PEONZA

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

Paco Roca

131

Gráficas CALIMA

Maximizando
EL SERVICIO

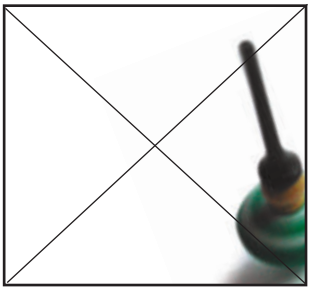
Información
Avda. Candina s/n
39011 Santander
Tel: 942 320 807

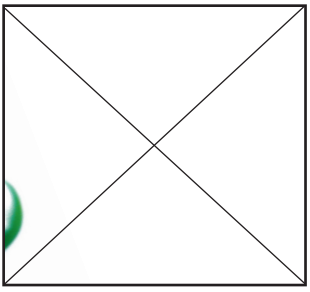
www.graficascalima.com

PEONZA nº131

Revista de Literatura Infantil y Juvenil | Diciembre 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

Nada nuevo bajo el sol 2

ARTÍCULOS

Libros ante el espejo
Paciano Merino 5

Un cuento de Ferlosio
José Luis Polanco 13

El arquetipo de Cenicienta en diferentes culturas
Gloria Ruiz Blanco 25

¡Y todavía dibujan!
Juan G. Martínez-Conde 35

ENTREVISTAMOS A

Paco Roca
Yexus. 43

MIL PALABRAS PARA UNA IMAGEN

Ilustres ilustrados
José Luis Polanco 55

ENTRE VIÑETAS

Para todas las edades
Juan G. Martínez-Conde. 59

PRIMERAS LECTURAS

Cabriolas
Claudina Prieto Yerro 67

LEEMOS PARA QUE LEAN

100 libros que cambiaron el mundo
Juan G. Martínez-Conde. 69

COMENTADO POR...

Sentimientos encontrados
Gustavo Puerta Leisse. 71

BIBLIOTECA 74

NOTICIAS 93
Javier Flor Rebanal

COLOFÓN 96

GALERÍA. 97

Año XXXIII, Diciembre 2019, Nº 131
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.

Nada nuevo bajo el sol

El faro
Il. Paco Roca
Astiberri, 2005

Cuando Cervantes usó las palabras "Desocupado lector:…", en el inicio del prólogo del Quijote, daba por hecho que, para acceder a su libro, el imaginario interlocutor debía estar libre de ocupaciones. Y ciertamente para leer hay que dejar otras faenas, pero esto también ocurría con las demás tareas. Sin embargo, si reparamos un poco más en la función de la adjetivación, percibimos un tono a medio camino entre la holganza y la fortuna o, entre el "no tener nada que hacer" y el "no tener que hacer nada"; se dirigía, en fin, a un lector no solo libre de ocupaciones sino también liberado de preocupaciones.

Ciertamente, entonces, la lectura era vista como una actividad de gentes que no necesitaban atender a otros menesteres o que podían abandonar éstos para sumergirse en un estado de despreocupación. Y todo ello, sin olvidar a las autoridades que se arrogaban el control de las conciencias, o de la calle, y que veían ciertos libros pecaminosos o subversivos. Eran otros tiempos.

Ya en estos, y tras la extensión de la alfabetización a toda la población, la perspectiva con la que se contempla la actividad lectora se ha modificado sustancialmente. Y así, hoy, podemos declarar que la lectura no puede ser solo, ni principalmente, una actividad para desocupados. Lejos de ser la antítesis del trabajo,

puede verse, en muchos casos, como una mejora en el desempeño de aquel y, en otros, como un alivio o un desahogo frente a esas mismas ocupaciones. Pero, sobre todo, en nuestro tiempo, la lectura debe ser percibida institucional y socialmente como una necesidad personal; y ello quiere decir que debe ser reivindicada como un derecho individual que quiebre barreras económicas, laborales o profesionales. Por eso, nuestro insigne escritor, hoy, apelaría, no a un lector desocupado, sino a un ciudadano activo e inquieto culturalmente; a un lector que sabe que la actividad de leer implica una elección y que para saber qué elegir dispone de un criterio sólido de lo que merece ser leído. Nada que ver con el que lee lo que el azar pone en sus manos; y concediendo que a veces la fortuna juega a favor.

Por lo demás, cuando un lector afronta un texto, le mueve uno de los tres propósitos que generalmente se asocian a la lectura: obtener información, elevar el nivel de comprensión de la realidad y experimentar un deleite intelectual y afectivo. Con el fin de evitar que este último se diluya en una acepción banal, creemos necesario añadir un cuarto deseo: el del que busca en la lectura una mera diversión. Es decir, que se lee para aprender, comprender, conmoverse o entretenerse; como siempre.

En realidad, la sociedad ha cambiado, pero los propósitos de la lectura no. Si don Miguel hubiera escrito un tratado de Agricultura, es probable que hubiera iniciado el prólogo con un epíteto distinto. Nada nuevo hay bajo el sol; aunque siempre hay cuestiones que conviene refrescar.

#

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

Precios anuales IVA y portes incluidos:
España: 34 €
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: .....

Libros ante el espejo

En el artículo se reflexiona sobre la inflación desmesurada de títulos que está influyendo en la percepción de caducidad del libro, en la conformación de un lector adicto a las novedades y en la nueva forma de entender la lectura en la que las emociones se crean y se desvanecen como los fuegos de artificio. Efecto colateral de esto es la posible damnificación de la forma de lectura literaria. Frente a esta burbuja bibliográfica se reivindica la función del editor perspicaz y valiente, del librero riguroso y sensible, del bibliotecario informado y del profesor entusiasta y con criterio.

Autor

Paciano Merino
Equipo Peonza

El libro como forma de entender la lectura

En una década en que la palabra crisis ha colonizado todos los ámbitos de la sociedad no se ha librado de tales turbulencias la cultura del libro. Y aunque en el inicio se creyó ver en esta crisis un problema fundamentalmente de sustitución de soporte, hoy podemos ver que había otros factores que también gravitaban sobre esta cuestión.

Por otro lado, al no ser los libros ya tan necesarios para adquirir conocimiento han perdido parte de su relevancia cultural y ello también ha influido en la forma de lectura que de ellos se deriva. Porque es evidente que el libro representa una forma de entender la lectura distinta de la que surge del dispositivo digital que ha ampliado el horizonte de contenidos, ha introducido nuevos códigos (gráficos, visuales y sonoros) y ha implementado nuevas formas de comunicación.

» **Las calles de arena**
Il. Paco Roca
Astiberri, 2009

Por eso la llamada crisis del libro iba más allá de su caída en ventas pues con su menor uso disminuía también una determinada clase de lectura. En realidad, en lo que estamos es en una crisis de modelo de lectura, aunque, digamos a renglón seguido, la nueva forma cultural que emerge es un reflejo de los cambios más generales que están por encima de los avatares bibliográficos.

No obstante, antes de seguir, conviene identificar las variadas prácticas de lectura: desde la literaria y de introspección, hasta la de esparcimiento y vulgar consumo, pasando por la de información o de conocimiento. Maneras de leer, en cualquier caso, propiciadas por la calidad del libro, la perspicacia del autor o la formación e intereses del lector.

La burbuja editorial

Lo que sí es evidente es que en el mercado hay libros para aplicar todos los modelos de lectura arriba señalados. En este sentido podemos decir que la pretendida crisis del libro en España no ha frenado la inflación de títulos, que ha venido creciendo desde los años ochenta. No es pues, consecuencia de la crisis dicha explosión bibliográfica, pero tampoco aquella ha frenado esta tendencia expansiva; por el contrario, parece que la situación de dificul-

tad ha acelerado la progresión del número de publicaciones, en un porcentaje mucho mayor que el de los países vecinos (Francia, Alemania), que, en cambio, hacen tiradas de mayor número de ejemplares. Y aunque podría encontrarse una explicación en la comunidad hispanohablante allende nuestras fronteras a dicha proliferación, las innumerables trabas aduaneras y las restrictivas licencias de importación cuestionan tal argumento.

En realidad, el propio sector reconoce que estamos ante una saturación editorial. Muchos libros se devolverán para convertirlos de nuevo en pasta de papel, al tiempo que se lanzarán otros en una espiral industrial de renovación permanente de la oferta; la cuestión es estar siempre con algo en la mesa de novedades. Y así, la vida de estos títulos depende del tiempo que el librero decida tenerlos en exposición. Seguro que algunos serán verdaderamente valiosos; y también seguro de que, entre los que se reciclan por no haberse vendido, se escapan algunos buenos. Añadamos a todo ello la autoedición, y habremos completado el panorama de la explosión bibliográfica a la que nos estamos refiriendo. En realidad un título que, desde su publicación, asume su obsolescencia programada es la contraimagen de la esencia del libro.

También entendemos que la lógica de la editorial como empresa es que aporte beneficios; y en este sentido cuantas más novedades se puedan sacar más posibilidades hay de que alguna enjuague la apuesta de las demás. El problema está en que esta estrategia empresarial pone en juego un bien cultural. Y así, cualquier idea, interpretación, historia, ocurrencia o superchería son susceptibles de ser publicadas ya que el artefacto libro admite todo lo opinable.

¡Qué lejos queda ya la pregunta que se hacía el editor o el crítico de si determinada publicación aportaba algo nuevo!

Pero además, también debemos considerar el efecto contagio que algunas de esas publicaciones (por vulgares, crédulas, engañosas o ingenuas) pueden ejercer sobre la imagen simbólica que en general se tiene del libro. El que dos volúmenes tengan la misma apariencia y el mismo precio los iguala entre sí, pero tal equivalencia confunde y desorienta a la sociedad dado que el verdadero interés de un libro no debe tasarse por su precio sino por los valores de vida, sensibilidad, pensamiento o acción, "valores que implanta su lectura en la vida de los hombres."[1] Por eso, esta dinámica devalúa a la editorial poco exigente, que pierde su prestigio como referente cultural, a la librería, que se presta a vender

[1] Escarpit, Robert: *La revolución del libro*. Alianza, Madrid, 1968. (p. 194).

cualquier contenido envuelto en papel, y al libro, que pierde autoridad y crédito en el imaginario colectivo. Al dar la impresión de que no importa tanto el interés cultural de lo que se publica como su rentabilidad, se supedita el valor artístico al comercial, se degrada el estatus de referencia cultural, crece el carácter ambiguo del libro y se cuestiona la idea de arte al borrar los límites entre lo que *es y no es* literatura.

El entretenimiento de lo efímero

La actividad de leer, que nunca había renunciado al divertimento de altura, se ha visto de este modo acorralada por una gigantesca fábrica de entretenimiento masivo que no busca otra cosa que la ocurrente distracción.

Se ha producido así una competencia desigual por la ocupación del tiempo que se agravó cuando empezaron a aflorar numerosos libros cuya única razón de ser era el mero discurso lúdico, desde una cuestionable estética y lejos de cualquier valor literario, intelectual o social. Hablamos de un deterioro de contenidos en forma de subliteratura que impulsó una nueva imagen del libro en el que más que ofrecer nuevas creaciones, proporcionaba nuevas formas de consumir por lo que interpelaba a un consumidor más que a un verdadero lector.

Pero además, esta dinámica transmite la idea de la caducidad del libro como cualquier otro producto sujeto a la moda y quedando ésta al albur del tema del último éxito fulgurante. Al caer en la estrategia de lo efímero el libro declina su responsabilidad artística, literaria o social para asumir otra función como divertimento al servicio exclusivo del mercado. Su única pretensión ahora es el consumo banal de emociones primarias, la experiencia del placer inmediato, la diversión desde lo superfluo y, en definitiva, la provocación de risas, ensoñaciones o imágenes en una excitación constante y gratuita. Es la cultura de la *seducción emocional* (Lipovetski) en donde la sensibilidad da paso a la sensiblería y los valores artísticos al ruido.

Y a todo esto hay que añadir la contrapartida de que un texto de estas características propone a su vez una práctica lectora superficial, que se infiltra en las formas de leer más exigentes para rebajarlas y que se sitúa tan lejos de la lectura intelectual o de la literaria como la comida rápida lo está de la que se condimenta en la alta cocina.

Y así, el consumo de este tipo de libros va configurando un lector que lee por impulsos, adicto a las sensaciones impactantes y ávido de novedades permanentes; hablamos de un lector a la expectati-

va, fidelizado a un autor, a una serie o a un tema y siempre dócil a las propuestas del mercado. En esta línea, cuando escuchamos que determinado autor desata pasiones debemos asociarlo más a una estrella de música que a una verdadera lectura que configura emociones o las orienta, pero no las excita vacuamente.

Han desaparecido así los argumentos literarios, artísticos, intelectuales o éticos que legitimaban la función social del libro. Nada tampoco que ver con la belleza, la sensibilidad, la agudeza intelectual o la introspección. Y es que, como dice Guillermo Shavelzon "Cuando se trata de divertir y entretener poco importa la calidad del contenido mientras el producto se venda".[2]

Los surcos del azar
Il. Paco Roca
Astiberri, 2013

Más que servirse del libro para divulgar la alta cultura, ahora se utiliza a éste para vulgarizar la nueva cultura del todo vale. Es la perversión de la publicación que al crear valores falsos produce lecturas estériles y en las que lo mejor que le puede pasar al lector es que salga del libro igual que antes de entrar en él.

Pero no debemos olvidar que mientras se exponen y se leen estos libros, disminuye la probabilidad de que se vean y se lean otros libros de calidad contrastada. Porque como dice Robert Escarpit "la lectura es uno de esos bienes que no se buscaría, de no haber sido ya encontrado."[3]

El asedio del libro

Así pues, se ha aprovechado el soporte libro para ennoblecer cualquier contenido que lo portara y, finalmente, el contenido ha desvirtuado la imagen del soporte. En efecto, la pseudoliteratura camuflada en digna publicación ha degradado al libro, quedande éste rebajado como bien cultural y disminuido en su exacta función. Pero además, al extenderse la idea de que cualquier libro es cultura, se empieza a aceptar la idea de que la cultura es lo que aparece en cualquier libro, con lo que ciertos valores culturales

[2] Schavelzon, Guillermo: "Seis problemas del mundo del libro y la edición" en *Trama y Texturas, Nº 33*, Madrid, 2017. (p. 29).
[3] Escarpit, Robert: *La revolución del libro*. Alianza, Madrid, 1968. (p. 102).

también han quedado trastocados. A medida que el libro se convertía en producto dejaba de ser un medio, un vehículo, y perdía su capacidad de producción simbólica en el imaginario colectivo.

Nótese que siempre ha habido una literatura marginal, pero generalmente se editaba en otros formatos, tenía otros precios, se vendía en otros establecimientos y no había confusión posible entre la publicación sinónimo de cultura y la superflua y banal distracción.

Cuando la editorial Gallimard publicó a Georges Simenon en la colección La Pléiade, la misma en la que publicaba a Proust, lo rescataba de los quioscos y lo ponía al nivel de los clásicos. El sello editorial garantizaba su calidad y el autor pasaba a venderse en establecimientos especializados. A partir de aquí muchos lectores comenzaron a leer de otro modo al gran escritor, ya que siempre hubo diferencias entre las prácticas lectoras de quiosco y las de librería. Pues bien, lo que sucede ahora, es que algunas editoriales prestigiosas publican cierto tipo de libros de nulo criterio cultural al lado de otros que portan gran literatura para sorpresa de la crítica y desorientación de los lectores.

