Comenio (1658) y los poemas de William Blake (1789). La aparición de nuevas técnicas para imprimir facilitarán la utilización del color y la publicación de obras como Struwwelpeter (1845), *Pedro Melenas*, de Heinrich Hoffmann. El viaje llega a la edad de oro de los libros infantiles en la segunda mitad del siglo XIX y princi-

pios del siglo XX. Continúa el recorrido a lo largo de la pasada centuria señalando los creadores y tendencias más significativas de cada década hasta llegar al siglo actual en el que los autores del estudio, ampliando la visión a otros territorios, reconocen que hay muchas regiones sin descubrir porque no se traducen al inglés las obras publicadas en ellas.

Los otros seis capítulos abordan una gran cantidad de temas interesantes: *el arte del creador de libros ilustrados*, aprender a ver, comunicación visual, educación y formación; *el libro ilustrado y los niños*, alfabetización visual, leer las metáforas visuales, mirar y pensar; *la interrelación entre la palabra y la imagen*, el texto pictórico, contrapunto y compañía.

Los capítulos finales plantean temas polémicos que los autores consideran adecuados para los niños, centrándose en la violencia, el amor, la muerte, la tristeza o la crueldad. Analizan los métodos de impresión, serigrafía, grabados, litografía e impresión digital. El último capítulo se centra en la industria editorial y ofrece información práctica a los interesados profesionalmente en el tema: el agente literario, contratos, proceso editorial, el diseñador, el crítico o la distribución, entre otros.

El conjunto de la obra presenta de manera atractiva un panorama muy completo de las múltiples facetas del libro ilustrado que puede ser utilizado por un público lector muy variado que se interese por la lectura y la ilustración. (*Juan Gutiérrez Martínez-Conde*)

#

Comentado por...

¡Baja de esa nube!
Autor: *Germán Machado*
Ilustradora: *Mar Azabal*
Editorial: *Ekaré, Barcelona, 2018.*

GM. Un día, Mar me invitó a hacer un juego. Yo le escribía un pequeño poema, y ella lo ilustraba para subir a las redes. Cuando me hizo la invitación, me puse a ver las ilustraciones de su web y descubrí, entre ellas, un puñado que parecían pedir una historia. Le dije a Mar que aceptaba su invitación, la de escribir un poema, pero que entonces ella me debía dejar escribir la historia que, a mi parecer, sus dibujos pedían. Y así empezamos con este *¡Baja de esa nube!*

MA. Germán supo captar a la perfección lo que aquella niña quería contar. Cuando me mandó la primera versión del cuento me vi a mí misma, mi infancia. Hice un primer story con toda la historia. Ahí ya aparecieron todos los personajes, pero cuando miraba el paso de página no terminaba de ver claro el resultado, y dejé dormir la historia de nuevo. Germán me repetía que el libro tenía que salir, que la historia lo merecía.

GM. Y la historia salió, porque estaba en germen en aquellas ilustraciones, fundamentalmente, en el personaje de la niña con sus ensoñaciones. Es una historia que nos habla de cómo coexisten en la infancia –a veces sin armonía, a veces sin la necesaria comprensión– el mundo de la realidad y el de la fantasía. La narración se propone como un círculo, donde el pasaje de un mundo al otro es constante. Los editores, viendo esa dinámica, sugirieron un formato horizontal. Yo creo que acertaron con ello, porque el diseño editorial refuerza muy bien la idea de esos dos mundos y de la circulación, los pasajes, de uno al otro.

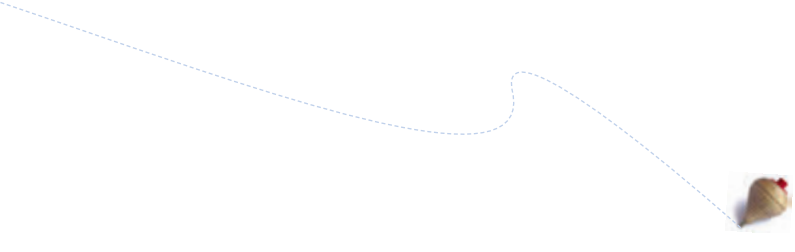
MA. Una vez decidido el formato del libro las ilustraciones salieron de una manera muy espontanea. A partir de ahí, fue todo muy rápido. Algunas ilustraciones, como por ejemplo la portada, han quedado sin cambios ni retoques desde que las dibujé por primera vez. Comencé dibujando la primera escena en la cocina y una vez la terminé supe que el cuento terminaría de las misma manera, reforzaría esa idea circular, pero mostrando a todos lo que la niña ve, mezclando en una sola ilustración la realidad y la fantasía. Introduje a lo largo de las ilustraciones pequeños detalles o guiños hacia mi propia infancia, e incluso a mi presente: el gato que acompaña a la niña es mi primer gato; los dibujos en el pupitre se deben a que mis pupitres siempre estaban llenos de garabatos; el uni-

forme de la niña hace referencia a mis años de internado; los zapatos que lleva la niña son mis zapatillas de estar por casa... Ha sido un trabajo muy gratificante. Me he sentido libre dibujando y creo que eso se nota en el resultado final.

GM. Entiendo que el trabajo de Mar, desde su experiencia y libertad, capta esos momentos claves de la infancia, cuando la imaginación se ha de defender contra una realidad que puede ser más o menos rígida. La ensoñación fue entendida a menudo como una señal de debilidad, algo propio de la carencia de "proyectos", una limitación para la capacidad de "gestión" de la realidad. Hoy día, cuando la LIJ se llena de niñas "superpoderosas", un libro que reivindica la ensoñación, y que lo hace con una niña protagonista, puede parecer que va a contracorriente. Pero justamente, la idea de esa reivindicación en clave de alegoría apunta a reafirmar la necesidad de ir más allá de las exigencias prácticas, de las urgencias, del pragmatismo incapaz de la introspección, de las exigencias que se imponen a niñas y niños en el día a día de su socialización. Y no se pretende más que ofrecer, en la imagen de la ensoñación, la recuperación de una fuente poética; la liberación, en el tiempo de los sin tiempo, de esos momentos de inoperancia tan aptos para la creación.

MA. En este mundo donde todo va tan rápido, *¡Baja de esa nube!* reivindica el derecho a aburrirse, a ver pasar el tiempo sin prisa, a imaginar, a soñar, a compartir con los demás nuestro mundo interior. Decía Shakespeare que el sueño es el bálsamo de la vida, hagamos, pues, un buen uso de ese bálsamo. (*Mar Azabal y Germán Machado*)

#



A cielo abierto
Autora: *Pilar Salamanca*
Ilustradora: *Virginia Argumosa*
Editorial: *El Desvelo, Santander, 2018*

Escribí *A cielo abierto* en un trance. Acababa de regresar, una vez más, de Palestina donde había ido a visitar a mi familia cuando habían pasado –creo recordar– casi 50 años desde la creación del Estado de Israel. Decir también que a lo largo de todos esos años la situación de mi gente no había hecho sino empeorar: los israelíes seguían robando tierras, desarraigando los olivos, expulsando a los palestinos de sus casas mientras el mundo, ahí fuera, miraba como de costumbre hacia otro lado. Fue entonces cuando pensé en hacer algo, pensé en ayudar siquiera un poco pero como lo único que sé hacer es escribir pensé que, al menos, podría intentar contar su historia, una historia que apenas nadie conocía. Y así nació *A cielo Abierto.* Una novela que fue publicada por primera vez en el año 2000, después de recibir en Valencia el Premio Vicente Blasco Ibáñez y que hoy vuelve a nacer gracias a la editorial El Desvelo y de la mano de las preciosas ilustraciones de Virginia Argumosa.

A cielo abierto, narra la historia de Hayat, una adolescente palestina que sobrevive a la masacre perpetrada por las tropas hebreas en Deir Yassin, una pacífica aldea en los alrededores de Jerusalem. Aquí, de siempre, lo sencillo era vivir, pero, a partir de aquel horrible día, dejó de serlo. Nada volvió a ser lo mismo: el amor, los juegos, el placer de las pequeñas cosas con las que hasta entonces habían disfrutado los palestinos chocaron contra la violencia extrema de los colonos israelíes y la complicidad de las Naciones Unidas que aprobaron unilateralmente la partición de Palestina. Veinte años después (1967) y en vísperas de la mal llamada guerra de "Los 6 Días", Hayat (en los capítulos pares) mira hacia atrás, hacia lo que hasta entonces había sido su mundo y se da cuenta de cómo ha cambiado la vida a peor no solo en Palestina, sino también en todo el Oriente Medio. Pero, a pesar de todo, decide no resignarse.

Los planes de estudio de nuestras enseñanzas públicas reducen el estudio de nuestra Historia Contemporánea a poco más que un recuento de fechas, pero sobre la verdadera causa de los actuales conflictos, la política colonial de Occidente (Europa, EEUU…) y sus consecuencias, nadie dice nunca nada. Pero es que nada de nada. Mi trabajo de muchos años como profesora en un Instituto me enseñó sin embargo algo importante. Me enseñó que, si queríamos cambiar las cosas, era necesario, urgente, contar *esta clase* de historias. Jóvenes y adolescentes tienen que saberlas para entender mejor lo que está pasando a su alrededor y, también, para que algún día ellos sean capaces de cambiar las cosas, hacerlas un poco mejor de lo que las hemos hecho nosotros, los adultos. Ojalá *A cielo abierto* pueda en esto ayudarles un poco. (*Pilar Salamanca*)

Biblioteca

Cuentos de Así Fue

Autor: *Rudyard Kipling*

Ilustradora: *Marta Altés*

Traducción: *Miguel Azaola*

Editorial: *Blackie Books, Barcelona. 2018. 17 €*

Rudyard Kipling (1865-1936) fue uno de los grandes escritores británicos, también reclamado como un gran narrador de la India, donde nació. Su conocimiento y amor por su tierra natal lo trasladó a sus historias, tan universales como *El libro de la selva* (1894) o tan clásicas de la literatura infantil como *Just So Stories for Little Children* (1902), traducida como *Cuentos de Así Fue*.

Estos cuentos fueron relatados originalmente por Kipling a su hija Josephine como cuentos para antes de dormir. Una hija que quería oír cada historia cada noche del mismo modo, sin ningún cambio o extensión. Lo que contaba su padre era muy real para ella y debía ser expresado siempre con toda precisión, algo que obligaba a Kipling a escribirlos. Josephine murió de pulmonía a sus siete años en 1899. Tres años después el libro se publicó por primera vez.

Un libro lleno de historias de animales humanizados que necesitan explicar algunos de sus misterios. Así del elefante se explica cómo le creció la trompa o del dromedario cómo le salió su joroba. Son cuentos con moraleja, algo que el autor nacido en Bombay hacía con ironía. De sus trece cuentos originales una autora inglesa, de cuyo nombre no es preciso acordarse, seleccionó seis y los versificó. Ahora, uno de los mejores traductores del mundo como es Miguel Azaola, los ha trasladado a la métrica y rima española, rescatando el humor con el que Kipling los imaginó y logrando seis pequeñas obras maestras. Su lectura reconforta y anima a los niños a ser curiosos, como el gato que decidió ser siempre libre, una deliciosa fábula que cierra el libro.

Una edición muy cuidada, con ilustraciones de una barcelonesa que se mudó a Londres y que sabe dar a cada dibujo su importancia para comprender el texto. Un libro para leer a los pequeños y dejarlo después a su vista: disfrutarán descubriendo muchas cosas de unos animales pensados por Kipling, dibujados originalmente por él mismo, para una niña de cinco y seis años. Un clásico renovado. (*J.F.R.*)

Edad: *

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

Filipo y Leo. Una noche de miedo

Texto e ilustraciones: *Adolfo Serra y Ester García*

Editorial: *Edelvives, Zaragoza, 2018. 9,30 €*

A veces a los zorros les gusta ver las estrellas y a los erizos correr aventuras por el bosque. Filipo es el zorro que busca las perseidas en una noche de verano. Leo es el erizo amigo que siempre anda buscando nuevas emociones. Juntos son una serie de libros para los más pequeños que gustan de ver imágenes y comienzan a leer con letra enlazada, la elegida para hacer avanzar esta historia de pequeños miedos en un bosque.

Dos personajes creados por una pareja de ilustradores muy observadores de la naturaleza que hace dos años se lanzaron a imaginar andanzas de sus criaturas por todas las estaciones del año. De cuidada gráfica y colorido, las imágenes ocultan detalles que animan al pequeño lector a ir más allá de los textos. A partir de cinco años. (*J.F.R.*)

Edad: *

Los animales y sus oficios molones

Autor: *Iban Petit*

Ilustradora: *Susi Quiu*

Editorial: *Expediciones Polares, San Sebastián, 2017, 17 €.*

Este es uno de esos álbumes desplegables con seis historias de otros tantos animales con sus respectivos oficios: un leopardo catador de dulces, una jirafa que se pasa la vida leyendo, un mapache japonés músico country, un conejo llamado Damián que cuida bichos bola y los protege de la luz solar, un tigre que diseña calcetines y un antílope que estudia el cielo. Ingeniosos relatos para ser contados o leídos, tan breves como intensos, escritos por el donostiarra Iban Petit, a los que Saioa Burutaran, donostiarra también que firma Susi Quiu, da forma con trazos no menos sorprendentes. Editor uno y profesora de dibujos con niños la otra, comparten igual fervor por el álbum ilustrado, al que en esta ocasión le dan un formato de estampas desplegables en zigzag emulando el estilo del álbum japonés que el lector abre como un acordeón. El empleo de la témpera con una intensidad plástica y detallista nos hace detenernos ante el entorno de cada personaje y enseguida nos lleva a dar vuelta a las láminas buscando cada escueto minirrelato. El libro –que no es libro en realidad sino juguete de papel en explosión de imágenes– hace que, si queremos, podamos ver a todos los personajes a la vez por un lado y, por otro, enlazar sus historias. Un libro-juego, en fin, que nos muestra de qué manera el soporte tradicional del libro, fiel a sus materiales, que son el papel, la tinta y los colores, sabe reinventarse hasta llegar a convertirse en un libro de artista compartido. En cuanto a las historias, ambos creadores quieren mostrar al lector menudo, a quien va dirigido, que podrá ser un día lo que más desee: mecánico, científico, artista, cineasta o contador de sueños como ellos. He ahí, a fin de cuentas, el valor de estas fábulas ingeniosas. (*Seve Calleja*)

Edad: *

Cuento de invierno
Autora: *Jill Barklem*
Traductor: *Jorge de Cascante*
Editorial: *Blackie Books, Barcelona, 2018.* 11,40 €

Jill Barklem (Epping, 1951/ Londres, 2017) publicó en 1980 cuatro historias protagonizadas por los ratones del Seto de Zarzas. Cuatro que crecieron con otras cuatro entre 1983-84 y que fueron llevadas al cine con la técnica de animación en volumen o *stop motion* a finales de los años 90.

Las aventuras de los ratoncitos del Seto de Zarzas son historias que ponen en valor la naturaleza, la convivencia y la armonía natural. Las estaciones protagonizan la vida de los protagonistas y sus consecuencias se muestran con claridad. En el caso de este título es una gran nevada que da pie a todos para organizar una gran fiesta bajo el hielo, como si de un palacio de cristal se tratara.

Las ilustraciones de esta creadora británica son realistas, naturalistas y llenas de detalles. Esta colección, que ahora edita Blackie Books en formato pequeño, tiene sus antecedentes en las veintitrés historias protagonizadas por animalillos del bosque que escribió a principios del siglo XX la también británica Beatrix Potter. (*Nicolás Santoveña)*

Edad: *

Monumonstruos en Santander
Autor: *Marcos Díez*
Ilustradora: *Nicolina Radulovic*
Editorial: *Pepa Montano, Santander, 2018. 7,95 €*

La editorial Pepa Montano nos invita a hacer un recorrido por el Santander que se asoma a la costa a través de algunos de sus edificios. No ha escogido para ello los más glamurosos o importantes, o los diseñados por famosos arquitectos. No nos propone entrar a los palacios, los grandes auditorios o los centros de arte, sino que ha preferido los que guardan un sabor popular y una presencia menos llamativa. Los que forman parte del paisaje urbano sin grandes estridencias y guardando, eso sí, buena parte de la memoria de una ciudad maltratada por el fuego y por la especulación urbanística y que participan del presente de la ciudad. Un periplo que comienza en el Panteón del Inglés, en Cueto, y termina en la Lonja del pescado pasando por el Museo Marítimo, la caseta de bombas del Dique de Gamazo o la Grúa de piedra.

Lo hace a través de este cuaderno para dibujar en el que a modo de juego transforma las construcciones en monstruos marinos a los que los pequeños pueden dar color.

Un simpático soneto hace de introducción a las doce láminas en las que la ilustración se acompaña de un pareado referido al "monumonstruo" que observamos.

Una cuidada edición y una idea muy original, esta guía turística para los más pequeños, que les ofrece una mirada divertida al paisaje urbano y nos ayuda a todos a valorar e interesarnos por aquello que vemos todos los días sin darle mucha importancia pero que nos habla de lo que fue y de lo que es nuestra ciudad. (*A.S.G.)*

Edad: *

La verdad sobre los dinosaurios

Autor e ilustrador: *Guido van Genechten*

Traductora: *Elena Gallo Krabe*

Editorial: *Edelvives, Zaragoza, 2018. 14,50 €*

Que a Guido van Genechten (Bélgica, 1957) le gustan los animales es cosa sabida después de más de cincuenta libros con ellos dibujados en su interior. Que le gusten los animales prehistóricos es una sorpresa y que una gallina presida su último álbum es una invitación al juego con el maravilloso mundo de los dinosaurios.

La obra es un recorrido divertido por los antepasados de una gallina que va presentando su álbum de fotos familiar donde aparecerán velocirraptores, iguanadontes o diplodocus. Cada doble página muestra a alguno de estos parientes posando para la ocasión en una historia en la que la gallina como relatora se fijará en sus enormes huevos, algo que la llevará a un final abierto y esclarecedor. De principio a fin todo está lleno de un humor muy visual que se agradece y que se disfruta de "4 a 250 millones de años". (*J.F.R.*)

Edad: *

El lobo, el pato y el ratón

Autor: *Mac Barnett*

Ilustrador: *Jon Klassen*

Traductora: *Susana Tornero*

Editorial: *Juventud, Barcelona,* 2018. 15 €

La editorial Juventud ha sido a lo largo de casi un siglo un referente en la difusión de los más variados géneros literarios. Junto a las obras de grandes biógrafos y las ediciones populares de bolsillo y novela rosa, fue la primera editorial que apostó por el álbum ilustrado y el cómic, con obras como *Las aventuras de Tintín* de Hergé; y potenció las ediciones de clásicos juveniles (Barrie, Kästner, Lindgren, Blyton). Arthur Rackham, Joan Junceda y Lola Anglada han dado luz y forma a muchos de sus álbumes ilustrados, el logro más vistoso de la editorial barcelonesa.

Y para muestra, este del tándem formado por el escritor californiano Mac Barnett y el dibujante canadiense Jon Klassen, autores que comparten la autoría de bastantes álbumes: *Sam y Leo cavan un hoyo*, *El hilo sin fin* o este recién editado de *El lobo, el pato y el ratón.*

Un ratón es atrapado y devorado por un lobo. Una vez en su vientre se encuentra con un pato, que se muestra encantado de haber pasado por el mismo trago. En el interior de la panza del lobo tienen de todo: fiesta, comida, confort… Y descubren que no es tan terrible ser devorados por un lobo, que lo único peligroso es que aparezca un cazador.

Dando un pellizco a un motivo tradicional, el álbum ofrece al lector infantil una nueva forma más amable y desenfadada de encontrarse con los personajes y las situaciones convencionales, como le ocurría a Anabel con su caja de hilos en el álbum *Hilo sin fin*, otro de los álbumes de los mismos autores. (*Seve Calleja*)

Edad: *

Mi barco
Autor: *Roberto Innocenti*
Traductor: *Carlos Heras Martínez*
Editorial: *Kalandraka, Pontevedra, 2018. 20 €*

My Clementine es el título original de la última obra del creador italiano Roberto Innocenti (Bagno a Ripoli, 1940). Su colaboración con Rita Marshall, diseñadora de esta obra, se origina cuando junto a Etienne Delessert le encargan los dibujos de *Cenicienta* para la colección Monsieur Chat de la editorial suiza Éditions 24 Heures. A España llega el primer Innocenti en 1984 de la mano de Ediciones Generales Anaya, formando parte de la colección Ratón Pérez. Roberto sigue siendo fiel a su editor, Tom Peterson de Creative Editions, con el que ha publicado todas sus obras desde *Cenicienta*.

Mi barco narra la vida de un carguero que recorre los mares a lo largo de cincuenta años, que vive del comercio en la paz y la guerra. El barco envejece como lo hace el protagonista de la historia. Y termina por recorrer las aguas que nunca surcó: el fondo marino, a donde fue a parar después de dejar a salvo a su tripulación y naufragar.
El dibujo de Innocenti se forja a base de trabajo y trabajo, aunque él reconoce algunas influencias "Todas las cosas que he podido ver me han influido... ¿nombres? El Bosco, Bruegel". En esta obra permanecen sus constantes estilísticas que le han dado fama universal: la creación esmerada de los ambientes, la importancia que le concede a los personajes secundarios, la búsqueda de la realidad concreta, la expresividad a través de imágenes que tienen un punto de vista cinematográfico, la distorsión de la realidad para dar mayor énfasis a determinadas momentos, la búsqueda de la luz a través de la iluminación de los espacios desde objetos que se encuentran dentro de la imagen, la perfección de su dibujo o el realismo cromático.