Claro que entendemos el difícil equilibrio entre rentabilidad y cultura, pero cuando el primero de los términos se impone exclusivamente al segundo, la creación queda supeditada al entretenimiento, la vanguardia a la moda y la cultura democrática a la diversión popular.[4] Por eso creemos necesaria una solución ponderada de la tensión entre lo comercial y lo creativo reconciliando racionalización económica con arte literario, rentabilidad comercial con imaginación creativa y valor económico con valor artístico.

Un caballo de Troya

Lejos queda ya aquel deseo del poeta cuando afirmaba que "no se debería traer ningún libro al mundo si no se puede estar seguro de que recibirá amor y cobijo en una confortable estantería"; y continuaba más adelante "Limiten la edición. No vulgaricemos nuestros libros."[5]

Y así fue durante el tiempo en el que el libro mantuvo una autoridad académica. En general esto se producía porque detrás de

[4] Lipovetsky, G y Serroy, J: *La estetización del mundo*, Anagrama, Barcelona, 2015. (p. 21).
[5] Le Gallienne, Richard (1866-1946): "Filosofía de las ediciones limitadas" en *Trama y Texturas*, Nº 21, Madrid, 2013. (págs. 8-9).

cada publicación había un consejo editorial que velaba por el interés y la trascendencia del contenido. El objeto libro era un contenedor de pensamiento y un almacén de tiempo; y tenía prestigio porque estaba asociado a la cultura y era el medio universal más eficaz de comunicación del arte y de las ideas; era un valor civilizatorio incuestionable.

Los surcos del azar
Il. Paco Roca
Astiberri, 2013

El problema ahora es que aquella concepción del libro tiene que compartir nombre con cualquier artilugio editado con portada, contraportada y hojas en su interior. De ahí que no extrañe la pérdida de autoridad del libro, el declive de su estatus o el achique de su valor simbólico. En realidad algunas publicaciones han funcionado como un caballo de Troya en la ciudad del libro y de la lectura.

También es cierto, como adelantábamos más arriba, que esta pérdida de valor social ha sido causada por otros factores, pero creemos que los que aquí estamos identificando se sitúan en los primeros lugares de la lista.

De la crisis del libro a su oportunidad

El que grandes superficies comerciales y plataformas digitales entraran en el mercado del libro fue otra señal evidente del declive de la función simbólica de éste como referencia cultural. La nueva percepción social le igualaba al resto de productos con los que compartía establecimientos, distribuidores y vendedores; el libro era un elemento más a consumir.

Sin embargo, este medio no ha perdido todo su prestigio; y así vemos que tras estas vicisitudes emerge una oportunidad para que editoriales, librerías y libros puedan diferenciarse de los espacios al por mayor, plataformas digitales y publicaciones de usar y tirar. Nos resistimos a creer que un libro de masas tenga que renunciar a desarrollar la mirada estética de un gran público y ser necesariamente un producto de consumo.

Y precisamente por todo lo dicho cobran más valor esos editores que nunca renunciaron a su compromiso estético, que apuestan por la calidad y que mantienen la coherencia intelectual en sus catálogos. Esos expertos en lo suyo que han descubierto grandes

Los surcos del azar
Il. Paco Roca
Astiberri, 2013

talentos, reeditado libros de culto y rescatado a los imprescindibles; profesionales, en fin, que han sido importantes en la vida de varias generaciones.

También merecen mención esos libreros de múltiples lecturas, mente abierta y amplia oferta, sensibles ante el editor independiente y que no sucumben ante el producto hueco con apariencia de libro. Verdaderos agentes culturales, desarrollan una inestimable labor social al difundir la lectura, promover el debate y garantizar la pluralidad.

Por último, entendemos la perplejidad del crítico literario, del bibliotecario, del lector, y del profesor en el caso de la LIJ, que seleccionan entre lo que conocen sabiendo que es inabarcable lo que desconocen.

La función de los profesionales citados es capital para la pervivencia de la cultura más genuina, la que emana de la publicación rigurosa y artística. Esta es la fortaleza de la ciudad de los libros, que en este caso, sobrevive a su particular caballo de Troya.

Por lo demás, si cada lector es el resultado de la media de los libros que ha leído en su vida, se hace evidente que lo importante, no es tanto el leer *en sí*, como leer *el qué*. Y también por eso, cada vez que se publica una estadística en la que se nos dice el número de libros que por término medio lee cada español en un año, es poco reveladora de la función cultural del libro. Las instituciones deberían hacer aproximaciones más finas a los indicadores de lectura e implicarse más en la calidad de lo que merece la pena ser leído.

#

Un cuento de Ferlosio

Los lectores de Rafael Sánchez Ferlosio saben que, como consecuencia del éxito que en su día consiguió *El Jarama*, Premio Nadal 1955, el autor se negó a representar "el grotesco papelón de literato", renunció a la narrativa y se dedicó durante casi dos décadas a lo que llamó con sorna "altos estudios eclesiásticos", a estudiar gramática, y a la escritura no literaria y eminentemente reflexiva. Sin embargo, sus primeros textos publicados fueron algunos cuentos. De uno de ellos, "El huésped de las nieves", trata el siguiente artículo.

Autor

José Luis Polanco
Equipo Peonza

Tenía apenas veinte años cuando apareció en *La Hora. Semanario de los Estudiantes Españoles*, en 1948, "El sueño"; y un año más tarde, "El caballero de oro". Publicó, luego, *Industrias y andanzas de Alfanhuí* (1951), un relato de formación escrito con una prosa muy cuidada, en el que muestra una imaginación exuberante. Para algunos, la historia del niño de los ojos amarillos como los alcaravanes es una novela; para otros, una colección de cuentos. Encuadrado en el realismo mágico, es un canto a la infancia perdida, y una lectura deliciosa: una prosa poética y preciosista en el que, con una naturalidad pasmosa, aflora lo maravilloso de entre lo realista.

Alfanhuí
Salvat, 1970

En los primeros años de su trayectoria literaria, Ferlosio escribiría aún otros cuentos. "Niño fuerte" y "Hermanos" aparecieron en *Revista Española* (1953); el primero siguiendo la estela del *Alfanhuí* y el segundo más realista y próximo a *El Jarama*. Relatos primerizos que, como los publicados anteriormente en *La Hora*, nunca consintió que volvieran a ser publicados "por considerar

» **El huésped de las nieves**
Il. Ricardo Bustos
Alfaguara, 1982

que no valen nada, y albergar respecto a ellos un agudo –y no del todo infundado– sentimiento de vergüenza".[1]

Algunos años después, en 1956, el año que publicó *El Jarama*, un hito en la literatura española de posguerra y un referente de la denominada novela social, y que, a pesar del éxito que cosechó, tuvo, como antes comentaba, el paradójico efecto de provocar el abandono, por un tiempo, de la narrativa por parte del autor, publicaría algunos relatos más: dos piezas breves en el conjunto de su obra narrativa: "Y el corazón caliente" y "Dientes, pólvora, febrero".

[1] *El escudo de Jotán. Cuentos reunidos.* (Edición al cuidado de Ignacio Echavarría). Random House, Barcelona, 2015, p. 9.

Obra suficiente para que le fueran otorgados, entre otros galardones, el Premio Nacional de la Crítica 1957 con *El Jarama*, el Premio Cervantes 2004 y el Premio Nacional de las Letras en 2009, por su trayectoria profesional, cuando ya había vuelto a la narrativa con *El testimonio de Yarfoz* (1986). Y, en su otra vertiente de pensador, el Premio Nacional de Ensayo 2009 por *Vendrán más años malos y nos harán más ciegos*.

El testimonio de Yarfoz
Alianza, 1986

Para Miguel Delibes, era "el hombre más importante de nuestra literatura". Juan Rulfo le consideraba "el verdadero artífice del realismo mágico". Fernando Savater escribió: "No me cabe duda de que Ferlosio es el mayor escritor de la lengua castellana. No digo el mayor novelista, ni el mejor ensayista ni el más grande poeta (aunque practique los tres géneros), sino el mayor escritor". Y José Luis Pardo: "en sus páginas se encuentran algunos de los pensamientos más luminosos y rigurosos que se han escrito en España en el siglo XX".

El huésped de las nieves

En una aldea de la que hoy llamaríamos la España vacía –la España que entonces se iba quedando vacía, para ser más precisos–, transcurre el relato que está en el origen de estas páginas, "El huésped de las nieves", hermoso y acertado ya desde el título. Apareció en 1963, en el número 167 de *Cuadernos Hispanoamericanos*, revista de crítica literaria y pensamiento, acompañado por pequeños dibujos: "viñetas de F. Soriano", figura al final del texto; y viene firmado por Rafael Sánchez Ferlosio. Doctor Esquerdo, 45. MADRID.

Cuadernos Hispanoamericanos

Casi veinte años después, en 1982, este mismo relato, con cambios mínimos en la acentuación de algunos monosílabos, apareció en Alfaguara, en la colección infantil y juvenil, que bajo la dirección de Michi Strausfeld estaba publicando libros muy valiosos, dando a conocer a autores tan importantes como Sendak, Ende o Dahl. En unos momentos en los que escribir para niños era considerado aquí una tarea menor, hay que subrayar el hecho de que Ferlosio aceptase la publicación en esta colección, en la que también aparecería "El escudo de Jotán", con ilustraciones de Antonio Cobos.

El huésped de las nieves
Alfaguara, 1982

En el origen del relato, está el amor de Ferlosio por los campos de Coria y la tierra cacereña, y su admiración por los animales. También, su hija Marta, "a quien más he querido en este mundo", escribió en la dedicatoria de *La homilía del ratón*. Nacida en 1956, Marta Sánchez Martín era hija del escritor y de Carmen Martín Gaite; y, en aquellas fechas, dedicaban días enteros a visitar museos y recorrer los parques de Madrid y la Casa de Fieras

El escudo de Jotán
Alfaguara, 1983

del Retiro. Pasaban horas mirando láminas en libros como *La vida de los animales*, de Alfred Edmun Brehm. Según cuenta Ignacio Echevarría, ella fue la responsable de que su padre abandonara la práctica de la caza, a la que tan aficionado había sido.[2]

La edición de Alfaguara, en tonos sepia, parece como si hubiera sido escrita y dibujada con la tinta que Alfanhuí utilizaba en la escuela causando la envidia de sus compañeros. El libro, de pequeño formato, nos remite a un tiempo pasado y legendario, propio de los recuerdos de la infancia y el mundo de los sueños. Las ilustraciones de Ricardo Bustos, a plumilla, son realistas; y nos muestran casi siempre a los personajes de espaldas, en la casa, observando el exterior: el niño mirando los campos nevados, la madre en la cocina junto al fregadero, las manos del padre accionando la falleba rota, el ciervo sorprendido en el patio o escapando con el farol en una de sus astas. Como pretendiendo colocar la firma artística, en la última imagen, el ilustrador dibuja su propia mano empuñando la plumilla con la que ha creado las escenas del relato, a un lado, el tintero a modo de rúbrica.

En un marco intemporal, sin que sepamos muy bien cuándo exactamente acontece lo que se narra, recurre Ferlosio al clásico "Había una vez…", que lo emparenta con los cuentos al amor de la lumbre. La historia sucede en una pequeña aldea de los Montes de Toledo, en el entorno de una familia de campesinos. Es invierno, y tras varios días en los que no ha cesado de nevar, Nicolás, el hijo mayor, advierte que alguien ha entrado en la cuadra, pues está la ventana abierta y los pesebres revueltos. Como pareja de detectives, padre e hijo observan atentamente las pisadas en el estiércol, concluyen que se trata de un ciervo y deciden quedar al acecho esa misma noche para intentar darle caza al huésped de las nieves.

No desvelo el desenlace, pues, aunque el libro de Alfaguara está descatalogado desde hace años, no le será difícil al lector encontrarlo en alguna biblioteca, o acudir a *El escudo de Jotán. Cuentos reunidos*, que recoge ocho piezas pertenecientes a la narrativa breve del autor, una de ellas, "El huésped de las nieves".

Palabras como abrazos

En cualquier caso, el verdadero placer lo encontramos en la lectura reposada del relato, en los paisajes que dibuja, en la descrip-

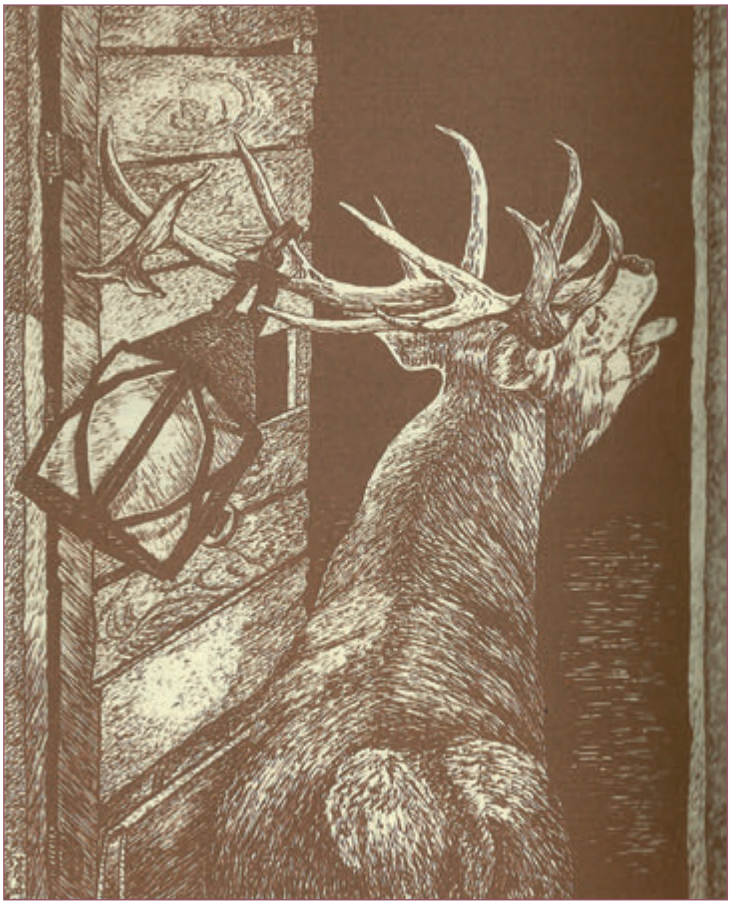
[2] Sánchez Ferlosio, Rafael: *De algunos animales.* (Edición de Ignacio Echevarría). Random House, Madrid 2019, p. 12.

El huésped de las nieves
Il. Ricardo Bustos
Alfaguara, 1982

ción de los personajes y en el ambiente que con buenas dosis de intriga y de misterio va creando. Pues, una de las características de este cuento –como de su obra en general– es el afán por la exactitud y el gusto por el detalle, la minuciosidad con la que narra los sucesos añadiendo a cada paso un nuevo matiz. Un estilo complejo, si acaso, por el deseo infatigable de alcanzar la precisión utilizando siempre la palabra justa. Podemos comprobarlo en la descripción que hace del farol de aceite, en los detalles con los que el padre le explica a Nicolás la más que improbable presencia de alacranes durante el invierno o en el esmerado relato de la aparición del ciervo en la cuadra y el intento de darle caza.

El lector queda seducido por el manejo del lenguaje y por el detalle con el que informa sobre curiosidades acerca de la naturaleza, de la que parece conocerlo todo, ya sea sobre la jara, sobre cómo se produce la muda en las astas de los ciervos o cómo podemos saber los años que tiene el animal. Es admirable la maestría con la que describe a los personajes, la precisión con la que dispone los materiales que constituyen el relato y la habilidad con que programa los tiempos y va revelando los sucesos de la trama. Para concluir con un desenlace absolutamente redondo.