El barco de Innocenti se retira y ahora se dedica a disfrutar de los atardeceres plácidos y de la buena compañía. Esperemos que Roberto nos siga dando libros para disfrutar. *(J. S.)*

Edad: **

El pequeño cuidador de insectos
Autora: *Nastasia Rugani*
Ilustradora: *Charline Collette*
Editorial: *Nórdica Libros, Madrid, 2018. 15 €*

A Noc, que posee miles de cualidades, pero no es ordenado, ni valiente y lo que más miedo le da de este mundo son los insectos, el destino, como a reyes y emperadores, le tiene reservado un título que nadie le ha dado a elegir. Sin embargo, a Lulú, su hermana mayor, más minuciosa y a la que le encantan los insectos, el destino, y el hecho de haber nacido niña, le impiden hacer aquello que más le gusta en el mundo.

Esta contrariedad nos introduce en el mundo de *El pequeño cuidador de insectos* un bonito y sencillo relato de estructura clásica en el que nuestros protagonistas, no conformes con el papel que les ha tocado desempañar, lucharán por cambiar lo establecido y alcanzar aque-

llo que realmente quieren. Como telón de fondo, el mundo de los insectos entreteje la lectura. En torno a estos pequeños invertebrados nuestros protagonistas actúan y toman sus propias decisiones, al tiempo que nos van desvelando las bondades, costumbres y modales de muchos de ellos.

Una historia divertida y amena que, detallada y poéticamente ilustrada por Charline Collette y delicadamente guardada en cartoné por Nórdica, nos arrastra al mundo de los seis patas que andan y vuelan por el jardín, recordándonos la importancia de aspectos que, más allá de la naturaleza, aluden directamente a luchas y principios del ser humano como las fobias y la superación de los miedos, lo históricamente establecido y la ruptura de los roles de género o la importancia de los modales y la alfabetización para poder vivir y convivir en sociedad. (*A.G.*)

Edad: **

Un cuento

Autor: *Daniil Jarms*

Ilustradora: *Rocío Araya*

Editorial: *Milrazones, Santander 2016. 17,00 €*

Hace unos ochenta años, durante el estalinismo, Daniil Jarms fue acusado junto a otros escritores para la infancia de instigar una conspiración que mediante cuentos y poemas pretendía pervertir a la juventud soviética. Fue desterrado por ello. Su obra posterior no fue publicada en la URSS hasta 1988, 46 años tras su muerte de inanición recluido en un manicomio durante el sitio de Leningrado.

Representante de la vanguardia rusa, poeta, dramaturgo y autor de relatos, hizo uso del absurdo y del humor para escapar de un entorno opresor. *Un cuento* es una muestra de ello.

Vania se propone escribir un cuento sobre un rey. Lenochka le dice que ese cuento ya se ha escrito y se lo cuenta. Lo mismo ocurre con los siguientes que Vania quiere escribir; el cuento del ladrón y el del herrero ella ya los ha leído. Se establece un juego de historias disparatadas que parecen secuencias de cine mudo y que conforman una estructura circular. Un juego gamberro y divertido lleno de imaginación, libre y hermoso.

Con sus ilustraciones, Rocío Araya parece entrar en ese juego y nos muestra a través del uso de materiales diversos, jugando con el color y el espacio, el contraste entre la realidad sencilla y monocroma que habita la pareja de niños y el despliegue de color y dinamismo que vemos en las imágenes que acompañan a los cuentos que Lenochka narra a su compañero.

Una obra llena de modernidad a pesar de los años transcurridos desde su publicación, y necesaria en estos tiempos en que mucha de la literatura infantil que nos encontramos viene lastrada por un evidente afán pedagógico, debe ceñirse al corsé de lo correcto y reniega de la transgresión y de cualquier cuestionamiento del orden. (*A.S.G.*)

Edad: **

El lobo con botas
Autor: *El Hematocrítico*
Ilustrador: *Alberto Vázquez*
Editorial: *Anaya, Madrid, 2018. 12,95 €*

Cuando tus infantas más cercanas no paran de leer y releer los libros de un mismo autor, algo tendrá este escritor gallego enmascarado que sintoniza con las ganas de jugar, reír y disfrutar de la lectura de niñas de 7 y 9 años. No vamos a desvelar quién es este amante de enredar cuentos y meter en líos a ricitos de oro, el gato con botas o el lobo feroz, pero desde su atalaya coruñesa llena de humor blogs y páginas.

Esta vez a un vanidoso gato con botas y un avaricioso lobo feroz les sitúa en medio de la sociedad de consumo con todo lo bueno y malo que ésta tiene: una tienda franquicia gatuna en medio de un bosque lleno de maldades varias. Hay gigantes, dragones, brujas y un lobo que se pone las botas. Humor a raudales con unas expresivas ilustraciones de un autor valenciano acompañante habitual de las historias hematocríticas. Un libro que pide un final no tan feliz, incluso el añadido de moralejas: un lobo no es bobo, sabe latín y marketing (sugerencia de pequeñas lectoras). (*J.F.R.*)

Edad: **

Un largo viaje
Autor: *Daniel H. Chambers*
Ilustrador: *Federico Delicado*
Editorial: *Kalandraka, Pontevedra, 2018, 15 €*

Un ganso y su cría emigran en bandada hacia el clima cálido del Sur a la vez que una familia de gente empobrecida, huyendo de la guerra, lo hace hacia países del Norte. Ambos viajes asoman llenos de desafíos y de peligros similares: depredadores y mafias, inclemencia y hambre en mitad de una mar en que unos y otros viajeros se cruzan en su tránsito hacia mundos mejores. Son dos historias anudadas en contrapunto que se apartan una de otra poco al terminar el viaje: en el cálido Sur el horizonte es amplio y bonancible en un caso; en el otro, el frío del Norte asoma detrás de una enorme alambrada que impide continuar.

El autor tinerfeño, galardonado con importantes premios, y el extremeño ilustrador, con no menores reconocimientos, han querido mostrarnos al unísono, a través de esta historia, que ve la luz en seis idiomas a la vez (castellano, gallego, euskera, catalán, portugués e italiano), el drama candente de los refugiados. Las tiernas y figurativas imágenes de Delicado acompañan a un texto no menos realista, cargado de crudeza y de ternura a un tiempo que enseña a quien se acerque al álbum la penuria, los miedos y los sueños de quien huye de su tierra en busca de refugio en otras latitudes que imagina más cálidas, pero que encuentra inhóspitas. (*Seve Calleja*)

Edad: **

Un diamante en el fondo

Autor: *Jairo Buitrago*

Ilustrador: *Daniel Blanco Pantoja*

Editorial: *Amanuta, Santiago de Chile, 2015.* 14 €

Un diamante en el fondo de la tierra es una de las obras emblemáticas del escritor entrevistado en este número 128 de Peonza: Jairo Buitrago. El creador colombiano narra una historia dura, cruda, real, sin concesiones sobre la dictadura chilena del general Pinochet y sus efectos devastadores en la vida de tantas personas. Hablar con los abuelos y luego contarlo en clase es el pretexto narrativo que utiliza el autor para indagar someramente en la vida de los abuelos y profundamente en la vida de Manuel, el abuelo del protagonista. Historia que termina así: "Mi abuelo fue minero y pintor, me dijo que vivir un tiempo con la abuela fue como encontrar un diamante en el fondo de la tierra. Ahora está en todos sus recuerdos y en los míos".

Las ilustraciones en blanco y negro de Daniel Blanco Pantoja otorgan a la historia ese carácter que mencionaba anteriormente. El ilustrador chileno combina la amabilidad con la rudeza, la elegancia con la zafiedad de algunos de los protagonistas a través de sus trazos.

Felicidades a Editorial Amanuta por la valentía que supone abordar la dictadura de su país; y más cuando en otros lugares nos andamos con remilgos para no mirar la nuestra que terminó hace cuarenta años y duró otros cuarenta. *(J.S.)*

Edad: **

El truco más asombroso del mundo

Autora e ilustradora: *Beatriz Martín Vidal*

Editorial: *Thule, Barcelona, 2018.* 17,10 €

El truco más asombroso del mundo resulta ser también uno de los más hermosos. A pesar de que su secreto encuentra explicación más allá de la realidad, su conclusión resulta ser una de las verdades más maravillosas de lo cotidiano.

Empiezan las vacaciones y nuestra protagonista ha salido antes de clase, así que se va al parque para ofrecer trucos de magia a quién lo desee. Puede hacer aparecer cualquier cosa en su chistera y será el lector quien, por interpelación directa, se convierta en el primero en disfrutar de un truco tan clásico en su forma, como sorprendente en su secreto.

Beatriz Martín Vidal regresa con un nuevo y sorprendente relato en el que, manteniendo el juego entre lo real y lo imaginario, la carga de misterio y belleza romántica de otros tiempos, que la caracterizan, se difumina levemente y adopta una nueva versión más actual y cotidiana. Esta vez, sus poderosas y profundas ilustraciones al óleo, se recogen tímidamente y se centran fundamentalmente en la figura protagonista que lleva el peso narrativo de la historia, alternando realistas planos con escenarios fantásticos a doble página en los que se materializa lo extraordinario. El texto, por su parte, claro y muy medido, se sirve de elementos del diálogo directo y del juego con la primera y la segunda persona para poner voz a la

pequeña maga, convertir al lector en interlocutor y remarcar los escenarios en los que trascurre el relato.

Una obra de inesperado final, por la que dejarse arrastrar y en la que encontrar uno de los más importantes secretos para hacer magia. (*A.G.*)

Edad: **

El mapa de los buenos momentos

Autor: *Fran Nuño*

Ilustradora: *Zuzanna Celej*

Editorial: *Cuento de Luz, Madrid, 2016. 14,30 €*

Zoe tiene que abandonar su ciudad por la guerra que está a punto de llegar. La víspera de su partida toma un mapa de la urbe y marca los lugares en los que ha vivido buenos momentos. Casa, escuela, biblioteca, puente, parque… se van desgranando en sus pensamientos. Al final une todos los lugares con una línea roja y sale un nombre especial que significa *vida*. Fran Nuño (Bilbao, 1973) cita en una nota final a Philippe Delerm y a Ana Frank para desear que desaparezca la terrible guerra.

Zuzanna Celej (Lodz, Polonia, 1982) crea una ciudad idílica, antes de la barbarie, con sus acuarelas y sus lápices. Los lugares donde Zoe se sintió a gusto están detallados con mimo y esmero, con cuidado y sencillez. Estilo realista el suyo; pero sujeto a luchas: "a menudo los bocetos se ven cubiertos por el acabado final, de aquí que en muchos originales se transparente el lápiz del fondo. En ocasiones querría que las ilustraciones finales fuesen todavía menos limpias, que se pudiesen adivinar los "arrepentimientos".