» **El huésped de las nieves**
Il. Ricardo Bustos
Alfaguara, 1982



Por si ello fuera poco, está la belleza de las palabras, con la inclusión de términos que creíamos desaparecidos, tanto hace que los escuchamos en boca del abuelo. Qué gusto leer *brizna de aire*, *escaño*, *madroñera*, *pesebre*, *lumbre*, *brazado de tarmas*. *Los candiles del ciervo*. *El quebranto de las tejas del tinado*. *Postigo*, *falleba*. Y qué bien suenan expresiones como *a la sazón*, *traer recado*, *verle campear las canas*, *darle llama con una cerilla*, *el ciervo derrotando cornadas*, *los borricos buscando el arrimo de sus amos*, *escapar sin deterioro de las disparatadas aventuras*. Belleza que recuerda *El Lazarillo* y *El Quijote*.

Me sorprendió leer que a Ferlosio "El huésped de las nieves" le parecía un cuento malogrado, y que sólo a regañadientes había aceptado incluirlo en *El escudo de Jotán*, como se afirma en la Nota de los editores.[3] Me extraña, aunque bien pensado, no tan-

[3] *De algunos animales.* Random House, Barcelona, 2019, p. 13.

to, conociendo su faceta de crítico severo, y la destreza con la que manejaba su afilado bisturí, primero con sus propias creaciones. Extraña más que al escritor le pareciera malogrado "debido a que, destinado supuestamente a lectores de poca edad, emplea un lenguaje adulto, a sus ojos demasiado literario".[4]

Porque, ¿cuándo un texto le pareció a Ferlosio "demasiado literario"? No se encontraba ahí, creo, la causa de su desafección. El escritor se mostró muy crítico con la existencia de una literatura para niños como un tipo específico y diferenciado de escritura. Es de sobra conocida su crítica al *Pinocho* de Collodi, "un ejemplo de cómo un lenguaje y una intervención pueden echar a perder la más afortunada de las invenciones", escribe en el prólogo. En esas páginas, reprueba "la manipulación de los hechos en aras de la ejemplaridad" y "la inclusión de enunciados morales mondos y lirondos". Pero, sobre todo, arremete contra lo que denomina "lenguajes adaptados", los que muchos adultos emplean cuando hablan con los niños. Y, en alusión a la literatura infantil, escribe: "Si no puede existir, pues que no exista; no hay sino que regocijarse de que no exista algo cuya existencia sólo es posible en la degradación".[5]

En mi opinión, en "El huésped de las nieves", no hay, ni por asomo, "ese condescendiente retintín con que el adulto viene a abajarse al presunto nivel de comprensión de sus pequeños interlocutores" con el que algunos escritores, cuando se dirigen a los niños, empobrecen el lenguaje. Tampoco moralismo alguno, ni manipulación de los hechos con una intencionalidad extraña a lo meramente literario. A veces, la prosa, de largos párrafos, puede parecerle al lector no avezado un tanto prolija y difícil. Con ello, creo, ganan los lectores en formación, a los que se les pide un esfuerzo para desentrañar el texto y disfrutar de una prosa rica y exigente; pues, el tesón puesto en la lectura es compensado no solo en la comprensión de la historia, sino en el gozo encontrado en las palabras con las que el escritor ha levantado un mundo y lo ha llenado de significado.

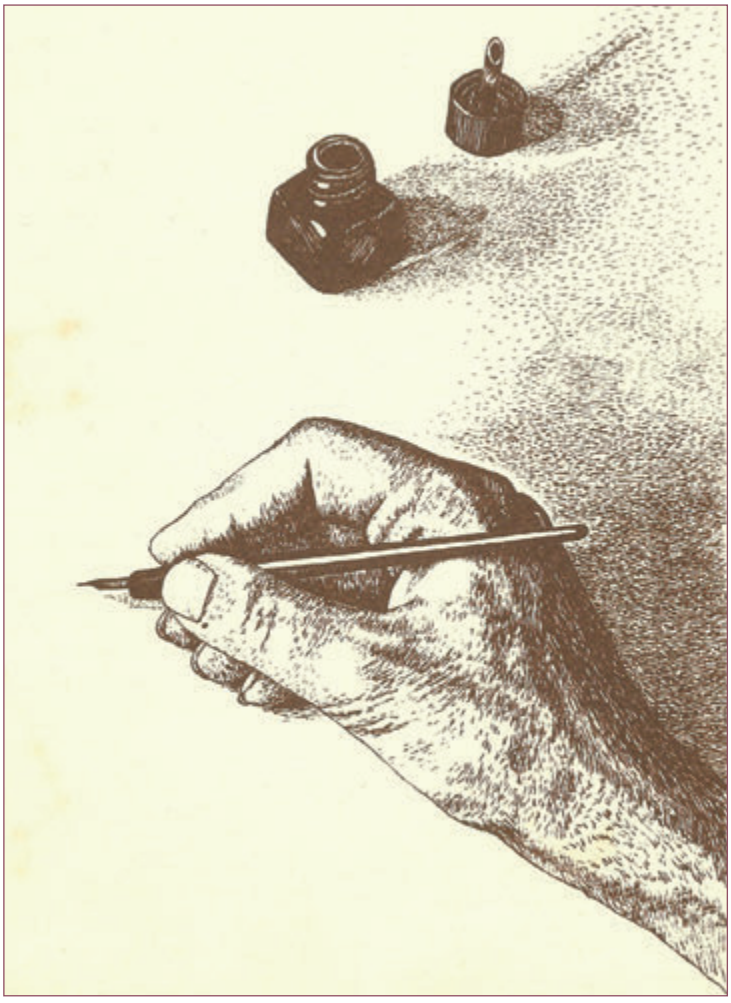
El escudo de Jotán. Cuentos reunidos
Random House, 2015

Los animales, motivo de reflexión

Aunque es normal que así suceda en un relato que discurre en el medio rural, llama la atención el relieve que los animales tienen en la historia. No solo los dos borricos con los que el padre parte al pueblo vecino en busca de harina, hasta el punto de incluirlos

[4] *El escudo de Jotán. Cuentos reunidos.* Random House, Barcelona, 2015, p. 12.
[5] Collodi, Carlo: *Las aventuras de Pinocho.* Alianza, Madrid, 1972. El texto de este prólogo fue publicado más tarde, con el título "*Pinocho*, la venganza del arte", en *Blanco y Negro* con ocasión del centenario de la muerte de Carlo Collodi (1826–1890).

» **El huésped de las nieves**
Il. Ricardo Bustos
Alfaguara, 1982



ya en la presentación –"vivía una familia que tenía dos burros"–, como si los dos animales formaran parte de la familia de campesinos, a cuyos miembros iremos conociendo más tarde, a medida que se va desarrollando la trama. No solo ellos –decía–, sino, y sobre todo, el ciervo, protagonista principal del relato, por el que el niño siente fascinación.

La frecuencia con la que los animales aparecen en su obra es algo que no pasa inadvertido a los lectores. Perros y gatos, lobos y corderos, pájaros e insectos aparecen en cuentos, ensayos y otros textos. Sucede ya en *Alfanhuí*, en el que figura un buen número de animales, muchos de ellos fantásticos, como el gallo de veleta, la culebra de plata, el caballito o "la emigrante y multicolor geografía de los pájaros".

En muchos otros textos, Ferlosio convierte en protagonista al lobo, una particular querencia del escritor. Lo encontramos en "Dientes, pólvora, febrero"; también en "El reincidente" y en "Carta de provincias", éste dedicado a Miguel Delibes. Expresa con ello, me parece, su admiración por la naturaleza, a la que el hombre ha ido dando la espalda. "El don de la palabra hizo que el hombre se expatriara para siempre de la naturaleza", ha dejado escrito. Sabe bien de lo que habla, pues fue testigo privilegiado del gran éxodo que desde mediados del pasado siglo vivió el campo español y de los efectos devastadores que ha tenido.

De algunos animales
Random House, 2019

Pero, además, el lobo –siempre el malo en los cuentos– simboliza la rebeldía y la lucha contra cualquier forma de domesticación y de servidumbre, sentimientos que tan bien concuerdan con la visión que de la vida tiene Ferlosio y con la propia actitud del escritor, siempre un ser al margen, huraño e indignado, con el garrote de su escritura dispuesto contra tópicos y clichés, en defensa radical de su libertad.

Claves de Razón Práctica 265
Julio/Agosto, 2019

Del interés de Ferlosio por los animales, queda constancia en *De algunos animales* (Random House, 2019), último libro en el que se ocupó. En esta edición a cargo de Ignacio Echevarría, quedan recogidos artículos, relatos, poemas y fragmentos ensayísticos que tienen a los animales por protagonistas; segregados de su contexto original, estas páginas son, al tiempo, un recorrido por algunas de las obsesiones del escritor. Subtitulado *Bestiario ilustrado*, incluye ilustraciones de *La vida de los animales*, de Brehm; y, también, tres dibujos de animales fantásticos, obra del propio Ferlosio, muy aficionado al dibujo. Asimismo, Ignacio Echevarría y Cristina Moreiras–Menor, en interesantísimos artículos publicados en *Claves de Razón Práctica* 265, aluden de nuevo al interés de Ferlosio por los animales, inspirando sus textos y su pensamiento.

El niño: la mirada y la palabra

Otro rasgo que llama la atención en "El huésped de las nieves" es la importancia que Sánchez Ferlosio le otorga al niño, el protagonismo de Nicolás, y la seriedad con la que el pequeño es tratado. En la obra de Ferlosio, el ámbito rural suele estar asociado a un mundo de descubrimientos y de experiencias, transmitidas de generación en generación. En el seno de la familia, el niño es considerado como un miembro más, y como tal participa en las conversaciones con los adultos. El relieve que su figura adquiere se hace evidente en el diálogo con los mayores; especialmente, con el abuelo y con el padre. A través de la complicidad que establece

con ellos, la sabiduría compartida por el abuelo aviva el interés del niño por ver al ciervo y contar las astas de su cornamenta; en la complicidad con el padre, éste le hace partícipe de la aventura nocturna para intentar darle caza al huésped de las nieves.

No es una forma de actuar impostada, sino una actitud que es educativa sin pretenderlo, con naturalidad; y que le ayuda al niño a crecer al intentar ponerse a la altura de los mayores con los que convive. Subyace en ello, creo, el interés que Ferlosio mostró siempre por los procesos de aprendizaje; en particular, por la manera en que adquirimos el lenguaje y el papel que juega en nuestra formación como personas.

A este respecto, hay que destacar la importancia que le concede a la mirada, a la observación atenta de las cosas. "La lámpara del cuerpo es el ojo", dice una cita bíblica que el autor recoge en *De los animales*. Es una mirada contemplativa, que sólo en el silencio cobra su sentido más verdadero. Cuando padre e hijo están al acecho del ciervo, "afuera, en el silencio de la nieve –escribe–, se oyó, cercano, el fuerte resoplido de un olfateo receloso".

Pero antes, claro, ha sido necesaria la lenta espera, el cuerpo del niño vencido por el sueño, la luz de la luna para que fuera posible la sombra del ciervo en el alféizar. Es un tiempo que parece detenido; en el que la llegada de la nieve –"una manta de nieve", escribe, vinculando el silencio a la presencia de la nieve– parece suspender el paso de las horas.

El tema es recurrente en la obra de Ferlosio; en distintos episodios de *Alfanhuí*, encontramos referencias al silencio. Recordemos, por ejemplo, cuando, a la luz del fuego que el niño enciende para el maestro, este le cuenta la historia del mendigo de la flauta silenciosa: "La tocaba en medio de las grandes tormentas, entre truenos y aguaceros, y salían de ella notas de silencio, finas y ligeras, como hilos de niebla".[6]

Todo es calma también en "El huésped de las nieves", tiempo para ver caer la nieve, tiempo para escuchar al abuelo, tiempo para tramar el plan con el que darle caza al ciervo. Y, luego, la tensa espera. Hasta que la aparición del animal hermoso con cuernos como ramas provoca el alboroto que concluye con "el rebuzno largo y uniforme" con el que los burros "se recobran de todo el sobresalto que había turbado, aquella noche, su pacífica existencia". Cierre magistral del capítulo II del relato, y una buena muestra del

[6] *Industrias y andanzas de Alfanhuí*. Salvat/Alianza, Madrid, 1970, p. 33.

humor de Ferlosio, con el que rompe la tensión que su prosa ha ido creando.

La tifra, en **De algunos animales**
Il. R. Sánchez Ferlosio

Casa de palabras

Refiriéndose al imaginario de la España vacía, Sergio del Molino escribe que "ha sido construido desde fuera, con metáforas condescendientes y crueles…".[7] El autor de "El huésped de las nieves" sería una de las pocas excepciones que confirman la regla. Quienes somos hijos o nietos de aquellos que un día habitaron el medio rural español y fueron expulsados por la pobreza y la falta de oportunidades encontramos en el relato de Ferlosio la imagen fiel de la tierra que un día fue la nuestra. Sobre todo, el lenguaje que hablaban nuestros abuelos, nuestra única patria verdadera. Como una piedra lanzada en el estanque, el relato remueve algo muy profundo en nosotros, pues está contando nuestra propia historia: las palabras que nos conformaron, la conexión cortocircuitada por años de olvido y de vergüenza con nuestro pasado en la España interior que languidece a punto de morir en el abandono y la soledad.

#

[7] Del Molino, Sergio: *La España vacía.* Turner, Madrid, 2016, p. 250.

Benjamin Lacombe

PRESENTA

Historias de fantasmas de Japón

11 inquietantes historias bellamente ilustradas

EDELVIVES

El arquetipo de Cenicienta en diferentes culturas

Como demostró Vladimir Propp hace casi un siglo, en todos los cuentos maravillosos se repiten las mismas funciones. Algo similar ocurre con algunos de sus protagonistas que, con pequeñas modificaciones, encontramos en las tradiciones de gran número de países.

La autora de este artículo nos presenta un estudio del arquetipo de Cenicienta en diferentes culturas y épocas con el fin de analizar la vida cotidiana de la joven y su evolución.

Autora

Gloria Ruiz Blanco
Doctorado
en Comunicación
Universidad
de Sevilla

Dedicatoria: A mi padre, por cantarme y contarme cuentos a la luz de la luna.

"La Cenicienta" es uno de los cuentos de hadas más antiguos que existen dentro de la tradición oral. A su vez es un cuento que se ha ido desarrollando a lo largo del mundo en zonas tan dispares como Egipto, China, India, Europa, etc. Hay muchas versiones de Cenicienta y cada una de ellas ha ido evolucionando acorde a la sociedad en la que fueron transmitidas. La autora MR Cox, en 1893, recogió un total de 345 variantes de esta historia y dentro de estas variantes todas ellas tenían elementos comunes.

Su libro, *345 historias de Cenicienta*, divide las historias en tres categorías diferentes. La primera categoría se corresponde con la heroína maltratada y la prueba del zapato para reconocerla. La mayoría de las historias de Cenicienta cuenta con estos dos elementos en su estructura.

» **Emotional World Tour**
Il. Paco Roca
Astiberri, 2009

La segunda categoría se corresponde en lo que Cox denomina "padre desnaturalizado", es decir, el padre que quiere casarse con su hija obligándola a la heroína a huir y convertirse en Cenicienta.