Estupendo libro que recibió el Premio al Mejor Álbum Ilustrado para todas las edades en los New York City Big Book Award, 2017. *(J.S.)*

Edad: **

La última isla pirata

Autora: *Mercedes Neuschäfer-Carlón*

Ilustradora: *Esther Gili*

Editorial: *Edebé, Barcelona, 2018. 9,20 €*

El mundo de la piratería protagoniza un subgénero que ha tenido siempre mucho éxito en las narraciones para el público infantil y juvenil. Ha sido tratado de múltiples maneras, siempre alejadas de la realidad de lo que verdaderamente fueron estos forajidos y repitiendo una serie de tópicos.

La veterana escritora Mercedes Neuschäfer-Carlón nos ofrece un cuento protagonizado por Kambo, un niño de ocho años, que vive en una isla del Caribe con unos piratas que le quieren y le protegen, pero que no le permiten realizar su sueño de embarcarse y participar en un abordaje. Disfruta de la alegría de vivir en libertad, en contacto con la naturaleza, jugando y bañándose acompañado de su amigo Mr. Papagayo.

La llegada de Sulima, una niña que se ha educado en un ambiente completamente diferente trastoca la vida de los piratas y la del protagonista. La autora describe la evolución de los sentimientos de los dos niños y de las relaciones que se establecen entre ellos. Adopta un tono levemente melancólico porque es un relato crepuscular, la forma de vivir de los piratas tiene que desaparecer, pero también hay esperanza en un futuro alejado de la violencia y la marginalidad.

Mercedes dedica esta obra a los niños que disfrutan con las historias de piratas, pero también a los que no les atrae aprender a leer y escribir. Piensa en ellos y pone en práctica una sintaxis narrativa que evita todo lo accesorio que pueda interferir en el relato, que se desarrolla de manera lineal y con una gran calidad expositiva. Por otra parte, las alegres y divertidas ilustraciones de Esther Gili, facilitan la lectura de este atractivo libro.
(*J.G.M.C.*)

Edad: **

Awoki y los piratas en playa Escondida
Autora: *Raquel Míguez*
Editorial: *Loqueleo, Madrid, 2018. 9,80 €*

Manu tiene 10 años, ha perdido a su madre y veranea en el pueblo de su abuela paterna.

En esta ocasión, la inauguración de sus vacaciones en el pueblo costero del norte de la península ha tenido como acontecimiento especial el conocer a un nuevo vecino llamado Awoki que pronto se convirtió en un amigo inseparable. Es cierto que desde un principio vio en él algo que no podía explicar pero que le hacía distinto a los demás. En realidad, era un chico muy especial en varios aspectos, pero procediendo de Nueva Zelanda, como le dijo, podía ser que allí todos los chicos fueran como él; después de todo, nuestro protagonista no conocía a nadie más de aquel país. Por lo demás, pronto pudo apreciar que Awoki tenía algunas habilidades espectaculares.

Una tarde-noche de verano, mientras exploraban por enésima vez los alrededores del pueblo y de la costa, vieron unas luces en el mar y una sospechosa sombra en tierra que parecía haber estado esperando alguna señal. Manuel, algunos de sus amigos y la inestimable ayuda de Awoki, serán esenciales para resolver un misterioso asunto relacionado con ciertos animales que la guardia civil estaba investigando.

Historia amena, de amistad, acción y misterio. (*P.M.*)

Edad: ***

Animalario
Autora: *María José Ferrada*
Ilustradora: *María Hergueta*
Editorial: *Oxford, Madrid, 2012. 7,89 €*

En la colección *El árbol de la lectura*, encontramos este libro de María José Ferrada. La poeta chilena nos presenta una galería de animales –el gato, el perro, la lagartija, el gorrión, la

tortuga–; seres que deberían estar próximos a los niños y que, con frecuencia, están bien lejos.

"¿Es verdad que las copas de los árboles son nubes verdes? ¿Es verdad que el mundo mirado desde arriba es un círculo azul, verde, diminuto?", le pregunta a la jirafa. "¿Es verdad que escapaste galopando de la mesa del pintor?", le pregunta a la cebra. Así, entre preguntas que ponen en funcionamiento la imaginación del pequeño lector y hermosas sugerencias, van desfilando los protagonistas de este animalario, cada uno de ellos descrito con humor y ternura.

Con un lenguaje cuidado y hermoso, estas páginas enseñan a los niños a mirar el mundo, no sólo los animales, también los árboles, el bosque, las nubes, el mar. "Miremos en silencio", escribe María José Ferrada, en uno de los poemas, apuntalando lo que dice Fernando Pessoa en la cita que abre el libro: "El mundo no se hizo para pensar en él/ (pensar es estar enfermo de los ojos)/ sino para mirar hacia él y estar de acuerdo…".

En las páginas impares, los personajes están ilustrados por María Hergueta –*Cuando no estás aquí* (El Jinete azul), *Cara de velocidad* (Kalandraka)–, que los dota de gran expresividad con sus dibujos a dos tintas, añadiendo detalles en rojo. Conviene advertir que las imágenes, al igual que el texto, requieren una mirada atenta, demorada: con sus insinuaciones, que muchas veces admiten una lectura complementaria e incluso distinta a la del poema, alargan la historia que los versos sólo apuntan.

Breve, intenso y profundo, pleno de recursos poéticos que la escritora despliega con delicadeza y maestría, el libro es una estupenda introducción al lenguaje poético, pues les pone a los niños ante palabras que, seguramente, sólo escucharán si se acercan a libros bellamente escritos, como éste. (*J.L.P.*)

Edad: ***

El pequeño Nicolás.
¡Se rueda!
Autor: *René Goscinny*
Ilustrador: *Jean-Jacques Sempé*
Traducción: *Miguel Azaola*
Editorial: *Loqueleo, Madrid, 2018. 9,80 €*

Cuando el conocido autor René Goscinny creó hace más de cincuenta años el personaje del pequeño Nicolás, y contó sus aventuras escolares y extraescolares en seis divertidos libros, no pensó que después de su muerte siguieran apareciendo más historias que continuaran narrando la vida de un bullicioso niño francés en una ciudad y un colegio de otros tiempos.

Dos libros las recopilan ahora, con prólogo de su hija Anne, y vuelven a meter a una pandilla con nombres como Alcestes, Clotario, Godofredo, Agnan o Eudes, en continuas disputas, sean estas entre vecinos adultos por un rodaje de aficionados o entre niños con el vigilante del colegio. Las historias tienen ahora vida propia sin la unión argumental en

torno a unas vacaciones de verano o un curso escolar. Pero Nicolás sigue siendo genial, como siempre, ilustraciones de Sempé incluidas. Traducción impecable de Miguel Azaola que colabora desde su arte en un libro lleno de humor. Para todos los públicos, también los escolares y niños actuales. (*J.F.R.*)

Edad: ★★★

La verdadera historia del pastor mentiroso

Autor: *Seve Calleja*

Ilustradora: *Belén Lucas*

Editorial: *Alberdania, Irún, 2018. 12 €*

De todos es conocida la historia de Pedro, el pastor mentiroso. Ya saben, la de "¡Que viene el lobo!". Seve Calleja reescribe la historia, que, en este caso, es narrada en primera persona, por un niño llamado Pedro. Además de éste y de su abuelo, aparece, en este cuento, otro Pedro, el pastor auténtico, amigo del Pedro narrador; y claro, las ovejas de aquel; y, además, una amplia galería de personajes: el pájaro, el pato y el gato vagabundo; y los cazadores y los campesinos, sin los cuales la historia no tendría sentido; a ellos se añade la niña Andrea y un gigantón bondadoso.

Decía Rodari en su *Gramática de la fantasía* que a los niños les gusta escuchar una y otra vez la misma historia contada en el mismo orden y, a ser posible, con las mismas palabras, porque tienen necesidad de orden y de reafirmación. Pero, admitía que, cuando los niños están muy familiarizados con un determinado cuento, y éste les parece ya muy conocido y hasta gastado, "aceptan que de la historia nazca la parodia". Así es, en efecto: en estos casos, aceptan una nueva narración, "porque el nuevo punto de vista renueva el interés por la historia, la hace revivir en otro plano".

Esto es, a mi entender, lo que hace Calleja al contar una vez más "la verdadera historia del pastor mentiroso", le da una nueva vuelta de tuerca, y la archiconocida historia recupera todo el interés. ¡Qué viene el lobo!, gritan los dos amigos, ambos de nombre Pedro. Ambos mienten, pero sólo uno de ellos se ha llevado la fama de mentiroso. Una entretenida historia del escritor zamorano enriquecida con unos expresivos collages, llenos de humor, de Belén Lucas. (*J.L.P.*)

Edad: ★★★

Las ricas horas de Jacominus Gainsborough

Autora e ilustradora: *Rébecca Dautremer*

Editorial: *Edelvives, Zaragoza, 2018. 21.50 €*

Las ricas horas de Jacominus Gainsborough es una biografía. Una biografía ilustrada, vitalista, repleta de ternura y cierto aire melancólico, que nos narra la vida de Jacominus, un pequeño conejo con una pata chula, al que la lluvia no moja y al que le encanta estar en la luna. Al que, a pesar de hablar poco, lo que más le gusta es aprender idiomas y la filosofía. Un pequeño ser para el que, tras echar cuentas y a pesar de los batacazos y reveses de la vida, sus ricas horas han merecido la pena.

Las ricas horas de Jacominus Gainsborough es un relato. Un relato magistralmente ilustrado, donde las pala-

bras, como dice su autora, no lo explican todo y las ilustraciones se expanden. Poderosas y poéticas ilustraciones de gran formato, a doble página, repletas de detalles, que nos arrastran dentro de un plano cinematográfico o nos trasladan a la obra de Bruegel. Ilustraciones de menor tamaño, igualmente poéticas y de delicada belleza, en tonos apagados por el tiempo, que simulan fotografías antiguas. Y, expresivos retratos del protagonista que miden el paso del tiempo y van hilando la historia.

Las ricas horas de Jacominus Gainsborough es un álbum ilustrado. Un álbum ilustrado con las pinceladas y trazos propios e inequívocos de la autora francesa, pero en el que, se puede respirar el aire bucólico y campestre de los cuentos ingleses de Beatrix Potter. Un álbum de Dautremer, otra vez en gran formato y cuidada edición, pero por primera vez protagonizado por animales. Un delicioso álbum ilustrado para saborear, filosofar, deleitarse y compartir, que nos recuerda que nuestras horas están ahí, esperando a ser vividas, a ser tan ricas como las de Jacominus. (*A.G.*)

Edad: ***

Ballena-pájaro
Autores: *David Eloy y José Mª Gómez*
Ilustrador: *Patricio Hidalgo*,
Editorial: *El Paseo editorial*, *Sevilla*, *2018. 18 €*

Ballena-pájaro es un fantasioso cachalote con alas, mitad ballena y mitad pájaro, de ahí su nombre y su potestad de nadar y de volar. Tiene una portentosa imaginación y un amigo, Yaz, el pájaro flaco que la acompaña siempre. Juntos viajan y sueñan, suben hasta las nubes, llegan a la ciudad, conocen gente que les consuela de su marginalidad y a la que ellos empapan y compensan con su desbordante fantasía, que es la de sus creadores: dos poetas sevillanos y un ilustrador ibicenco que comparten algunos otros proyectos de álbumes infantiles. Entre otros: *Este loco mundo*, *Cosas que sucedieron (o no)*, *La pequeña gran aventura de la araña Juliana*, *El libro de los deseos y La mejor ciudad del mundo (o a nosotros nos lo parece)*, novela gráfica esta última ilustrada también por Hidalgo y editada igualmente por El Paseo editorial, sello que rinde homenaje a su ciudad. A ellos se suma ahora, cuando Japón revoca unas leyes que restringían la caza de ballenas, este alegato cordial.