La tercera y última categoría, Cox la llama "el juicio del rey Lear" que consiste en que un padre considera que las muestras de afecto de su hija no son las adecuadas por lo que la destierra y humilla convirtiéndola en Cenicienta.

En el sistema de clasificación de Aarne Thompson se adscribe dentro del grupo de cuentos folclóricos ordinarios, dentro de él, al de los ayudantes sobrenaturales (500 - 559) y en concreto al subtipo 510A: el de heroína perseguida.

En la actualidad se cree que pueda haber unas 700 variantes en total. A continuación se destacan diferentes versiones de diferentes épocas y lugares con el fin de detectar el día a día de esas Cenicientas y de paso realizar un viaje alrededor del mundo.

Arquetipo de Cenicienta

El arquetipo de Cenicienta se repite en todas las historias. La heroína es una joven de gran belleza que despierta los celos de sus herma-

nastras. Todas actúan y tienen un comportamiento dócil pese a que son humilladas y maltratadas con la moraleja de indicar que siempre el bien triunfa sobre el mal. Las cenicientas de todos los países consiguen enamorar a los príncipes y ascender de estatus social.

El elemento para reconocer a la heroína es el zapato pequeño. El símbolo del pie pequeño es el símbolo de belleza en los países orientales. Este elemento se ha ido conservando a lo largo de los siglos y lugares.

La rivalidad fraternal se encuentra dentro de todas las historias. Esta rivalidad la encontramos en el Antiguo Testamento en el Génesis con las historias de Caín y Abel, y de Esaú y Jacob.

Cenicienta egipcia

Una de las Cenicientas más antiguas es *Rodhopis* (Ródope), la cenicienta egipcia. Su historia está recogida por el griego Estrabón en su libro *Geografía (XVII 1:33)*. Rodhopis (mejillas rosadas) nació al norte de Grecia y fue capturada por unos piratas que la vendieron como esclava.

Las demás esclavas la envidiaban por su gran belleza y buenos modales de manera que la obligaban a realizar los trabajos más duros. Un día se estaba bañando en el río y un halcón (hace referencia al dios Horus) le robó una sandalia y la dejó caer en Menfis en manos del faraón. Este se quedó prendado ante tan bella sandalia y considerando la forma divina en la que la había conseguido, mandó a sus emisarios a encontrar a la dueña del zapato. Cuando la encontraron la convirtió en su amante.

La versión de Herodoto cuenta que Ródope procedía de Tracia y que era esclava en Samos. Fue compañera de esclavitud de Esopo y fue llevada a Egipto en la época de Amosis II. Fue liberada por Safo (poetisa griega) de manera que Ródope como mujer libre haría una gran suma de dinero dedicándose a la prostitución. Cuenta la leyenda que una de las pirámides de Giza fue encargada por ella.

Hay documentos como los de Manetón, Estrabón, Eratóstenes que afirman que la historia de Rodhopis es la historia de Nitocris, Reina de la IV dinastía y primera mujer considerada faraón pues su nombre figura en el papiro de Turín[1].

[1] El canón real de Turín o Papiro de Turín, es un papiro con letra hierática donde se menciona los nombres de los faraones que reinaron en Egipto. El texto se fechó en la época de Ramsés II.

Cenicienta china

Nos trasladamos al siglo IX dC a la China oriental. Historia escrita de la tradición oral. Su autor es Taun Cheng s—shih y escribe la historia de *Yeh-hsien* entre los años 850-860 dC.

Yeh-hsien es una joven maltratada por su madrasta y hermanastra. La muchacha tiene como protector un pez dorado que es su madre reencarnada. Cuando la madrasta descubre esto, manda cocinar el pez pero las espinas siguen siendo mágicas.

La primavera se acerca y con ella el gran festival donde los jóvenes acuden para conocer a sus parejas. Yeh-hsien pide asistir pero la madrasta se lo prohíbe. Yeh-hsien le pide a las espinas que la vista con elegancia para la fiesta y su deseo se cumple.

En la fiesta tanto la madrasta como hermanastra se fijan en ella ya que lleva un precioso vestido de seda azul con un gran colgante de jade así como unos preciosos zapatos de oro tan pequeños como una flor de loto. La joven se marcha precipitadamente y pierde un zapato de oro. El zapato acaba en manos del mercader más rico de la provincia que la buscará y se casará con ella. La búsqueda es complicada y el mercader no se rinde hasta encontrarla. La madrasta y la hija mueren sepultadas por un alud de piedras como castigo por su mal comportamiento. (Louie y Young 1996).

China es una de las cuatro civilizaciones antiguas del mundo. La historia de Yeh-hsien se centra en los años de la dinastía Tang (618-907) época dorada para el arte, la poesía, la cerámica e impresión de madera. Fue uno de los momentos de mayor esplendor de China.

La Ruta de la Seda daba lugar a que la población se nutriese de elementos culturales de naciones lejanas. Una de las figuras más importantes del cuento es el comerciante que se enamora del zapato de Yeh-hsien, como dato histórico que hay que destacar es que durante la dinastía de los Tang los comerciantes autóctonos se mezclaban en el mercado con comerciantes de lugares tan remotos como Persia.

Cenicienta india

En la cultura India también se encuentran similitudes con la historia de Cenicienta pero aquí cambiamos el zapato por unos cabellos. El cuento se titula *Sona y rupa* y se cree que fue publicado por Shyam Parmar en 1972 y más tarde fue refundido por el folclorista A.K. Ramanujan.

Esta historia pertenece a la segunda categoría de cuentos que estableció la autora MR Cox. En lugar de ser un padre desnaturalizado es un hermano quien se enamora de sus hermanas.

Un príncipe descubre a las orillas del río unas hebras de cabello plateadas y doradas. El príncipe pide a la madre que busque a la dueña de dichas hebras ya que se encuentra totalmente enamorado de ellas. Tras pasar varias mujeres por palacio, ninguna de ella era. Finalmente, el príncipe ve en un jardín a dos niñas jugando. Una tiene el pelo dorado y la otra tiene el pelo plateado. La madre le dice que son sus dos hermanas Sona y Rupa. El príncipe quiere casarse con las dos y no renunciar a su deseo, de manera que decide preparar los preparativos de la boda. Cuando las niñas se enteran corren hacía un sándalo que riegan desde que eran pequeñas y se esconden en las ramas. Mientras los padres y el hermano les piden que bajen del árbol para llevar a cabo la boda, las niñas piden al sándalo que las lleve más y más arriba. Un trueno cae y el sándalo se traga a las niñas para siempre. (Ramanujan 2005).

Cartel para Humans Fest
Il. Paco Roca
Valencia, 2017

En el cuento de Sona y Rupa podemos observar cómo los padres también insisten a las dos hermanas que bajen del sándalo para llevar a cabo la boda. Una de las costumbres cotidianas que viven las mujeres en la India es el matrimonio infantil así como los concertados.

La historia de Sona y Rupa es la historia de dos princesas indias. La realeza en India se caracteriza por el gran lujo con el que viven en comparación con el resto de la población. La realeza india perdió su poder en el año 1947 y en 1971 Indira Gandhi aprueba la ley de "Desreconocimiento de los príncipes" con el fin de eliminar los privilegios económicos. Pese a esto, esta parte de la población sigue gozando de grandes riquezas y privilegios.

Cenicienta escocesa

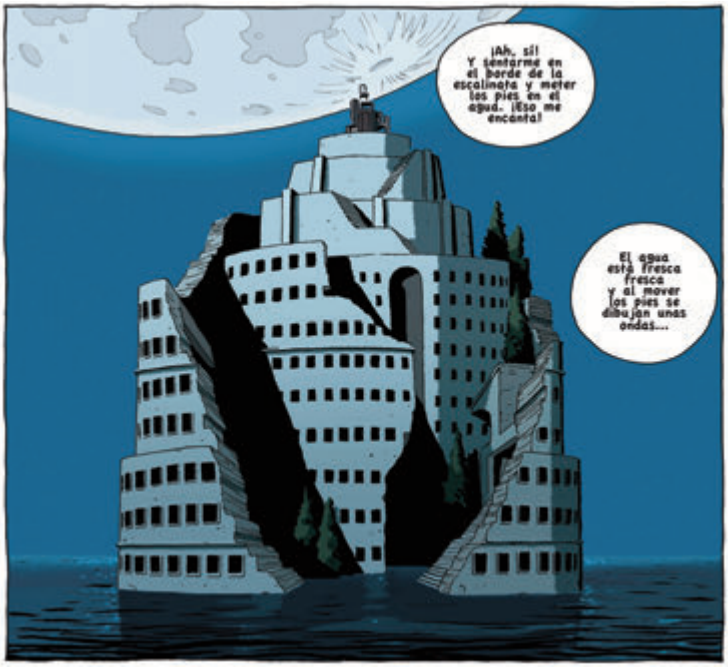
Es una mezcla de la cenicienta china y de la versión de los hermanos Grimm. *Rushen Coatie y el ternero rojo* es la cenicienta más antigua de Europa. Este cuento tradicional escocés forma parte

de la tradición oral y se recoge en la obra *Complaynt of Scotland* (1540). También fue recopilado por el autor Joseph Jacobs en su obra *More English Fairy Tale* publicado en 1890.

En un reino lejano la reina muere y le dice a su hija que todo lo que desee que se lo pida a un ternerito que éste se lo va conceder. El rey se vuelve a casar de nuevo con una mujer con tres hijas muy feas que desprecian a la niña y sólo la dejan con un abrigo de junco (junco en inglés se dice rush coat) de ahí que llamen a la niña Rushen Coatie.

No le daban de comer y la niña pide siempre comida al ternero que siempre se la trae. La madrasta se entera y manda cocinar al ternero. Los huesos del ternero siguen siendo mágicos de manera que estos huesos le conceden a la niña vestidos lujosos para que asista durante tres días a la iglesia. El príncipe se enamora de ella y recoge el zapato que pierde la joven. El príncipe solo se va casar con la joven que sea dueña del zapato. La malvada madrasta corta los dedos de su hija mayor para que le quede bien el zapato. Se lo prueba Rushen y se convierte en reina. (Jacobs 2009:146-151)

Esta versión mantiene el elemento del animal reencarnado así como la pérdida del zapato, pero lo realmente curioso de esta versión es la sustitución del baile por una misa. En el siglo XVI



» **Las calles de arena**
Il. Paco Roca
Astiberri, 2009

el momento (lugar) que tenía la población campesina para mostrarse al público era (en) la iglesia.

La cenicienta de Basile

Giambattista Basile escribe la *Gata Cenicienta* en su obra póstuma *Lo cunto de li cunti* también conocida como *El pentamerón*, publicada por su hermana en 1634. Compuesta por cincuenta cuentos populares italianos que recopiló durante sus viajes por Creta e Italia. Basile siguió el modelo de *El Decamerón* de Boccaccio inventando una historia para unir de forma posterior todos los relatos.

La *Gata Cenicienta* nos cuenta la historia de un príncipe viudo que quiere mucho a su hija Zezolla. Pasado un tiempo el príncipe se vuelve a casar con una bella mujer que tenía muchos celos de la niña. La niña le dice a su nodriza que desearía que ella fuese su madre en vez de la otra. Zezolla es convencida por su nodriza para que mate a su madrasta y así su padre se case con ella. Zezolla le pide a la madrasta los vestidos viejos de un baúl y siguiendo el consejo de su nodriza, la mata dejando caer la tapa sobre el cuello.

Zezolla convence a su padre para que se case con la nodriza. Cuando el padre se casa con la nodriza descubre que ésta tiene seis hermosas hijas. La nueva madre comienza a degradar a Zezolla llegando al punto de que pierde su nombre por el mote de Gata Cenicienta.

En esta versión el padre de Cenicienta no muere y se dedica a viajar y traer regalos para su hija e hijastras. Un buen día Zezolla le pide que la encomiende a las palomas de las hadas y le envíe algo. El padre cumple su promesa y el hada le entrega un dátil, una azada, una vasija de oro y un mantel de seda. El hada le indica que debe plantar el dátil y cuidarlo con las cosas que le entregaba. De este dátil sale el hada que vestirá de lujo a Zezolla para que asista a los bailes de palacio.

Como se sabe el rey se enamora de la joven y esta siempre huye tras el baile. Se produce la pérdida del zapato y el uso del mismo para reconocer a la heroína.

La cenicienta de Perrault

En la Francia del siglo XVII Charles Perrault escribe su versión de la Cenicienta acorde a los gustos del rey Luis XIV.

El argumento es muy similar al de Basile pero Perrault añadió elementos como la carroza, los ratones como caballos y el famoso zapato de cristal. La creación de este último elemento ha sido muy discutida por los investigadores ya que apuntan a una mala traducción por parte de Perrault de la palabra *verre* (piel jaspeada) por *vair* (cristal).

La historia de la Cenicienta de Perrault comienza con las segundas nupcias del padre con una esposa que tiene dos hijas. Las niñas celosas por la belleza de Cenicienta la martirizan con trabajos serviles y la obligan a dormir entre cenizas, de ahí deriva su nombre.

En esta versión aparece también la condición de regresar a media noche. En las versiones anteriores era la propia protagonista quien decidía cuándo huir.

Como en el resto de las historias, Cenicienta conquista al príncipe y una de las noches que no estaba pendiente del reloj, al tener que huir de manera apresurada, pierde el zapato de cristal.

La cenicienta de los Grimm

Aschenputtel (Cenicienta) aparece en la gran obra de los dos hermanos titulada *Kinder- und Hausmarchen* publicada en 1812. Esta versión dista mucho de la Perrault por su contenido violento.

Aschenputtel (Cenicienta) se queda huérfana de madre y su padre contrae unas segundas nupcias con otra mujer que tiene a su vez dos hijas. De nuevo la madrasta y las hermanastras maltratan y humillan a la joven. Un día el padre de Cenicienta marcha de viaje y le trae a su hija la primera rama que tocó su sombrero. Cenicienta planta esta rama cerca del sepulcro de su madre. Pronto esta rama se convirtió en un árbol y en ella se posaba un pájaro que concedía los deseos de la joven.

Al igual que en el resto de historias, el rey celebra un baile en palacio y a ella le prohíben ir y es cuando el pájaro la viste de forma preciosa para que asista. El príncipe se enamora de ella, ella huye y por consiguiente pierde el zapato y este será la prueba para que se reconozca a la joven.

La versión de los hermanos Grimm es una versión más sangrienta que el resto. Durante la prueba del zapato una de las hermanas se corta el dedo gordo del pie y la otra el talón. En el día de la boda dos palomas pican los ojos de las hermanas y las deja ciega.

El día a día de las diferentes Cenicientas en la vida real

Rodhopis era una esclava y en el antiguo Egipto los hombres y mujeres esclavos trabajaban a la par. A diferencia de otras sociedades, estos disfrutaban de un salario, se les daba alojamiento y manutención e incluso tenían derechos. En el día a día de la joven Rodhopis, si tenemos en cuenta la información recogida por autores como Farout y Gardiner, las labores que realizaría sería el mantenimiento de las acequias y sistemas de irrigación. La agricultura sería otra de sus tareas así como lavar y tratar el lino para su posterior confección.

Portada de Off the Record
Il. Paco Roca
Jot Down books, 2014

Durante la dinastía de los Tang es cuando se produce la historia de Yeh-shien. Esta dinastía se caracteriza por el gran esplendor en el que vivía la población. Las labores que puede hacer una criada como Yeh-hsien serían limpiar la casa, estar al cuidado del jardín, preparar la comida así como peinar y vestir a su hermanastra y madrasta.