Es este un libro cargado de ternura y de valores humanos en torno a la amistad, el respeto a la diversidad y al medio ambiente, envueltos en las desbordantes peripecias de unos protagonistas que conmueven al lector tanto por sus cándidos diálogos como por el trazo con que están perfilados. Lo que la hace asequible incluso a los lectores más pequeños, con quienes los adultos pueden bien compartirla. *(Seve Calleja)*

Edad: ***

La señorita Bubble
Autora: *Ledicia Costas*
Ilustrador: *Andrés Meixide*
Editorial: *Anaya*, *Madrid*, *2018. 8,55 €*

Noa es una niña de nueve años, soñadora y muy ima-

ginativa. También es de esa clase de personas ocurrentes "y con una chispa tal que podría encender una cerilla solo con concentrar toda la energía en su mirada", nos dice la autora. Por lo demás, mantiene esa perspectiva infantil según la cual la vida es vista como algo sencillo, hecho de gozo, rutina y algunas lágrimas. De mayor quería ser astronauta.

Sofi, su hermana, era unos pocos años menor y mostraba también una gran determinación tanto en casa como en el colegio al que las dos acudían. Noa se empeñaba en parecer adulta y cuidaba de Sofi diligentemente, aunque a menudo intentaba frenarla y apenas lo conseguía.

En esta ocasión, un contratiempo seguido de un malentendido las ha llevado a sentirse incomprendidas en el colegio y escaparse del centro para ir a su casa. Sin embargo, por el camino conocerán a quien será la coprotagonista imprescindible de esta historia: la señorita Bubble, una mujer inglesa que, según los vecinos, vestía de forma estrafalaria, era inventora y tenía una forma rara de vivir. Algunos incluso se atrevían a elucubrar cosas peores que sospechaban se producían en aquella extraña mansión. Por todo ello era rechazada en el pueblo.

Las niñas pudieron descubrir la verdadera actividad de aquella inventora espectacular y disuadir a los vecinos de que no era una bruja. Pero cuando el pueblo se dio cuenta ya era demasiado tarde; la Señora Bubble se fue y los vecinos perdieron para siempre a una moradora de las que elevan la calidad humana media del grupo en el que se encuentra.

Dentro de un planteamiento alegre y dinámico, una prosa exquisita y rítmica da voz a unas protagonistas interesantes, inteligentes e innovadoras. (*P.M.*)

Edad: ***

¿Te acuerdas?
Autor: *Zoran Drvenkar*
Ilustradora: *Jutta Bauer*
Traductor: *Lorenzo Rodríguez López*
Editorial: *Lóguez, Salamanca, 2017. 11,75 €*

Ya el título mismo es una incitación, incitación que se repite en los trece apartados que, a modo de breves capítulos, componen el libro. En efecto, cada uno de ellos comienza con una pregunta que los dos protagonistas se hacen. En las respuestas, echan la vista atrás para recordar momentos concretos de la larga trayectoria de la pareja que, ahora, ya ancianos, siguen haciendo juntos.

El recuerdo del largo viaje es un recorrido que ellos acertaron a transformar en gran aventura, impulsada por la valentía, la fuerza y la ilusión; por la decisión inquebrantable de continuar el camino, la vista puesta siempre en el horizonte. Y, en el recorrido, los encuentros imprevistos, los personajes inesperados, la aceptación gustosa de todo aquello que les sale al paso. Por estas páginas pasan los momentos cargados de emoción, no necesariamente de hechos trascendentales en sí, sino las pequeñas cosas que les ofrece la vida y que ellos aprenden a disfrutar: ver caer la lluvia, escuchar el sonido de las hojas –oler, ver, sentir, vivir…–, momentos que se convierten en únicos gracias a su actitud ante la vida.

Tienen cabida, también, otros sucesos menos agradables a la vuelta de inesperadas esquinas, y la forma en la que les hicieron frente y pudieron continuar la marcha. Y, al cons-

tatar que la aventura va concluyendo, la satisfacción de haberla hecho sin miedo y el orgullo de haber vencido cada reto.

Una doble línea de ilustraciones acompaña al texto; la primera presenta a los protagonistas, ya mayores, en el momento en que recuerdan; la otra, a todo color y a toda página, dibuja los sucesos que van rememorando. Palabras e imágenes se ensamblan a la perfección para contar el espíritu de libertad y la emoción vividos, la mirada limpia y sencilla sobre las cosas, las personas y el mundo. Un canto a la vida, en un álbum para niños y para mayores. (*J.L.P.*)

Edad: ★★★

Los días pequeños
Autor: *Pep Bruno*
Ilustrador: *Daniel Piqueras Fisk*
Editorial: *Narval, Madrid, 2018. 12,50 €*

Imaginemos un pueblo pequeño. Una aldea donde siendo niños pudimos haber pasado las lentas semanas del verano corriendo libres por sus callejuelas, saludando a los vecinos, todos conocidos, bañándonos en su río, viviendo experiencias que en la ciudad nos estaban vetadas. Un lugar amable donde nos sentíamos libres.

Pep Bruno ha recordado sus veranos de infancia en Selas (Guadalajara) y ha escrito un conjunto de relatos donde se conjugan la estampa costumbrista, la prosa poética y el realismo mágico y en los que vamos conociendo a una serie de personajes entrañables, sus peripecias y anhelos; el hombre carta, encargado de entregar mensajes de viva voz, Juan Tarambana, poeta, el niño Antón, la Tía Gabriela, Pedro Campana y Luisa...

16 breves estampas en las que Bruno nos habla con cariño de las cosas sencillas, de lo cercano, lo cotidiano, lo pequeño. Reelabora sus recuerdos con un lenguaje cuidadísimo y convierte los robos de ciruelas en escatológicas desdichas, las campanadas en risas de mujer, nos hace pasar la noche en vela sabiendo que el lobo está acechando o nos enseña cómo se cuenta una historia de miedo (de esto sabe bastante).

Una mirada nostálgica a un mundo rural que ya no existe o que a lo mejor no sabemos ver una vez que los años han cambiado el enfoque con el que observamos la vida.

El libro cuenta con numerosas ilustraciones de Daniel Piqueras Fisk. Trazo sencillo y ausencia de color. Negros y grises para retratar la grandeza de los días pequeños. (*A.S.G.*)

Edad: ★★★★

Todo Benjamín y Benjamina
Guion: *René Goscinny*
Dibujos: *Albert Uderzo*
Traducción: *Xavier Senín, Isabel Soto y Alejandro Tobar*
Editorial: *Salvat, Madrid, 2018. 24,90 €*

Personajes como Astérix y Obélix resultan familiares en nuestro país para un público lector muy amplio y de todas las edades. Sin embargo, otras creaciones de los geniales Goscinny y Uderzo no son tan conocidas. Gracias a la edito-

rial Salvat esta situación ha ido cambiando ya que en los últimos años ha publicado ediciones integrales de algunos de estos personajes. Después de *Todo Umpa-pá* (2012) y *Todo Juan Pistola* (2014), la editorial madrileña recupera en *Todo Benjamín y Benjamina* a esta simpática pareja de jóvenes aventureros.

Estos volúmenes incluyen una serie de artículos ampliamente ilustrados con dibujos y fotografías. En este caso el dosier de treinta páginas inéditas informa sobre los trabajos realizados por los autores hasta llegar a la creación de la revista Pilote, en una época en la que los creadores se encontraban indefensos ante las grandes editoriales, pero derrochaban ilusión y entusiasmo.

Todo Benjamín y Benjamina contiene cuatro aventuras largas de esta pareja, de distinta extensión, y otras historietas breves como *Nené y Chuco*, *La familia borrego* y *La familia cordero*. En las páginas de estos tebeos, Benjamín y Benjamina conocen a personajes muy pintorescos como el dictador de una república bananera, un inventor de objetos voladores, el Gran buduchú o Joe Mariola, que les regala un rancho en Arizona. No faltan tampoco el sentido del humor, los juegos de palabras, los continuos viajes, los personajes bien caracterizados y el continuo dinamismo característico de Goscinny y Uderzo. (*J.G.M.C.*)

Edad: ★★★★

Cigarra
Autor e ilustrador: *Shaun Tan*
Editorial: *Barbara Fiore Editora, Albolote, 2018. 24 €*

Cigarra trabaja como grabador de datos en un edificio gris y frío desde hace 17 años. Sus compañeros no lo tratan bien y su situación es tan precaria que vive entre las paredes de la oficina. Pero todo cambia cuando se jubila y llega la hora de despedirse.

Una fábula triste y esperanzadora que va ganando en intensidad en su desarrollo y que se sostiene sobre una estructura sencilla y muy efectiva: poderosas y expresivas ilustraciones a una página que se van alternando con textos muy breves, hasta el sorprendente momento en el que la ilustración cobra todo el protagonismo a doble página y el texto desaparece temporalmente.

Las ilustraciones, producto de una técnica basada en el modelado, siempre grises y repletas de sombras, en ocasiones pueden resultar agobiantes para el lector que no encontrará un ápice de esperanza, más allá del verde de Cigarra y sus brillantes ojos, hasta el desenlace.

El texto, por su parte, contenido en pequeños fragmentos que prescinden de una estructura formal, se cierra siempre con el mismo sonido, como si de un mantra se tratase, contribuyendo a incrementar la hostilidad del relato y el desasosiego del lector.

Una vez más, Shaun Tan, valiéndose de su arte enigmático y contundente, consigue plasmar una de las caras menos amables de nuestra sociedad, la deshumanización laboral y toda su precariedad, partiendo de algo tan extraordinario y bello como es el largo letargo bajo tierra de las cigarras y su capacidad de transformación cuando son adultas, como símbolo de esperanza y nuevo despertar. Una vez más, Tan nos recuerda que la esperanza y el porvenir, entre todos los grises y sombras, espera siempre a

la vuelta de la esquina "*rebosante de color y vida*".

Sin duda, un álbum que, queramos o no, nos recordará a la metamorfosis literaria más famosa de todas, y al igual que ella, no nos dejará indiferentes. (*A.G.*)

Edad: ★★★★

La amistad de un oso
Adaptación: *Lila Hibrahim-Lamrous y Bahman Namvar-Motlag*
Ilustradora: *Marjane Satrapi*
Traductora: *Alba Pagán*
Editorial: *Astronave, Barcelona, 2018. 19,95 €*

Esta colección de cuentos procede de *Masnaví*, libro muy leído y comentado en el mundo árabe. Su autor es Yalal-al Din Rumi, también conocido como Mevlânâ, figura muy destacada de la literatura, el arte y la filosofía de Irán. Rumi se lo contó en los últimos años de su vida a sus discípulos, los derviches que bailan como peonzas. Algunas de estas historias proceden de la antigua India, otras fueron inventadas por él.

Como señalan los autores, el maestro revela sus conocimientos y sus experiencias para enseñarnos a ser críticos y tolerantes, para ayudarnos a construir la felicidad y alcanzar la plenitud y la sabiduría. Su intención es captar la atención y divertir a través de historias que atraigan a la gente. En ellas presenta todo tipo de personajes: aldeanos, ladrones, tenderos, científicos, reyes, colegiales, joyeros, faquires o curtidores. Todos ellos completan un tapiz de una sociedad exótica, alejada en el tiempo y en el espacio de nosotros, pero con nuestras mismas preocupaciones, vicios y virtudes.

Los cuentos tienen una extensión breve, media página o tres como mucho. Algunos nos han llegado por otras tradiciones, otros son más novedosos. Todos ofrecen una moraleja, una reflexión o una enseñanza. Adoptan la forma de parábolas o de fábulas pobladas por numerosos animales. La conocida historietista iraní Marjane Satrapi, que en *Persépolis* nos contó los cambios que sufrió durante la infancia en su país, es la encargada de ilustrar cada uno de los cuentos con su peculiar estilo que mezcla ternura y humor. (*J.G.M.C.*)

Edad: ★★★★

Habla la palabra
Autora: *Mar Benegas*
Ilustradora: *Miriam Morales*
Editorial: *Milenio, Lleida, 2018. 17,95 €*

Feliz título para un interesante libro. La palabra, que es la única que puede decir, en este caso dice de sí misma; estamos pues, ante una autobiografía. Antes de ella, suponemos, los grupos de nuestra especie se comunicarían con gritos, gruñidos, gestos o miradas. Tras su aparición llegaría también la necesidad de retenerla; incisiones en madera, rayas en suelos arcillosos o arenosos, dibujos e incisiones en barro, madera, hueso, paredes de piedra. No es casualidad que la raíz indoeuropea del latín *escribere* signifique cortar, realizar incisiones; el origen de la escritura, pues, estuvo en tallar. Y se tallaba en las superficies duras de las cuevas o en los

lugares que abandonaban para dejar mensajes a otros congéneres sobre los peligros o los alimentos. Quizás también se utilizaran con este fin algunas pinturas o la plasmación de las manos en las paredes. Bien pudieron transformarse esas pinturas y dibujos en rasgos cada vez más rápidos, y estos en caracteres cada vez más esquemáticos. Puestos a especular es posible que nuestra especie se arreglara con unas cuantas decenas de palabras durante muchas decenas de miles de años: fuego, comida, caza, peligro, cueva,…

Pero cuando aparecen las ciudades mesopotámicas, las sociedades se hacen más complejas, el lenguaje evoluciona y la escritura se convierte en una necesidad; no solo para controlar la economía (impuestos, deudas) sino para mantener el orden político-religioso (leyes, mitos). De aquí a los jeroglíficos e ideogramas egipcios ya solo había un paso; y de estos a la aparición de los alfabetos otro. Del boceto esquemático al rasgo simple, y de éste al signo abstracto, debió de ser, no solo una cuestión de tiempo, sino también de evolución antropológica, de mentalidad práctica y de pensamiento formal. La palabra contribuía a humanizar nuestra especie.

El libro nos muestra cómo aquélla va pasando por los diversos soportes: huesos, caparazones de tortuga, piedras, barro, papiros, pergaminos, códices, papel y pantalla digital. También revisa los diversos procesos de producción: cincelado, escritura manual, imprenta y digitalización. Y, por último, nos señala los espacios de conservación de la palabra, las bibliotecas, verdadero homenaje al talento humano de todos los tiempos.

Encuadernado en cartoné, tamaño y hojas de grosor superior a la media, papel satinado, abundantes ilustraciones y diversidad de colores de textos y de tamaños de letras, este libro es atractivo desde muchos puntos de vista. (*P.M.*)

Edad: ★★★★

La guerra de Catherine
Guion: *Julia Billet*
Dibujos: *Claire Fauvel*
Traductora: *Alba Borja Pagán*
Editorial: *Astronave*, *Barcelona*, *2018. 20 €*

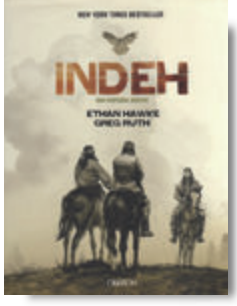
En la situación actual, en la que el centro de interés tanto de los noticiarios como de gran parte de la ficción es la maldad con sus diversas manifestaciones, la ejemplaridad que el filósofo Javier Gomá predica nos es cada vez más necesaria. Esos comportamientos admirables son los que nos ofrece *La guerra de Catherine*, un cómic dirigido al lector infantil, pero que tiene el mismo interés para el público juvenil y adulto, que podrá disfrutar de muchos aspectos que pasarán desapercibidos a los más pequeños.

Ambientada en la Segunda Guerra Mundial la narración se centra en la peripecia vital de niños y niñas que tuvieron que ser acogidos por instituciones civiles y religiosas al haber muerto o estar desaparecidos sus padres. Este es el

caso de Sarah, una adolescente judía que tiene que refugiarse en una residencia en la que se lleva a cabo una experiencia educativa innovadora en medio del conflicto bélico. Los artífices de la misma son Gaviota y Pingüino, un matrimonio que pone en práctica esta acción humanitaria que quedará reflejada en el libro *Pedagogie clandestine pour une école ouverte. La Maison d'enfants de Sèvres*, que publicarán sus hijos en 2015 basándose en los escritos de la madre, Yvonne Hagnauer. Ambos profesores fueron condecorados posteriormente con la Medalla de los Justos.

El relato es ficticio, pero se basa en la experiencia real de la madre de la guionista Julia Billet, que ha trabajado conjuntamente y en sintonía con la dibujante Claire Fauvel. La historia está contada desde el punto de vista de la protagonista, que valora la ayuda que recibe de muchas personas que arriesgan sus vidas para salvar la suya y la de sus compañeros. El tono es amable y positivo, pero no esconde la crueldad que amenaza continuamente a los pequeños protagonistas que tienen que cambiar continuamente de refugio. Otro aspecto destacable es la buena caracterización de muchos personajes secundarios que van retratando, al igual que hace la niña con su cámara, un complejo panorama humano que se resiste a ser sometido por el terror de un régimen totalitario que invade su país. (*J.G.M.C.*)

Edad: ★★★★



Indeh

Autor: *Ethan Hawke*
Ilustrador: *Greg Ruth*
Traductor: *José Santana*
Editorial: *Oberon, Madrid, 2017. 19,15 €*

La muerte, es el significado de *Indeh*, nos narra algunos de los episodios de las Guerras Apaches que se desarrollaron en la década de 1860 en Norteamérica. El guión de este cómic es del actor, guionista y director Ethan Hawke (Austin, Texas, 1970). Las imágenes corresponden a Greg Ruth (Texas) y son fruto, igual que el texto, de un profundo estudio e investigación previo.

Estos autores cuentan la historia desde el punto de vista de los apaches, casi nunca se conoce esta visión de los hechos porque, como sucedía en tiempos de los romanos, el vencedor escribe la historia.

Naiches, hijo de Cochise, participa en los acontecimientos que se cuentan en estas viñetas. La lucha contra un enemigo muy superior en número y tecnología no impide la valentía. A pesar de todos los esfuerzos llega la derrota y el genocidio al que sometieron a este pueblo como a tantos otros en la conquista del oeste.

La actualidad de esta obra está en dar voz a los vencidos, por un lado, y en que hoy en día se siguen exterminando indígenas, en distintos lugares del mundo, con la aquiescencia de los gobiernos, para robarles la tierra y sus recursos, igual que a mediados del siglo XIX. *(J.S.)*

Edad: ★★★★

Louis entre fantasmas
Guion: *Isabelle Arsenault*
Dibujos: *Fanny Britt*
Traductora: *Regina López Muñoz*
Editorial: *Salamandra, Barcelona, 2018. 22 €*

Esta novela gráfica tiene bastantes semejanzas, aunque el tema es diferente, con la anterior *Jane, el zorro y yo* de las mismas autoras. Ambas son dos obras excelentes por el interés de sus guiones, la brillante realización gráfica y la perfecta sintonía de ambos aspectos. Las dos están protagonizadas por preadolescentes. La primera por una niña que sufre acoso por sus compañeros, se siente sola, decae su autoestima y solo encuentra consuelo en la lectura de *Jane Eyre* de Charlotte Brontë.

En esta ocasión el protagonista es un chico de la misma edad que no se atreve a hablar con la chica de la que está enamorado a pesar de los ánimos que le da su amigo Boris. Su familia, al igual que la de Jane, está desestructurada. En su caso porque el padre, a pesar de querer a su esposa, es víctima del alcoholismo y el matrimonio vive separado. Louis cuida de Truffe, su hermano pequeño, padece el dolor de su padre que siempre está llorando y el silencio de su madre.

A pesar de la dureza del tema, la lectura de este cómic nos hace disfrutar con la belleza de las imágenes, la calidez del dibujo a lápiz, la sutileza de la acuarela y la humanidad de los personajes que luchan por superar sus limitaciones. El padre se enfrenta a la dependencia del alcohol, la madre intenta que los hijos no la vean sufrir, Boris ayuda a su amigo que se debate con su timidez para entablar relación con Billie, "una sirena con gafas, un temporal, una fuente de chocolate, una reina muda". El amor y la amistad todo lo pueden, aunque para ello se necesite mucho valor. (*J.G.M.C.*)

Edad: ****

Antología poética de la generación del 27
Autor: *VV. AA.*
Coordinador: *Nando López*
Editorial: *Loqueleo, Madrid, 2018. 11,16 €*

Los poemas de una veintena de autores componen esta antología, cuya selección ha llevado a cabo Rafael Díaz. Figuran, claro, los más conocidos poetas de la generación –Salinas, Guillén, Diego, Alberti, Cernuda o Aleixandre–. Y, además, la voz poética de las mujeres; entre otras, Rosa Chacel, Pilar de Valderrama, Concha Méndez, Carmen Conde, Ernestina de Champurcín o Josefina de la Torre, tantas veces olvidadas por los antólogos, recuperando aquí un merecido protagonismo.

De cada autor o autora, han sido seleccionados un puñado de poemas –entre 5 y 15 aproximadamente–, que van precedidos por una breve biografía con referencias a la obra –temas, recursos poéticos, etapas creativas–, que ayuda a entender mejor y disfrutar más plenamente la lectura.