Las hermanas Sona y Rupa pertenecían a la realeza india. Las mujeres de la realeza basan su educación en mantener viva la tradición, por ello se realizan muchos matrimonios concertados. La reacción de las dos hermanas es muy poco común para la educación que hubiesen recibido.

En cuanto a las cenicientas europeas, Zezolla la cenicienta de Basile pertenecía a la clase social alta. Durante el siglo XVII las mujeres tenían prohibido participar en política y vida pública, aun así muchas de ellas se reunían en salones y hablaban de temas públicos, filosóficos, políticos y literarios. Las mujeres que pertenecían a este estatus social estaban instruidas y a través de estas reuniones influían de manera indirecta en la sociedad.

En cuanto a la Cenicienta de Perrault, durante el reinado de Luis XIV, las mujeres realizaban reuniones de salón donde comienzan a narrarse diferentes géneros literarios. Estas reuniones organizadas por las mujeres de una clase social alta se hacían con la intención de ocupar un puesto privilegiado dentro de su clase. Las mujeres de clase social baja no tenían acceso a estas reuniones y se dedicaban a servir y trabajar en los negocios familiares.

El invierno del dibujante
Il. Paco Roca
Astiberri, 2010

En el siglo XIX si Aschenputtel hubiese sido una mujer real sería una joven con acceso a la educación ya que en este siglo se educa a todas las mujeres sean del estatus social que sean. Aun así viviría en un periodo de desigualdad y su dedicación sería atender a sus hijos y velar por el cuidado de la cocina y la casa.

Bibliografía

-Basile, Giambattista (2006) 1634. *Pentamerón. El cuento de los cuentos*. Madrid: Ediciones Siruela. Trad. César Palma.
-Climo, S. (1992). *The Egyptian Cinderella*. California: Harper Collins.
-Cox, Marian Roalfe. (1893). *Three hundred and forty five variants of Cinderella*. Londres: folklore Society Publications.
-Estrabón. *Geografía*, XVII, 1. 33.
-Grimm, Jacob y Wilhelm (2015). *Cuentos completos*. Madrid: Alianza Editorial.
-Jacobs Joseph (2009) 1894. *More English Fairy Tales*. Londres: Abela Publishing.
-Louie, Ai – Ling y Young, Ed (1996). *Yeh – Shien : a Cinderella story from China*. Londres: Puffing Books.
-Perrault, Charles. (1927) 1697. *Côntes de ma mere l Oye*. Paris: Pimiento Editions.
-Ramanujan , A. K. (2005). *Cuentos populares de la india*. Madrid: Siruela. Trad. M Corneiro.
-Thompson , Sith y Aarne, Antti. (1967). *Le fiabe nella tradizione populare*. Milan: Il Saggiatore.
-Thompson , Sith y Aarne, Antti. (1977). *The Folktale*. Los Angeles: University of California Press.

#

¡Y todavía dibujan!

La importancia del dibujo infantil, su valor como documento de la visión que los más pequeños tienen de las guerras, su función lúdica o terapéutica, son los temas que se tratan en este artículo a partir de la primera edición española de un libro publicado en Estados Unidos en 1938. En él se reproducen imágenes creadas por niñas y niños inspiradas en sus experiencias durante la Guerra Civil y en su estancia en colonias escolares que les alejaban del conflicto.

Autor

Juan Gutiérrez Martínez-Conde
Equipo Peonza

Dulcilandia y el Gato Bandido

Hace algún tiempo encontré en el rastro de Santander un antiguo tebeo. Le faltaban las cubiertas y me llamaron la atención los dibujos infantiles en la portada y en las páginas en blanco. La reciente publicación de *¡Y todavía dibujan!* (La uÑa RoTa, 2019) que reproduce sesenta dibujos realizados por niños y niñas durante la Guerra Civil española me anima a relacionar ambas publicaciones, que ponen de manifiesto la importancia de la creatividad infantil y del valor documental e histórico de sus creaciones.

El título del tebeo es *Dulcilandia y el Gato Bandido* y tiene un formato apaisado de veintidós por treinta centímetros, costaba dos pesetas y fue publicado por la editorial Molino en 1936. En la portada, junto al título, aparece la figura de un sonriente Mickey Mouse, el logotipo de la editorial y un dibujo infantil que reproduce con bastante realismo un pequeño avión con la bandera de España, rojo y gualda. En la página de la izquierda otro dibujo de gran tamaño representa el combate entre un barco de guerra y varios aviones.

Dulcilandia y el Gato Bandido
Molino, 1936

Mayor tamaño y detalle tiene el dibujo de la última página con el mismo tema. En este caso se representa al acorazado *Alfonso XIII*,

» **Avión**
Il. Luis Antonio Gil López

que en 1931 cambió el nombre por el de *España* y que fue hundido el treinta de abril de 1937 en las proximidades de Santander. Patrullaba junto al destructor *Velasco* la costa de Cantabria, en poder de la República, cuando al intentar detener un carguero inglés entró en un campo de minas que provocaron su destrucción. Luis Antonio Gil López, el niño autor del dibujo, tuvo conocimiento de este suceso que se produjo en el trágico contexto de la guerra que se había iniciado nueve meses antes. El domingo veintisiete de diciembre de 1936 se produjo el primer bombardeo sobre territorio español de la Legión Cóndor alemana. Su objetivo fue el Barrio Obrero de la ciudad de Santander. Como consecuencia del mismo murieron sesenta y cuatro personas, entre ellas varios niños, y otras tantas quedaron heridas. La indignación provocó la revancha popular, apoyada por algunas autoridades, sobre los prisioneros encerrados en el barco *Alfonso Pérez* causando la muerte de ciento cincuenta y siete de ellos. En estas crueles circunstancias realiza el niño los dibujos sobre el tebeo. Las noticias que le llegaron del hundimiento del barco posiblemente serían confusas.

Nuestro pequeño artista dibuja una escena de gran dinamismo y vivacidad en la que se produce un intenso bombardeo sobre el acorazado *España*, que a su vez derriba algunos aviones y hunde un submarino. Algunos pilotos se lanzan en paracaídas mientras los aviones incendiados por las ráfagas de ametralladoras caen al mar. Las bombas estallan, las chimeneas echan humo y alguien desde la borda grita: “Se *unde* el barco”. El autor mezcla elementos de la realidad, como los numerosos bombardeos sobre la ciudad y el hundimiento del barco, con otros inventados como la aparición de un submarino o el derribo de aviones en el enfrentamiento.

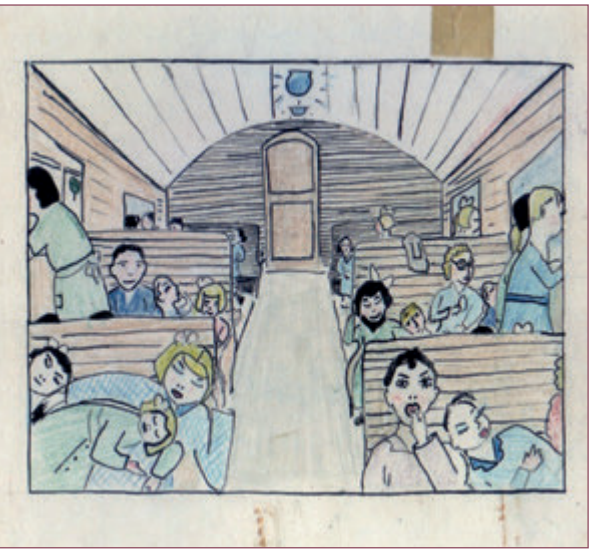
Llama la atención, además de la intensidad de la escena, el detalle con el que se dibuja el barco con chimeneas, mástiles, grúas, cañones, anclas, la bandera republicana, incluso el interior de la santabárbara con personas acarreando proyectiles. Lo mismo ocurre al dibujar el imaginado submarino o las diferentes posiciones de los aviones en ataque. El niño transforma las informaciones que le llegan de los acontecimientos que se están produciendo, en una ficción épica, en un juego de guerra o en un tebeo de acción, para alejarse de la prosaica y cruel realidad o para poder comprenderla y darle sentido.

Los dibujos están firmados por un desconocido Luis Antonio Gil López que tres décadas después tal vez se convertiría en un militante comunista, con los mismos nombres y apellidos, miembro del Comité Central del Partido Comunista, que junto a Justo López de La Fuente y José Sandoval Morís constituían la *troika*. Los tres junto a otros ocho militantes fueron detenidos el 26 de abril de 1964. Otro miembro del grupo era José Daniel Lacalle Sousa, intelectual e ingeniero, hijo del entonces ministro del Aire. Es posible que aquel niño que mostraba tanto interés por el hundimiento del acorazado *España* treinta años más tarde ingresara en prisión por su militancia política.

¡Y todavía dibujan!

Por primera vez se traduce y publica en español este libro titulado originariamente *They Still Draw pictures! A collection of 60 drawings*

« **Bombardeo**
Il. Luis Antonio Gil López



Durante el viaje
Il. Rafaela Jover Rodríguez

made by spanish children during the war. Fue editado en 1938 en Nueva York por The Spanish Child Welfare Association of America for the American Friends Service Committee, fundada por cuáqueros. Se trataba de una publicación que acompañaba a las exposiciones de dibujos infantiles recopilados por el coleccionista de arte y editor del libro Joseph Weissberger.

Leticia Fernández-Fontecha en el excelente prólogo de este libro explica el origen y la finalidad de estas creaciones infantiles. Sitúa el contexto histórico en el que destaca la simpatía que despertó la lucha de la República Española en algunos ámbitos fuera de España. Cita los ejemplos de las cuarenta mil personas que se alistaron en las Brigadas Internacionales y la presencia de fotógrafos extranjeros de la talla de Robert Capa, Gerda Taro o Henri Cartier-Bresson que compartían sus ideales. Señala esta autora la importancia de las imágenes en la guerra civil porque se utilizaron como instrumento de persuasión y de propaganda: "En esta guerra de imágenes, la representación de la infancia ocupó un lugar central dentro de la retórica visual".[1] También señala que la crisis de refugiados producida en 1939 fue la primera en ser fotografiada y que del medio millón de desplazados, doscientos mil eran niños. "El dolor de la infancia se convirtió en un icono de la lucha de España contra el fascismo."[2]

El Gobierno de la República Española evacuó a los niños de las zonas de conflicto llevándolos a las colonias escolares creadas por el Ministerio de Instrucción Pública. Este organismo propuso que los niños acogidos realizaran una serie de ilustraciones de escenas relacionadas con sus experiencias antes, durante y después de estar expuestos a la guerra. La mayoría de los dibujos fueron hechos por alumnos de entre cinco y quince años durante el curso escolar 1937-1938. "El proyecto tenía un doble propósito: por un lado, generar una propaganda destinada a convencer a las democracias occidentales de la necesidad de apoyar al legítimo gobierno español y, por otra, crear una herramienta terapéutica con la que ayudar a los menores a superar los traumas causados por la guerra."[3]

[1] *¡Y todavía dibujan!,* La uÑa RoTa, Segovia, 2019. (p. 10)
[2] Ibidem (p. 2)
[3] Ibidem (p. 15)

« **Refugio para caso de bombardeos**
Il. Autor no identificado

En este último aspecto tuvo un papel destacado la psicóloga Regina Lago, responsable en gran medida del proyecto y autora del artículo "La Guerra a través de los Dibujos Infantiles" publicado en *Educación y Cultura* en 1940. Fue pionera en la investigación sobre la experiencia infantil en un contexto de guerra. Lago analizó 624 dibujos basándose en el carácter narrativo de las imágenes y agrupó los resultados en función de la edad, el género del autor y la comprensión infantil de los asuntos propuestos. Sin embargo, aunque fue en España donde los dibujos infantiles se utilizaron por primera vez como método terapéutico para la recuperación psicológica de las experiencias traumáticas de la guerra, será en el Reino Unido donde se desarrollará su estudio gracias a psicoanalistas como Anna Freud, Dorothy Burlingham y Donald Winnicott.

» **¡Y todavía dibujan!**
La uÑa Rota, 2019

Aldous Huxley y el dibujo infantil

Además del prólogo de Leticia Fernández-Fontecha, del que hemos extraído la información anterior, *¡Y todavía dibujan!* incluye la introducción que hizo para la primera edición Aldous Huxley. El autor de *Un mundo feliz*, publicada en 1932, visitó España en varias ocasiones y recorrió muchas de sus provincias. Participó activamente en la propaganda antifascista y le afectó el sufrimiento de los niños en la guerra civil, por este motivo aceptó escribir esta introducción. En ella muestra una gran admiración por las creaciones de los niños y las niñas que, según él, cuando están a su aire, desarrollan un talento artístico asombroso. Sin embargo, cuando reciben una educación artística adoptan una

actitud sumisa y se limitan a imitar los modelos propuestos perdiendo toda su energía y originalidad. Desgraciadamente esta situación no ha desaparecido, sino que se ha agravado ya que la pérdida de la creatividad, que según Huxley tenía lugar a los catorce años, ahora ocurre mucho antes.

Le sorprende el sentido del color de los niños, "su sensibilidad para la forma y una sobresaliente capacidad de invención decorativa. Muchos de estos paisajes rurales y escenas de guerra están compuestos (…) según los principios clásicos de la más estricta elegancia. Masas y vacíos están brillantemente equilibrados alrededor del eje central. Casas, árboles y figuras se sitúan exactamente donde la regla de sección aurea exigen que sean colocados."[4]

También señala la fuerza del niño para la expresión psicológica y dramática y cómo, a pesar de las carencias en el dominio de la técnica, "tanto la inventiva como el ingenio artístico y la habilidad en la ejecución del dibujo son a menudo notables."[5]

Le admiran tanto las escenas rurales como las de guerra con las explosiones, el pánico de los que huyen, los cuerpos de las víctimas o las madres llorando. Considera que los dibujos de los bombardeos son dolorosamente vívidos y detallados y no duda en calificarlos como obras de arte. Le llama la atención la presencia de los aviones en la mayoría de los dibujos debido a que se habían convertido para los niños en el aparato más significativo e importante. Finaliza la introducción exhortando a la lucha contra la violencia masiva y a socorrer a sus víctimas.

Dibujos académicos y dibujos espontáneos

Los dibujos del libro reseñado están enmarcados, tienen unos formatos similares y se clasifican en cinco temas: guerra, aviones, huida, colonias y misceláneos. Estos dibujos tienen el interés y los valores señalados anteriormente, pero también acusan un tono *académico*, de trabajo escolar. Se percibe un control en el trazo por parte de los artistas y una realización limpia y esmerada. Cuidan mucho la presentación.

Por el contrario, los dibujos de Luis Antonio Gil López surgen espontáneamente, no tienen ninguna finalidad educativa ni están dirigidos a los adultos. Se realizan sobre el espacio libre del tebeo

[4] Ibidem (p. 28)
[5] Ibidem (p. 29)

« **Escena de guerra**
Il. Tomás Boscá Gomar

y no tienen una intención testimonial, son producto de una actividad lúdica. No pretenden reflejar una realidad sino crear una ficción, ya que son el resultado de un juego inspirado en las noticias que llegan al niño del mundo exterior.

La diferencia más llamativa entre los dibujos de Luis y los de los niños del libro *¡Y todavía dibujan!* está en la forma, en la manera en que están realizados. El trazo es enérgico, de gran fuerza cinética y de figuración libre, en donde sorprende la representación de las distintas posiciones de los aviones en el vuelo. El dibujo es detallista describiendo incluso el interior del barco y del submarino, como vimos al comienzo del artículo. La contraposición de ambas formas de dibujar, una en la intimidad, por iniciativa y deseo del propio niño, y otra en un ambiente colectivo, por sugerencia de los adultos, resulta muy interesante ya que muestra coincidencias y diferencias notables, y convierte el tebeo encontrado en el rastro en un documento de gran valor.

Como conclusión podríamos señalar que *¡Y todavía dibujan!*, al igual que otras publicaciones de la época como *La guerra de España dibujada por sus niños* de la cirujana Fritzi Riesel y de su marido el pedagogo Alfred Brauner, demuestran el interés, que desde hace casi un siglo, se tenía por la creatividad de los más pequeños y de sus testimonios gráficos, que fueron utilizados como terapia para paliar los sufrimientos de la guerra. En nuestro presente estas publicaciones son, además, un documento histórico que nos permite acceder a la visión que la infancia tenía de los conflictos en los que se vieron involucrados.

Un clásico
moderno
empezado por

Michael Ende

y terminado
de narrar por

Wieland Freund

loqueleo

www.loqueleo.com/es

Paco Roca

Sin duda es uno de los autores más mediáticos y con mayor proyección internacional del actual panorama del cómic español. Lo demuestran sus cifras de ventas, la traslación de sus obras al cine y la televisión o la exposición que le ha dedicado este año el IVAM de Valencia. En la presente charla, Paco Roca rememora su trayectoria y comenta las claves de su trabajo mientras reflexiona sobre su proceso creativo.

Autor

Yexus
Crítico de cómic

Tus historias iniciales con Juan Miguel Aguilera tenían un tono muy diferente del que adoptarías en tus trabajos posteriores. ¿Cómo contemplas ahora aquella etapa?

Precisamente las releí recientemente para ver si se reeditaba ese material, tanto *Road Cartoons*, que apareció en la revista *El Víbora*, como su continuación, *Gog*, que se publicó en el sello *Fuera de Serie*. Visto después de veinte años, me parece que está dentro de lo que se hacía entonces en cuanto a temática y en cuanto a las limitaciones que las entregas de una serie te permitían. Aún así, me parecen unos buenos guiones de Juan Miguel. El dibujo y la narrativa son irregulares, pero para mí fue un estupendo ejercicio como autor, sobre todo *Gog*. *El Juego lúgubre* es una continuación de lo aprendido en *Gog*. Por otro lado, esa etapa me permitió trabajar con la gente de La Cúpula, todos gente estupenda, que después de muchos años siguen siendo amigos.

El juego lúgubre *fue tu primera obra de autoría completa. ¿Por qué elegiste la figura de Dalí como eje conductor?*

Estaba inseguro, nunca había escrito un guion. Yo quería hacer una historia de terror, un género complicado en el cómic, me gustaban las adaptaciones que había hecho Richard Corben de los relatos de Edgard Allan Poe y le daba vueltas a hacer algo así.

El juego lúgubre
Astiberri, 2001

Entonces pensé en el *Drácula* de Bram Stoker, en cómo había cogido a un personaje real y lo había transformado en ese icono del género de terror. Y esa idea de transformar a un personaje real para convertirlo en algo terrorífico me gustaba. Le di vueltas a quién me encajaría en esa metamorfosis y tras algunos descartes llegue a Dalí. Me encajaba a la perfección en ese juego que quería hacer, incluso él mismo decía que era una especie de Drácula que necesitaba de su tierra natal para pintar.

Hijos de la Alhambra *fue un intento de adoptar el formato de álbum e introducirte en el mercado francés que no prosperó. ¿Por qué?*

El juego lúgubre se editó en La Cúpula, después de haber hecho *Gog*. La editorial me daba la posibilidad de mover yo por mi cuenta los derechos internacionales y se lo ofrecí a SAF, un agente internacional que después vendía las obras a los países interesados. *El juego lúgubre*, tras ser coloreado por entero, lo vendió en Francia y en algún país más. Tuvo buenas críticas, pero a la hora de las liquidaciones aquello era una ruina. El agente se excusó diciendo que como era un material que yo había ya publicado en España era lógico que ahora cobrase poco. No entendí esa lógica. Pero como no tenía nada mejor, y viendo las posibilidades del mercado internacional, decidí hacer para ellos una serie. Busqué un tema que pudiera funcionar sobre todo en Francia y en España y así llegué a ese personaje que es un pintor romántico que viaja hasta la Alhambra. Fueron dos años de duro trabajo. Yo por entonces trabajaba de ilustrador publicitario, por lo que hacía una jornada intensiva para así poder dedicar las tardes y los fines de semana a hacer *Hijos de la Alhambra*. Una vez terminado este primer número de la serie, se publicó en Francia, Italia, España y en algún otro país. Pero de nuevo las liquidaciones eran de risa. Yo sabía lo que se pagaba como anticipo en cualquier país por un álbum y aquello que me estaban pagando era una miseria. Discutí con el agente y ahí acabó mi relación con SAF. Para mí fue una gran decepción. Tanto que durante un tiempo no dibujé nada.

Hijos de la Alhambra
Planeta-DeAgostini, 2007

Tanto El faro *como posteriormente* El ángel de la retirada *y* Los surcos del azar *se relacionan en distinta medida con la guerra civil española. ¿Te parece importante reivindicar la memoria histórica?*

Sin duda. En primer lugar, por un simple hecho "comercial". El silencio durante la dictadura y la amnesia a la que se nos obligó con la Transición han dejado fuera del conocimiento popular grandes historias. La de La Nueve, por ejemplo: en cualquier otro país con "memoria" se habrían hecho cientos de libros y películas sobre el tema.

« **Viñetas de vida**
Astiberri, 2014

Y, por otro lado, es importante reivindicar la memoria porque, como decía George Orwell, el que controla el presente controla el pasado. Vivimos en un país peculiar donde no hubo una clara ruptura con el franquismo, que sigue reafirmando mitos falsos, que le cuesta pasar página de una etapa nefasta porque aún hay grupos de poder que se niegan a condenar esa dictadura. Los libros y las películas son a veces una buena forma de buscar una reflexión que nos lleve por fin a una normalidad democrática.

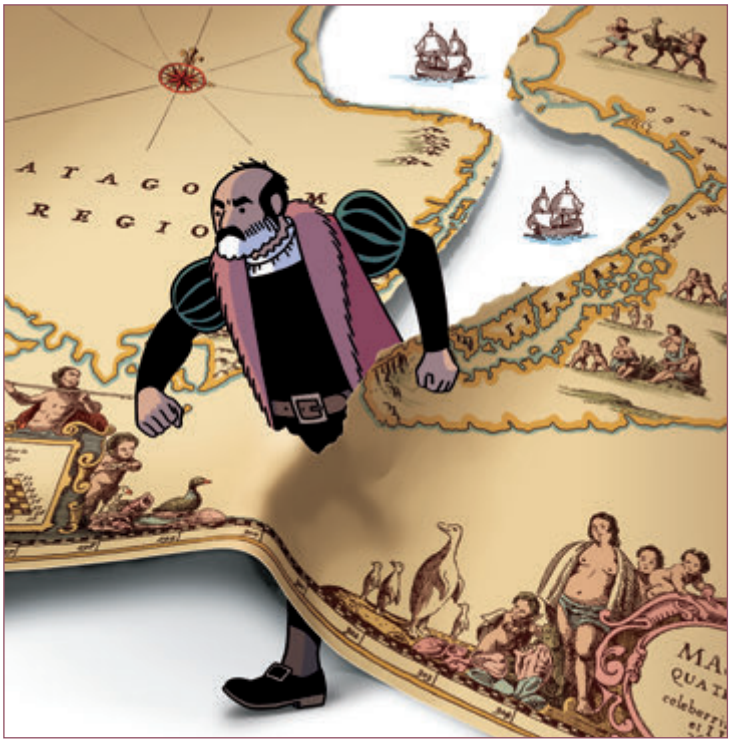
Arrugas *es tu primer gran éxito. ¿A qué achacas el impacto que suscita, rebasando incluso el puro ámbito del cómic?*

Creo que fue un cúmulo de circunstancias. Si *Arrugas* se hubiera publicado cinco años antes estoy seguro de que habría pasado desapercibido. Pero apareció en un momento en el que ya había un Premio Nacional, los medios ya empezaban a hablar sin vergüenza de los cómics (y más de *Arrugas* y de *María y yo*, que trataban de un tema social) y además algunas cadenas de libros ya empezaban a tener una importante sección de cómics que los hizo accesibles a un público más generalista. Se daban todos los elementos para que un cómic pudiera rebasar esa barrera de los lectores de cómic habituales. Luego, además, llegó la película...

» **Arrugas**
Astiberri, 2007

Tras la revista, el álbum y el comic-book, aquí adoptas definitivamente el formato de novela gráfica. ¿Crees que es el formato del cómic del siglo XXI?

Creo que la etiqueta "novela gráfica" nos ha dado una gran libertad a los autores y ha transformado la industria clásica del cómic. Cuando terminé *Arrugas* el editor francés que lo publicó me preguntó que qué quería hacer después. Le hablé de *Las calles de*



« **Cartel**
V Centenario de la primera vuelta al mundo
Il. Paco Roca
2019

arena, de nuevo una historia de un solo libro. Él me dijo que eso estaba bien, pero que no era negocio ni para mí ni para ellos. Que tenía que hacer una serie, buscarme un personaje que funcionase. Ahí estaba el negocio del cómic en Francia. Y, en cierta forma, sigue siendo así. Pero la Novela Gráfica nos abrió otro camino posible, otro formato con otra forma de narrar, con otras reglas visuales, que nos ha permitido tratar temas que no encajaban en esa industria convencional. Yo lo entiendo como algo parecido a la ruptura de las vanguardias artísticas del siglo XIX. Es decir, con el tiempo todo se mezcla y lo tradicional absorbe a las vanguardias.

En Las calles de arena *introduces dosis de irrealidad y fantasía pero realmente hablas de cuestiones muy humanas e incluso cotidianas, ¿no?*

Sí, no deja de ser una metáfora de la vida diaria. Me gusta el tipo de historias de Borges, Cortázar, Kafka… esas historias que se mueven entre lo real y lo fantástico. En especial, *Las calles de arena* tienen mucho de Kafka. Esa angustia ante un hecho que sabemos que es absurdo, pero que llegado un momento debemos decidir entre aferrarnos a la razón y enloquecer o creernos ese absurdo y luchar por sobrevivir. En cierta forma, ese es nuestro día a día.

Emotional World Tour, *con Miguel Gallardo, es la primera ocasión en que recurres a tu propia experiencia en clave de comedia, ¿no?*

Sí, es la primera vez que me dibujé en un cómic y narraba en primera persona, para mí fue todo un descubrimiento y un punto de inflexión. La serie *Un hombre en pijama* es heredera directa de *Emotional World Tour*, y en cierta forma todas las demás historias en las que de una forma u otra aparezco en ellas.

Gallardo y yo le tenemos mucho cariño a este libro, aun a pesar de que fue un gran fracaso comercial. Pensamos que si *María y yo* había funcionado muy bien y lo uníamos con *Arrugas*, que también había funcionado muy bien, el resultado sería el mayor best-seller de la historia del cómic español. Esto demostró que los dibujantes, al menos Gallardo y yo, no tenemos ninguna visión comercial.

Después vendrá la trilogía de El hombre en pijama *que mencionas. ¿Cómo te sientes al exponerte así en público, aunque sea en clave de humor?*

Las calles de arena
Astiberri, 2009

Pues, aunque no lo creas, siento menos pudor que liberación. Es verdad que en un primer momento cuando estás dibujando determinadas cosas sientes un poco de vergüenza, pero una vez terminado es muy liberador, te sientes mejor contigo mismo. Con el personaje de *Un hombre en pijama* he podido sacar fuera mis miedos, mis dudas, mis fobias… Quejarme de todos los correos que recibo, quejarme de las compañías telefónicas, de la gente que me pregunta cuando me ve que dónde me he dejado el pijama… Yo, que soy de naturaleza cobarde, he tenido la oportunidad de gritar sin miedo.

¿Las colaboraciones en prensa, sobre todo en El País, *suponen un cambio radical de tus planteamientos?*

Confesiones de un hombre en pijama
Astiberri, 2017

Me han hecho explorar otro camino diferente de lo que venía haciendo en el formato libro. Por un lado, me han permitido reflexionar sobre mí mismo y perder el miedo a tener una voz y una opinión sobre lo que te rodea. Y, por otro, el tener que encontrar una narrativa que funcione cuando lo que tienes que contar no son acciones sino reflexiones o pensamientos. Si no quieres tener al personaje hablando continuamente debes buscar otros recursos que visualmente hagan atractivo el relato y además aporten algo a la narración. Para esto me vino muy bien mi experiencia como ilustrador de prensa, muchas viñetas me las planteaba como si tuviera que ilustrar un artículo y debiera encontrar imágenes que sintetizasen un concepto. Con la serie *Un hombre en pijama* aprendí a usar la viñeta como lo que es, un dibujo, y no como una cámara que graba la realidad. Este recurso se ha ido colando cada vez más en mis otros trabajos.

La memoria, individual y colectiva, parece ser un tema recurrente en tu obra: Arrugas, La casa, El invierno del dibujante, Los surcos del azar... *¿Por qué?*

Se dice que cualquier creación literaria, musical... es un acto egoísta. El arte se hace para comprender el mundo, pero eso no deja de ser una forma de que el autor reflexione sobre cuál es el papel que ocupa en él y se conozca mejor a sí mismo. Para mí el tema de la memoria es una forma de explorar la identidad, la mía propia. Cuando hago *El invierno del dibujante* busco mis raíces como dibujante, quiero saber de dónde vengo para saber dónde estoy. Con *La casa* busco mi herencia genética y cultural. Y espero, aunque siempre dudo, que esa búsqueda personal coincida con la del lector que haya comprado mi libro.

El invierno del dibujante
Astiberri, 2010

La encrucijada *es un curioso experimento mediático. ¿En qué medida son interdependientes cómic y música en esta obra?*

Música y cómic han ido de la mano muchas veces. Son dos lenguajes mestizos, mezcla de letra y música o de texto y dibujo. Y, como tales, nunca han tenido problemas para fundirse con otros medios. Creo que eso los ha hecho mucho más libres y con menos complejos de "seriedad" que otros medios.

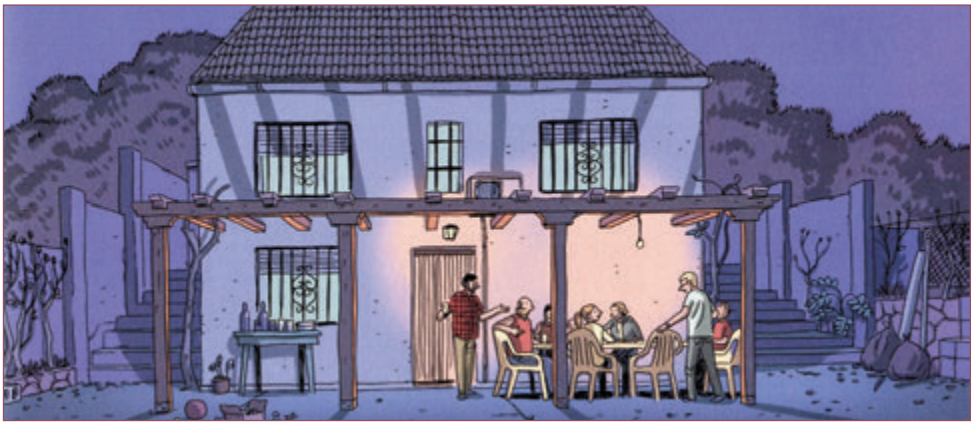
La casa
Astiberri, 2016

En *La encrucijada* realmente de lo que queríamos hablar José Manuel y yo era del proceso de creación. Ese es un tema que siempre me ha interesado y que estaba ya presente en *Un hombre en pijama*. Dialogar con otras disciplinas ayuda a comprender ese proceso. Esa conversación también nos sirvió para hablar de un tema paralelo a la creación.