En el prólogo, se destacan algunas cualidades de esta excepcional generación; entre otras, la libertad, que les empujó a romper con todo lo que frenara su creatividad, combinando de manera magistral la herencia literaria y las influencias de la vanguardia europea. También, la amistad, que les impulsó a compartir vivencias y afectos. Y la juventud, pues todos ellos publicaron sus primeras obras a edad muy temprana.

El prólogo es una invitación a disfrutar una poesía en la que, por encima de las sofisticadas innovaciones, de las eruditas alusiones y de la complejidad de sus imágenes, destacan la fuerza y la pasión de unos poemas que los hace únicos. El apartado "Las claves de la generación del 27" presenta el contexto histórico en el que surgió el grupo, las afinidades entre ellos y la celebración del tercer centenario de la muerte de Góngora, acontecimiento que ayudó a cohesionarlos. Y, en "Taller literario", Vanessa Saborido presenta propuestas dirigidas a los estudiantes, invitándoles a investigar, reflexionar y debatir, y también a crear.

Una obra muy recomendable, destinada a los jóvenes lectores, con el objetivo de que puedan cambiar su forma de entender la literatura en general y la poesía en particular, y disfruten con la obra de esta generación singular. (*J.L.P.*)

Edad: ★★★★★

Doble 7
Guion: *Yann*
Dibujos: *André Juillard*
Traductora: *René Parra Lambíes*
Editorial: *Norma*, *Barcelona*, *2018. 19,95 €*

El guionista Yann y el dibujante Juillard, que ya habían trabajado juntos en Mezek, una historieta en el que los combates aéreos tienen un gran protagonismo, se reúnen de nuevo en este cómic en el que la aviación tiene un papel destacado. En el invierno de 1936 la ciudad de Madrid aún está en poder del gobierno republicano y sufre los bombardeos de la Legión Cóndor. En defensa de la capital coinciden tres jóvenes pilotos de diferentes nacionalidades: Frank "Ajax" Tink-Baund, un mercenario norteamericano que actúa como voluntario, el francés amante de la diversión Jean Dary y el más joven de los tres el ruso Roman Kapulov, apodado doble seis. Este último vivirá un romance con la joven y valiente Lulia Montago, supuesta hija de Pasionaria que tiene veinte años, la edad que tendría Ester, la verdadera niña de la luchadora comunista, que murió a los tres años.

A través de la amistad de estos tres pilotos y de los avatares que suceden a cada uno de ellos se describe la situación de enfrentamiento y las luchas ideológicas que se producen entre los comunistas estalinistas y los que se apartan de las directrices rusas, los socialistas, y los anarquistas. Aunque el punto de vista es el de los antifascistas también se hace referencia a las matanzas de Paracuellos, la violencia anticlerical, las venganzas personales o las purgas dentro del partido comunista. El escritor Ernest Hemingway y la periodista Martha Gellhorn intervienen en esta historia en la que se destaca el importante papel representado por algunas mujeres.

El dibujo bien documentado de línea clara, en la tradición clásica franco-belga, reconstruye con estilo realista los escenarios y personajes. Los colores apaga-

dos están en consonancia con la época del año y, sobre todo, con el tono desencantado del relato del que se salvan el idealismo y la vitalidad de los jóvenes voluntarios. (*J.G.M.C.*)

Edad: ★★★★★

Las fuerzas del desorden

Autora: *Camille Bouchard*

Traductores: *Elena-Michelle Cano e Íñigo Sánchez Paños*

Editorial: *Algar*, *Alzira*, *2017. 9,95 €*

Nuestra protagonista es una joven de 15 años, hija de padre canadiense y madre mexicana. Residía en Canadá e iba a viajar a Méjico para ver a su abuela. Este comentario intrascendente, hecho en la cafetería del colegio, hizo que un joven mayor que ella mostrara un gran interés por captar su atención, por entablar una conversación y finalmente por establecer una relación. Y pronto vino la propuesta: podía conseguir mucho dinero a cambio de que a su regreso a Canadá transportara cocaína en su estómago; el trabajo le pareció fácil a la joven y casi se lo tomó como un juego. Sin embargo lo que en principio le pareció una manera cómoda de ganar unos cientos de dólares, se convirtió en su peor pesadilla. Terminó en una cárcel mejicana y con su vida convertida en un infierno. No obstante se le planteará una oportunidad, que si resolvía con éxito, aunque no sabía qué tenía que hacer, podría redimirla.

Ella desconocía el papel de cebo que iba a jugar en esta sórdida historia, pero tampoco tenía elección. Cuando finalmente descubra los riesgos que está corriendo y las razones por las que la han puesto ahí, simpatizará con la causa y se sentirá involucrada en la miseria y vulnerabilidad de tantas jóvenes trabajadoras que se exponían en sus regresos nocturnos a proxenetas, narcotraficantes, taxistas sin escrúpulos, conductores de autobuses cómplices y policías corruptos.

Estamos ante una historia dura y verosímil, que despliega como telón de fondo la trágica e impune desaparición de mujeres en Ciudad Juárez.

El relato se estructura en forma de carta que la joven va escribiendo a su hermana mientras viaja de vuelta a casa. La particular disposición de los capítulos, que hace que la historia avance o retroceda, rompe la linealidad temporal, subraya las consecuencias de los actos de la protagonista y obliga al lector a una reflexión crítica y comprometida. (*P.M.*)

Edad: ★★★★★

Mattéo. Cuarta época (agosto-septiembre 1936)

Guion y dibujos: *Jean Pierre Gibrat*

Traductores: *David Domínguez y Marion Carrière*

Editorial: *Norma*, *Barcelona*, *2018. 19 €*

En este cuarto volumen prosigue la peripecia emocional y política de Mattéo, que comenzó con la Primera Guerra Mundial y continuó en Rusia durante la revolución. De nuevo tiene que huir de Colliure, con un pequeño arsenal, en compañía de sus amigos Amélie y Robert con destino a Barcelona para defender a la República. La división ideológica, socialistas, anarquistas y comunistas

provoca el enfrentamiento entre los dos voluntarios varones. Mattéo se une a los anarquistas y marcha a luchar a Alcetria, un pueblo del que hablaba su padre.

El protagonista se debate entre la decepción por las experiencias revolucionarias anteriores, su fracaso en la relación sentimental con su amada Juliette y la corriente de la Historia que le obliga a luchar por unos ideales que no se ajustan totalmente a sus expectativas. Cuando el jefe anarquista le dice que las utopías son como las estrellas que nos guían en la noche, él responde con escepticismo que las estrellas son inaccesibles. Sin embargo, ese convencimiento no le impide cumplir con el deber que se ha impuesto.

Gibrat mantiene una puesta en escena espectacular con gran habilidad para recrear los escenarios, urbanos o rurales, que envuelven al lector. Su narrativa es dinámica y su dibujo elegante y limpio retrata con realismo y delicadeza a los personajes. A pesar de las situaciones dramáticas que describe, la belleza de sus imágenes refleja el entusiasmo de los protagonistas y la luminosidad del verano, situación que muy pronto cambiará. (*J.G.M.C.*)

Edad: ★★★★★

La ciudad latente

Autor e ilustrador: *Shaun Tan*

Editorial: *Barbara Fiore Editora, Albolote, 2018. 24 €*

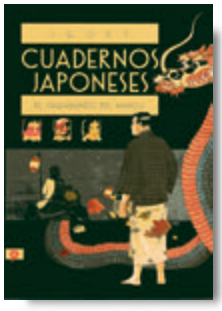
En *La ciudad latente* Shaun Tan vuelve a deleitarnos con sus relatos entre realidad y fantasía, como ya hiciera en *Cuentos de la periferia*. En esta ocasión, Tan nos hace tambalearnos con 25 relatos ilustrados (tres de ellos escritos en verso), en los que los protagonistas son animales que toman las riendas de una sociedad de hormigón altamente deshumanizada.

Cada relato está protagonizado por un animal y contextualizado en un espacio doméstico o urbano perfectamente reconocible: un salón, una habitación, un centro educativo, un edificio de varias plantas, una autovía, un hospital o un aeropuerto. Y en cada uno, Shaun Tan invita al lector a reflexionar sobre su relación con los animales y con la naturaleza, sobre los principios económicos y productivos que rigen la sociedad actual, el consumismo y el ritmo desorbitado y devastador de las urbes que nos engullen.

Cada relato se alía magistralmente y en diferentes grados con magníficas y poderosas ilustraciones a doble página, realizadas al óleo en gran formato, para conseguir un resultado además de hermoso, altamente evocador y onírico, que contribuye a subrayar y enfatizar la reflexión contenida en cada texto.

La ciudad latente es una crítica cruda y dolorosa hacia el ser humano como especie alejada de sus orígenes y a la sociedad actual que hemos construido y en la que, ocasionalmente, aún asoman atisbos de luminosidad y encuentro con otras especies que ayudan a creer y mantener la esperanza en un mundo mejor y más humano en el que la naturaleza vuelva a recuperar su espacio y el ser humano su raciocinio. (*A.G.*)

Edad: ★★★★★



Cuadernos japoneses. El vagabundo del manga

Autor e ilustrador: *Igort*

Traductora: *Regina López Muñoz*

Editorial: *Salamandra, Barcelona, 2018. 22,50 €*

Las novelas gráficas de Igort reflejan su pasión por viajar, por conocer otros países en todos los aspectos posibles, incluyendo su historia, siempre a través de los paisajes y, sobre todo, de sus habitantes. La realidad del presente que va descubriendo es, en gran medida, consecuencia de lo que la ha precedido. Así ocurre en *Los cuadernos ucranianos*, el trágico pasado estalinista con los millones de muertos víctimas del hambre o de la represión comunista sigue estando presente en las vidas de las personas que se encuentran con el dibujante. Lo mismo sucede en *Los cuadernos rusos*, pero el destino preferido del autor es el país del sol naciente a donde ha viajado en varias ocasiones y también ha vivido y trabajado durante bastante tiempo.

Su admiración por el país nipón quedó de manifiesto en sus *Cuadernos japoneses*, como comentamos en su momento. En esta nueva entrega que tiene por subtítulo *El vagabundo del manga*, el viaje tiene un sentido diferente. En palabras del propio autor: *Quería crear un manga que relatara en lenguaje moderno toda esta contemplación, que captase el espíritu de los maestros antiguos: Hiroshige, Hokusai, Hokkei, Toyokuni II, Kunisada, los grandes paisajistas.* En su recorrido por este Japón más desconocido tiene como guía real a Giovanni, un fotógrafo profesional de la Naturaleza, y como guía espiritual a escritores de la talla de Kawabata, Mishima o el poeta peregrino del siglo XVII Matsuo Basho, para el que viajar era un viaje interior. Los principios del budismo zen influyen en la manera de mirar de Igort, entre otros, el *wabi*, la satisfacción por las cosas sencillas y austeras y el *sabi*, la capacidad para apreciar la imperfección.