El tesoro del Cisne Negro: *aventura y evasión. ¿Un necesario cambio de registro tras el tono intimista y reflexivo de tus últimas obras?*

No fue premeditado, pero la verdad es que agradecí el cambió de registro y me lo pasé muy bien haciendo este cómic.

Me encontré con esta historia por casualidad. En una visita a la embajada de España en Washington conocí a Guillermo Corral y me contó cómo había estado involucrado en todo el proceso de investigación y recuperación del tesoro del galeón *Nuestra Señora de las Mercedes*. Enseguida congeniamos y, aunque no suelo trabajar con guionista, nos pusimos a trabajar en ello. Me pareció una historia muy interesante que mezclaba el documental con la aventura. Ese era uno de los retos más importantes de este proyecto, hacer interesante todas esas partes de conversaciones en los despachos y que el ritmo no decayese.



La casa
Il. Paco Roca
Astiberri, 2016

Muchas de tus obras parecen contener un elemento didáctico, de forma consciente o inconsciente. ¿Es así?

Me gusta aprender, creo que es una de mis motivaciones al elegir el tema de mis cómics. Busco historias que me interesan, pero de las que en cierta forma desconozca los detalles. Pienso que durante el proceso de realización del cómic aprenderé y reflexionaré sobre ese tema. Y confío en que esa curiosidad y esas ganas de aprender serán compartidas por el lector.

En escasas ocasiones has colaborado con otros autores: Sergei Dounovetz, José Manuel Casañ, Guillermo Corral... ¿Qué tiene que tener un proyecto ajeno para que te atraiga?

En el caso de Sergei, fue un encargo. Es cierto que el tema del exilio me interesaba, pero el proyecto no se centraba exactamente en eso. No lo considero un libro "personal". En el caso de José Manuel y en el de Guillermo, creo que tienen en común que me interesaba su visión sobre ciertos hechos que han vivido. En el caso de José Manuel me interesaba dialogar con él sobre cómo se sobrevive durante más de 30 años en el mundo de la música, con momentos de éxito y con momentos de crisis. Y con Guillermo, me interesaban sus vivencias en la recuperación de uno de los mayores tesoros jamás encontrados en el fondo del mar.

¿Qué ha supuesto para ti la reciente exposición en el IVAM sobre tu obra?

Ha sido muy interesante. Cada vez el cómic está más presente en los museos, lo cual demuestra el buen momento que atraviesa el medio. En la mayoría de estas exposiciones lo que se hace es colgar las páginas originales de cómics ya publicados. Y precisamente eso es lo que el IVAM no quería que fuera ésta. Me pareció

« **Exposición El dibujado**
Il. Paco Roca
IVAM, 2019

una premisa estupenda; sin duda ese tipo de exposiciones son interesantes pero no se aprovecha el verdadero valor del medio. Es como colgar hojas sueltas del manuscrito de una novela, o colgar los fotogramas de una película.

Así que lo que hice fue aprovechar la geografía de la sala para hacer un cómic, una historia que se desarrollara a lo largo de las cuatro paredes de la galería. Y al hacerlo te das cuenta de las infinitas posibilidades que ofrece este cambio de formato.

Los surcos del azar *ha resultado ser un best-seller, con siete ediciones y casi 50.000 ejemplares vendidos. ¿Cómo y por qué te planteas realizar una nueva edición, corregida y ampliada?*

Desde que se publicó *Los surcos del azar*, Robert Coale, el historiador que me estuvo ayudando con la documentación, había seguido investigando sobre La Nueve. Cada vez que coincidíamos nos pasábamos las horas hablando de sus nuevos descubrimientos o de partes del cómic que podrían ser matizadas. Y a todo esto se unió un correo sorpresa que recibí tras la publicación: la nieta de Miguel Campos, el protagonista de la historia, me escribió para preguntarme sobre el paradero de su abuelo. Todos los investigadores que habían intentado dar con la familia habían fracasado, y ahora era precisamente la familia la que me encontraba a mí. Le dije que la entrevista con su abuelo era ficción y aproveché para ponerla en contacto con Robert. Gracias a eso conseguimos reconstruir la verdadera historia de uno de los

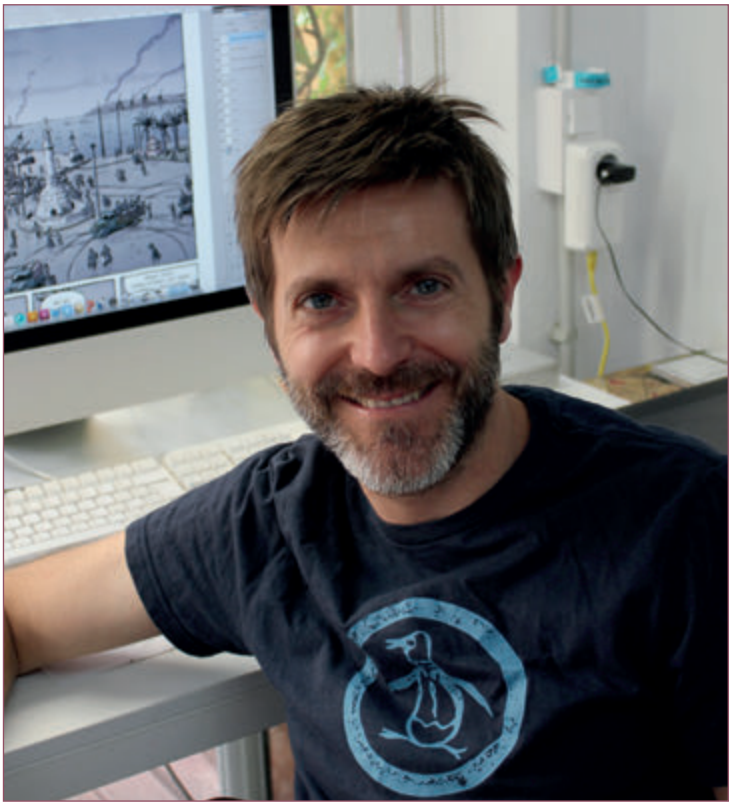
» **Los surcos del azar**
Astiberri, 2013

miembros más importantes de La Nueve. Así que, coincidiendo con el 75 aniversario de la liberación de París, me pareció un buen momento para añadir en una nueva edición todos estos detalles, tanto las investigaciones de Robert como la historia de la familia Campos.

¿Cuáles son tus proyectos actuales?

Estoy ya trabajando en el guion de un nuevo cómic. Pero esta vez espero tomármelo con más calma. Desde que se publicó *Arrugas* he tenido la sensación de ir siempre un paso por detrás del mundo. Prácticamente todas las semanas en estos doce años he tenido alguna charla, entrevista, viaje o presentación. Y al mismo tiempo he intentado seguir haciendo mis cómics. Quiero recuperar un poco de la tranquilidad perdida.

#



Paco Roca (Valencia, 1969) debuta en las viñetas a mediados de los 90 dibujando cómic erótico para la revista *Kiss Comix*, antes de pasar a la emblemática *El Víbora* y a su colección *Fuera de serie*, en las que publica respectivamente *Road Cartoons* y *Gog*, con el guionista Juan Miguel Aguilera. Su producción más personal comienza con *El juego lúgubre*, original premisa que relaciona las figuras de Drácula y Salvador Dalí, seguida de *El faro*, ambientada durante la guerra civil española. El álbum *Hijos de la Alhambra* supuso un primer intento de publicar en el mercado francés. Pero el reconocimiento europeo le llega con *Arrugas* en 2007, una reflexión sobre la tercera edad y el Alzheimer que consolida su dedicación a la novela gráfica y conoce una versión cinematográfica premiada con un Goya. En este formato publica desde entonces *Las calles de arena*, *El ángel de la retirada*, *El invierno del dibujante*, *Los surcos del azar* y *La casa*, sucesivos éxitos que acuden a temas y recursos como el realismo fantástico, la Editorial Bruguera, la memoria histórica o el recuerdo del padre desaparecido. Además de *La encrucijada*, una lúcida reflexión sobre el proceso creativo compartida con el músico José Manuel Casañ que incluye un CD de la banda *Seguridad Social*. Por otra parte,

desde 2010 publica en la prensa *Memorias de un hombre en pijama*, una sátira costumbrista que dará lugar a tres tomos recopilatorios. Su título más reciente es *El tesoro del Cisne Negro*, una aventura marítima con ingredientes de política, historia y suspense escrita por el novelista y diplomático Guillermo Corral.

El tesoro del Cisne Negro
Astiberri, 2018

Autor de proyección internacional que también mantiene una dilatada carrera como ilustrador y diseñador, Roca ha obtenido galardones como el *Inkpot* en la Comic-Con de San Diego, el Premio Nacional de Cómic y otros otorgados por el Festival de Lucca o el Salón Internacional de Barcelona. Actualmente, Alejandro Amenábar proyecta convertir *El tesoro del Cisne Negro* en una serie de televisión.

Selección bibliográfica

-*El juego lúgubre*. Astiberri, Bilbao, 2012.
-*El faro*. Astiberri, Bilbao, 2011.
-*Hijos de la Alhambra*. *Los viajes de Alexandre Ícaro*. Planeta-DeAgostini, Barcelona, 2012.
-*Arrugas*. Astiberri, Bilbao, 2013.
-*Emotional World Tour* (con Miguel Gallardo). Astiberri, Bilbao, 2009.
-*Las calles de arena*. Astiberri, Bilbao, 2009.
-*El ángel de la retirada* (guion: Serguei Dounovetz). Bang Ediciones, Barcelona, 2010.
-*El invierno del dibujante*. Astiberri, Bilbao, 2010.
-*Memorias de un hombre en pijama*. Astiberri, Bilbao, 2011.
-*Los surcos del azar*. Astiberri, Bilbao, 2019.
-*Andanzas de un hombre en pijama*. Astiberri, Bilbao, 2014.
-*La casa*. Astiberri, Bilbao, 2016.
-*Confesiones de un hombre en pijama*. Astiberri, Bilbao, 2017.
-*La encrucijada* (con José Manuel Casañ). Astiberri, Bilbao, 2017.
-*El tesoro del Cisne Negro* (guion: Guillermo Corral). Astiberri, Bilbao, 2018.

X PREMIO DE LITERATURA INFANTIL CIUDAD DE MÁLAGA, 2019

Olga vive en un futuro no muy lejano, donde la Tierra es un enorme basurero en el que la vida apenas sobrevive y los espacios naturales son santuarios protegidos que no pueden tan siquiera visitarse. Quiere salvar a su hermana, Lina, que sufre una enfermedad pulmonar a causa de la contaminación, y cree que el único que puede ayudarla es el espíritu del bosque, que vive en la cima de la montaña. Con la ayuda de su amigo Marcos, y a escondidas de sus padres, emprenderá un viaje peligroso en busca de una solución para Lina y para el mundo.

Una toma de conciencia sobre un futuro que cada vez parece más real.

ANAYA www.anayainfantilyjuvenil.com

Ilustres ilustrados

Autor
José Luis Polanco
Equipo Peonza

¿Eligen los ilustradores las historias que dibujan o son éstas las que los eligen a ellos? No es fácil decirlo; sin embargo, estoy convencido de que los relatos de Peter Bichsel estaban aguardando a Federico Delicado. Los Cuatro Azules acaba de rescatar un libro, largo tiempo descatalogado, del escritor suizo. Lo hace con nuevo título –*Cosa de niños*–, con nueva traducción, con una interesantísima presentación de Santiago Alba Rico y con las estupendas ilustraciones del artista pacense.

Cosa de niños
Il. Federico Delicado
Los Cuatro Azules, 2019

Está compuesto por siete relatos protagonizados por siete personajes distintos que, si uno mira bien, son en realidad el mismo: un ser aislado, incomprendido y confuso, incapaz de comunicarse con sus semejantes. Bichsel nos enfrenta a ideas establecidas: sus protagonistas se preguntan si es realmente redonda la Tierra, y si alguien lo ha comprobado; por qué llamamos "mesa" a una mesa, y no, por ejemplo, "retrato"; si es cierto que América existe, o es tan solo una fantasía de unos cuantos aceptada sin más por el resto. Estos y otros interrogantes nos conducen al fondo de las historias: por qué y para qué aprendemos lo que aprendemos; sobre qué bases se apoyan las ideas en las que creemos; cómo nos comunicamos con los otros, y de qué manera influye el afecto o el desafecto en la comunicación; con qué fin hacemos lo que hacemos.

Bichsel refleja así las inquietudes del ser humano, su insatisfacción ante el sinsentido de la existencia, sus ansias de verdad y de coherencia, siempre en busca de algo a lo que agarrarse, como el náufrago a la tabla, para seguir resistiendo un poco más.

Como sucede con la lógica disparatada, a veces inquietante, de los sueños, estos cuentos arrancan de una palabra cualquiera, de una imagen azarosa. "Los delirantes y rigurosos cuentos de Bichsel –escribe

Cosa de niños
Il. Federico Delicado
Los Cuatro Azules, 2019

Alba Rico– se inscriben en esa constelación que reúne a Carroll, Rodari, Sergio Tofano (Sto) o el propio Kafka, raza extraña de escritores que se dejaban llevar por el destino encerrado en la primera palabra que pronunciaban y de la que ya no podían huir; a la que cedían cuesta abajo con todas sus consecuencias, a veces hilarantes, a veces siniestras, a veces oraculares".

Si los relatos son atractivos, las ilustraciones de Delicado no lo son menos. El artista no se ha conformado con ilustrar lo obvio. Lector atento de aquellos textos que va a ilustrar, se ha puesto a su servicio, escuchando las voces que le llegan del interior de cada historia, "intentando desarrollar la razón invisible del texto, no tanto la peripecia que despliega", como le gusta decir.

Su respuesta ilustrativa es lúcida al convocar a reconocidas figuras de la literatura universal y convertirlas en protagonistas de unos relatos con los que tienen una sutil afinidad. En los que abren y cierran la antología –"La Tierra es redonda" y "El hombre que no quería saber nada más"–, coloca al escritor Peter Bichsel dando la vuelta al mundo en su intento de verificar si la Tierra es redonda en el primero, y transformado en rinoceronte en el último.

Para "Una mesa es una mesa", ha elegido al cantante y poeta Bob Dylan. De "América no existe", el protagonista es el escri-

tor y actor italiano Dario Fo, figura del teatro europeo, que destacó siempre por su compromiso político, denunciando los abusos del poder y las desigualdades sociales. Con la risa como arma en su lucha contra las injusticias y la palabra como herramienta para despertar conciencias, Fo está perfecto aquí en su papel de bufón del rey.