El peregrinaje del dibujante, después del dolor descrito en los cuadernos anteriores, tiene una finalidad terapéutica, como él mismo reconoce: *La belleza cura, penetra en las fibras más sutiles de nuestro ser profundo, lo modifica*. La contemplación de la naturaleza le ayuda a alcanzar la serenidad, el conocimiento interior. Pero Igort regresa a Tokio, a la gran ciudad con los problemas actuales como el de los *hikikomori*, decenas de miles de adolescentes que se aíslan en sus habitaciones hasta autosegregarse, o el del 39% de la población masculina entre veinte y treinta nueve años que no quieren mantener una relación sentimental real y la sustituyen por el trato con la joven virtual Rinko, la aplicación LovePlus de Nintendo, que pueden llevar en sus consolas a cualquier parte. (*J.G.M.C.*)

Edad: ★★★★★

Colofón

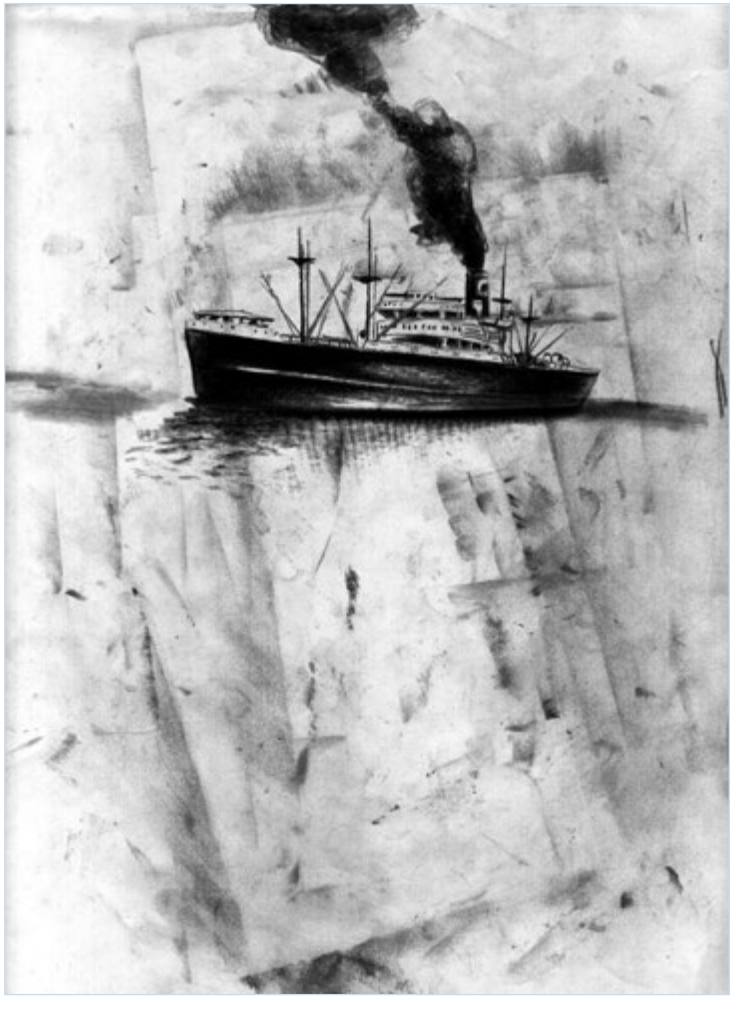
Anémonas desde la mar
Autora: *Gloria Ruiz*
Editorial: *Límite, Santander, 1997*

La poeta Gloria Ruiz (Casar de Periedo, Cantabria, 1942) recrea en este breve relato los recuerdos de infancia en el pueblo y el viaje en tren a la playa, con los demás chiquillos, una vez al año. Se centra en el momento en que dejó de ser niña, cuando la tía de su querido amigo de juegos decidió que éstos debían terminar. *Aquel día comenzamos a ser mayores, aquel día nos percatamos de que ambos habíamos crecido y, sin pedirnos permiso, nos trasladaron al mundo de los adultos*. Esta abrupta expulsión del paraíso va unida a la toma de conciencia de la diferencia de clase social de los dos amigos y determina dos decisiones de la narradora que cambian su vida, una de ellas tiene que ver con la lectura en una biblioteca bastante peculiar.

Aquel tren tiritón y mañanero llevando tantas ilusiones, tanto estreno de alpargatas, tanta dicha inocente y conformista… Ya había visto yo las caras que ponían en tu casa, claro que las había visto, cuando te contaba de mi playa del alma… Eran caras de lástima, de conmiseración… Y eso era lo que daba aquel tren con tanto niño apretujado y tanta madre gritona. En fin, éramos pobres en una posguerra miserable y algunos, además, hijos de los que la habían perdido. Y yo no quería que me mirasen así, no quería que me tuviesen lástima ni que me tratasen con falsa condescendencia. Todavía siguió el tren unos cuantos años más haciendo la travesía de la ilusión, pero yo no volví jamás, con lo que mi afán marinero debía conformarse con la lectura de cuantos libros encontraba y hablaban de la mar. La verdad es que no fue difícil porque mi padre era el tesorero de la biblioteca del pueblo y tenía llave de ella, que estaba al lado de casa. Cuantas veces se la pedí, y fueron muchísimas, tantas veces me la dio. Allí leía sola porque no iba nadie, no se encargaba nadie de abrirla y cerrarla, simplemente existía y yo era su única lectora. En la penumbra de aquella sala decidí que yo escribiría, que debería hacerlo, irremediablemente, de hecho ya lo hacía en cuadernos de ochenta hojas apaisados.

Galería

Antonia Santolaya

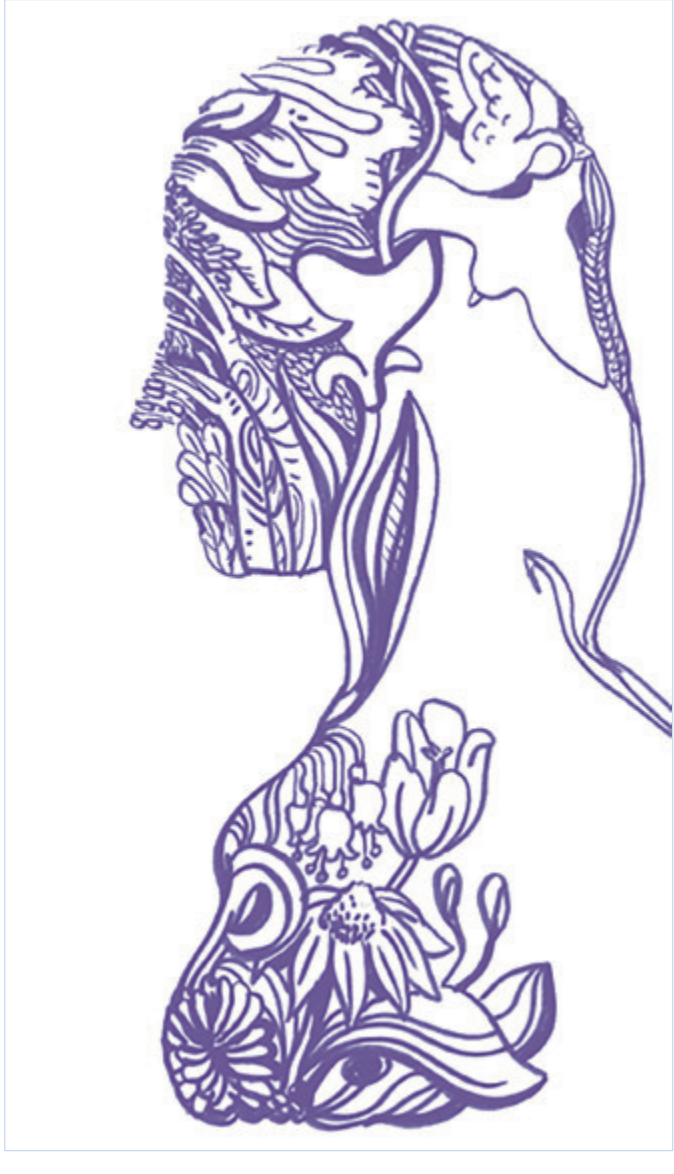


Winnipeg
Hotel Papel, 2015

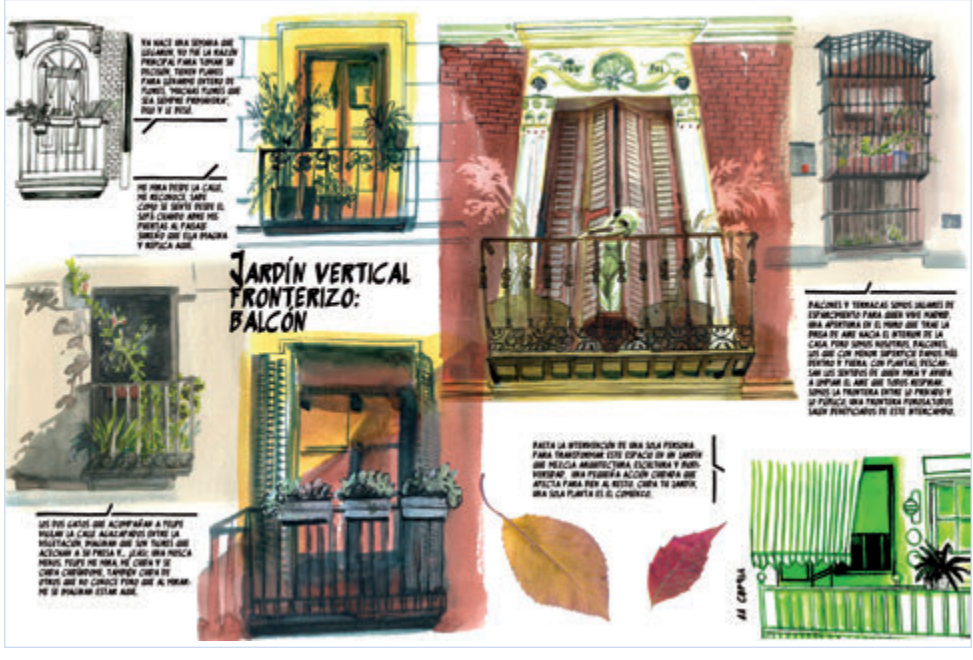
Grandes mujeres.
Alfonsina Storni
Nórdica, 2014

Pieza para Cartel
Titirimundi, 2014

La mujer pájaro
Mención de honor
"Invenciones", México, 2010



Feminismo para principiantes, ilustrado
Random House, 2018



M21 Magazine Número 21
Madrid, 2018

Cuaderno de viaje
México DF, 2016

Libro de artista
Trastevere-Paradiso, 2017

Gráficas C A L I M A

Maximizando
EL SERVICIO

Información

Avda. Candina s/n
39011 Santander
Tel: 942 320 807

www.graficascalima.com

Ilustraciones de **Antonia Santolaya**