Cosa de niños
Il. Federico Delicado
Los Cuatro Azules, 2019

En "El memorioso", Jorge Luis Borges está acompañado de Irineo Funes, el protagonista de memoria prodigiosa del conocido cuento recogido en *Ficciones*. Para "El inventor", ha elegido a Nikolái Gógol, el autor de *Almas muertas* y de cuentos tan famosos como "La nariz", "El capote" y tantos otros, en los que nos presenta al hombre insignificante ultrajado por las injusticias sociales ante la indiferencia de quienes deberían velar por su bienestar, cuentos en los que se entremezclan la sátira social, la fantasía y el humor, la ternura y la compasión.

En "Saludos de Yodok", reúne a dos grandes del teatro del absurdo: el escritor rumano–francés Eugène Ionesco, autor de *La cantante calva* y *El rinoceronte*, y el irlandés Samuel Beckett, autor de *Esperando a Godot*. Ambos cuentan el drama de la condición humana: el desvalimiento y la soledad de esa extraña criatura que se siente arrojada al mundo, aterido de frío; como Vladimir y Estragon, matan la espera conversando interminablemente, entre la desesperanza y el autoengaño, esperando a Godot que, ahora sabemos, nunca ha de llegar.

Todos ellos me parecen excelentes compañeros de viaje en la aventura que los relatos proponen; porque, como señala Delicado, "cada cual, a su manera, domina el arte de lo absurdo, esa manera tan especial y libre de contar, de pensar y de vivir que apasiona por igual a niños y artistas".

En este trabajo volvemos a encontrar al artista que disfruta creando. Jugando con los personajes y el espacio que habitan; con los objetos –relojes, espejos, teléfonos, puertas, escaleras, laberintos–, en escenarios extraños, de atmósferas sugerentes y misteriosas, como el que comparten Ionesco y Beckett, por ejemplo; o los que habita Gógol. Siempre con un fondo expresionista agazapado bajo la sombra de unos dibujos sencillos, de línea clara, con los que crea formas y figuras alusivas y un punto enigmáticas, que concluye con la ayuda del color, en una paleta de azules, verdes, rosas, violetas, ocres, de suave tonalidad, empleados de una forma muy medida.

La mirada disfruta aceptando el reto que lanza el artista, en un desafío que nos obliga a detenernos en cada ilustración para bus-

Cosa de niños
Il. Federico Delicado
Los Cuatro Azules, 2019

car conexiones entre los textos, los personajes dibujados y sus obras literarias, en los detalles de cada una de las escenas. Intentando ver más allá, como el rinoceronte de la portada, encaramado a la escalera que, sujetándose en un punto imposible, asciende hacia las nubes. Cómplices y agradecidos, conspiramos con el ilustrador para que el artificio no se vaya al traste.

#

Para todas las edades

El mundo del cómic había abandonado, en cierta medida, al público infantil, pero en los últimos años se está invirtiendo esta tendencia. Tanto las editoriales especializadas como las centradas en la literatura infantil y juvenil están publicando historietas muy atractivas. En este artículo se seleccionan una serie de títulos, recomendados para las diferentes etapas escolares y que tratan todo tipo de temas y géneros con propuestas estéticas originales.

Autor

Juan Gutiérrez Martínez-Conde
Equipo Peonza

Durante las últimas décadas del siglo veinte, coincidiendo con el interés de ensayistas e investigadores universitarios por el cómic, sus guionistas y dibujantes se alejan de los géneros tradicionales o del tratamiento infantil de los mismos. Aparecen nuevas tendencias y temáticas como la contracultura, el movimiento *underground*, la crítica social, el erotismo o la violencia. Con el cambio de siglo se impone la novela gráfica, de mayor complejidad, que aporta un tratamiento más profundo de los temas y una mayor experimentación estilística.

El público infantil, que había sido el destinatario preferente de las historietas, fue quedando relegado en el proceso de maduración de este medio de comunicación, pero últimamente se ha ido despertando un interés por recuperar a estos lectores, por otra parte, imprescindibles para la continuidad del cómic en el futuro. Reflejo de esta nueva actitud son los doce títulos que seleccionamos a continuación, pertenecientes a editoriales centradas en el cómic o en la literatura infantil y juvenil. Esta representación abarca todas las etapas escolares desde la educación infantil al bachillerato, aunque las edades de lectura propuestas solo son orientativas. Incluimos un clásico recuperado *Padre e hijo* que, como otras obras, puede interesar a todas las edades.

Zampapalabras
Nórdica, 2018

Zampapalabras

Juan Berrio, un autor de cómics caracterizado por la delicadeza de su dibujo y la ternura de sus historias, ha ilustrado este relato escrito por Javier Fonseca García-Donas. Como otras obras para los primeros lectores, *Zampapalabras* está a caballo entre el álbum ilustrado y la historieta. El pequeño protagonista tendrá que emplear a fondo sus dotes de detective para solucionar, con la ayuda de su amigo hurón, el señor Tinto, un problema de la biblioteca Valdelumbre. Desde hace un tiempo alguien se dedica a robar palabras relacionadas con la comida de los libros de las estanterías.

Juan Berrio con un dibujo de trazo limpio y sencillo realiza unas ilustraciones a doble página de los distintos espacios de la biblioteca en los que se desenvuelven los protagonistas. Los textos de apoyo se colocan sobre trozos de papel recortados a mano y solo utiliza unas curiosas viñetas en los diálogos que mantiene Quique con un misterioso personaje. El color tenue se corresponde con el tono amable de la narración.

¡Qué risa de huesos!
Kalandraka, 2018

¡Qué risa de huesos!

La editorial Kalandraka ha recuperado este libro de Janet & Allan Ahlberg que, aunque fue publicado hace cuarenta años, mantiene la frescura original. Sigue siendo una obra divertida protagonizada por el gran esqueleto, el pequeño esqueleto y el esqueleto perruno. Al caer la noche deciden salir de casa para gastar bromas y pasárselo bien, pero todo el mundo está dormido menos los esqueletos de los animales del zoo. Sorprende el tono desenfadado y el sentido del humor, que al igual que los simpáticos personajes y los colores chillones, que contrastan con el negro de los fondos, transmiten un sentido de modernidad.

La narración de la historia como cuento se solapa con el mismo relato en forma de historieta. Esto provoca algunas reiteraciones, que no se pueden considerar como defectos ya que están en consonancia con el estilo repetitivo del texto, que se convierte en un juego al tiempo que facilita la comprensión a los más pequeños.

Narval y Medu Nutry
Juventud, 2019

Narval y Medu Nutry

Esta historieta de pequeño tamaño y tapa dura es muy manejable y adecuada para los primeros lectores. Su autor, Ben Clantoon, alias Clantoons, ganador de un prestigioso Premio Eisner, demuestra su sabiduría narrativa con esta sencilla, pero dinámica

aventura. Los protagonistas son un narval y una medusa, que dibujados de manera sintética consiguen una gran expresividad. En esta entrega de la serie se encuentran con una nutria que capta la atención de Narval, quedando Medu en un segundo plano hasta que al final todo se soluciona positivamente.

Es un libro de lectura ágil en el que predomina la libertad narrativa, ya que el autor emplea viñetas e ilustraciones de una o dos páginas. También utiliza fotografía dibujada, tipografía de gran tamaño, juegos verbales e incluso algunos datos científicos que se integran perfectamente en el desarrollo de este divertido relato.

El pavoroso miedo de Epifanía Susto
Astronave, 2019

El pavoroso miedo de Epifanía Susto

El miedo nos acompaña a todos y en todas las edades, pero cuando somos niños se convierte en un gigante que nos impide actuar con normalidad. Esto le ocurre a la niña Epifanía Susto que ha visto cómo su sombra crecía tanto que se convertía en un monstruo que terminaba por tragarla. Para liberarse de su propio miedo se interna en un bosque en busca de alguien que le pueda contestar a las preguntas que le angustian.

El guionista Séverine Gauthier derrocha imaginación al crear una serie de personajes que intentan ayudar a la protagonista: el recepcionista verborreico de enorme sombrero, el decimonónico Dr. Psique con la consulta atestada de siniestros pacientes, el peluquero sin cuerpo ni piernas, el caballero Sin Miedo, el domador Alfio Demónico y la vidente Irma Chinassou. El dibujante Clément Lefèvre, por su parte, consigue dar vida a todo este fantástico universo y llevar al lector a través de él como si fuese una montaña rusa en un viaje alucinante y sanador, muy recomendable.

El pavoroso miedo de Epifanía Susto
Il. Clément Lefèvre
Astronave, 2019

Vampi

El miedo también es el tema de este cómic, pero tratado de manera muy diferente ya que el acercamiento se produce desde el humor. Los personajes clásicos de los relatos de terror se presentan como seres amables en su realidad cotidiana. Vampi, la protagonista de estas viñetas, es

» **Hicotea**
Il. Lorena Álvarez
Astiberri, 2019

» **Vampi**
Grafito, 2019

la hija del conde Drácula y vive en su castillo bajo el cuidado del mayordomo, que soporta las bromas y las travesuras de la niña. Un murciélago y la gata Luna son sus compañeros de juegos en los que intervienen el monstruo de Frankenstein, Bernard, el fantasma sonámbulo y un dragón. Vampi es inquieta, imaginativa y un poco trasto, pero tiene buen corazón.

José Fonollosa dibuja con un estilo caricaturesco y gran dinamismo las aventuras de la niña vampiro en episodios de dos o cuatro páginas. Solamente en el último capítulo, "En el bosque encantado" de dieciséis páginas, la extensión es mayor. En esta historieta la pequeña Vampi se encuentra con muchos personajes de los cuentos populares, que son tratados con cierta ironía.

Hicotea

» **Hicotea**
Astiberri, 2019

Esta historieta combina un relato atractivo y una excelente puesta en escena con la presentación de valores positivos como la defensa de la vida y del conocimiento. La acción transcurre durante una salida didáctica al campo de un grupo de niñas acompañadas de la hermana Epifanía, su profesora de Biología. En un determinado momento Sandy se aparta del grupo para adentrarse accidentalmente en un mundo paralelo en el que se produce un enfrentamiento entre la expansión de la luz y de la vida, representada por la tortuga Hicotea, que quiere compartir todo lo que conoce, y las fuerzas de la muerte personificadas en Livión, un cuervo negro que amenaza con que la oscuridad lo engullirá todo.

El dibujo limpio y los colores luminosos de Lorena Álvarez transmiten la belleza del mundo natural y la alegría de vivir. Una mirada más atenta descubre las referencias a numerosos pintores y una equilibrada estructura narrativa oculta bajo el dinamismo de la aventura. Otros recursos son las páginas dobles con acciones simultáneas que se repiten simétricamente.

El fantasma de Anya

Esta es una historia con fantasma, pero muy humano, que nos habla de los problemas de la adolescencia, de lo complicado que es adaptarse a la vida del instituto cuando se es una emigrante y tu cuerpo no se corresponde con el estereotipo predominante. Esto es lo que le ocurre a Anya, una chica norteamericana nacida en Rusia que se ha esforzado en dominar la lengua inglesa y perder el acento.

El fantasma de Anya
Astronave, 2019

Vera Brosgol, autora del guion y del dibujo, tiene una biografía similar a su protagonista y parece conocer bien sus conflictos. Plantea una historia real de integración recurriendo a la fantasía al hacerla encontrarse con el fantasma de una joven supuestamente asesinada hace un siglo. Esta nueva relación le ayudará a comprender la falsedad que se oculta tras algunos de los compañeros que destacan en el instituto y a descubrir los valores de los que son denostados. La narración transcurre con naturalidad, pero con la aparición del suspense se acelera la acción hasta llegar al desenlace catártico.

El Jabato

Con motivo de cumplirse los sesenta años de la aparición de *El Jabato*, Random House publica la recopilación de los almanaques de Navidad y los extras de verano que se publicaron entre 1960 y 1965, en una edición facsímil que respeta el color y el tamaño originales. Las aventuras de este guerrero ibero, enamorado de la bella romana Claudia, que siempre va acompañado de sus amigos el forzudo Taurus y el esquelético Fideo de Mileto, tuvo gran éxito en su época y ha seguido reeditándose periódicamente hasta nuestros días.

El Jabato
Random House, 2018

Su creador literario fue Víctor Mora, responsable también de *El Capitán Trueno* entre otros héroes, y la imagen gráfica se debe al

Apolo
Il. Mike Collins
Norma, 2019

Bahía, Acuicornio
Il. Katie O'neil
La Cúpula, 2019

dibujante Francisco Darnís. En las historietas recuperadas en este volumen colaboran también otros artistas. La lucha por la justicia y la defensa de los más débiles que lleva a cabo este grupo de camaradas seguirá deleitando a los nostálgicos y despertará el interés de los nuevos lectores.

Bahía, Acuicornio

La protección del medio ambiente, eliminar la contaminación y la explotación excesiva de las reservas marinas y, en concreto, evitar la destrucción de los arrecifes de coral son los planteamientos que defiende Katie O'Neill en este cómic para preadolescentes. Lo importante es que, además de sus buenas intenciones, consigue su propósito de manera adecuada evitando el didactismo y la moralina. La autora neozelandesa construye una buena historia recurriendo también a la fantasía y a los personajes mitológicos.

Laura regresa a la isla en la que vive su tía Mae para ayudar a restaurar los destrozos producidos por una tormenta. Vuelve al lugar en el que murió su madre ahogada para reparar las viviendas, pero también las heridas de su corazón. A través del trabajo y la ayuda a los animales aprende a ser "fuerte y delicada", como le dicen que era el ser querido que añora tanto. La belleza del dibujo y la alegría del color animan a creer que aún es posible evitar la destrucción de la Naturaleza.

Bahía, Acuicornio
La Cúpula, 2019

Mil Tormentas

El escritor mexicano Tony Sandoval tiene un estilo propio con el que recrea un universo de ficción en el que conviven la vida cotidiana con otra fantástica que le influye o amenaza y es invisible para la mayoría de las personas. Sin embargo, Lisa la protagonista de esta historia, a la que le gusta la soledad y el contacto con la naturaleza, traspasa la frontera entre ambas realidades para conocer algunos misterios que le intrigan. Huérfana de madre y con el padre desaparecido a Lisa le cuesta la convivencia con su madrina y el hijo de esta.

Tony Sandoval retrata con sensibilidad los miedos e inseguridades de la etapa en la que la infancia empieza a desaparecer al tiempo que

el cuerpo se transforma, se descubren nuevas facetas de la realidad y asusta tanto como se desea abrirse camino en el mundo adulto. Lo bello y lo siniestro, la crueldad y el amor están reflejados con delicadeza y lirismo en los dibujos y las acuarelas de *Mil Tormentas*.

Mil Tormentas
Dibbuks, 2015

Apolo

Hace cincuenta años que por primera vez en la historia el ser humano fue capaz de viajar de la Tierra a la Luna, pasear por su superficie y regresar a su hogar sano y salvo. *Apolo* reconstruye aquella gesta que supuso un gran triunfo para los Estados Unidos en la carrera que mantenía con la URSS por la conquista del Espacio. Los guionistas Matt Fitch y Chris Baker consiguen despertar el interés por este acontecimiento y mantienen la atención del relato a pesar de que se conoce el desenlace.

El relato nos parece verosímil gracias a los dibujos realistas y bien documentados de Mike Collins, que reproducen fielmente el interior y exterior del *Apolo XI* sin descuidar los pequeños detalles. También sabe captar las emociones de los tripulantes, que se nos describen con sus caracteres, sus preocupaciones, sus vidas familiares y sus conflictos afectivos. Los recuerdos o las experiencias más significativas de las biografías de los astronautas se intercalan a lo largo del viaje para que los conozcamos mejor.

Apolo
Norma, 2019

Padre e hijo

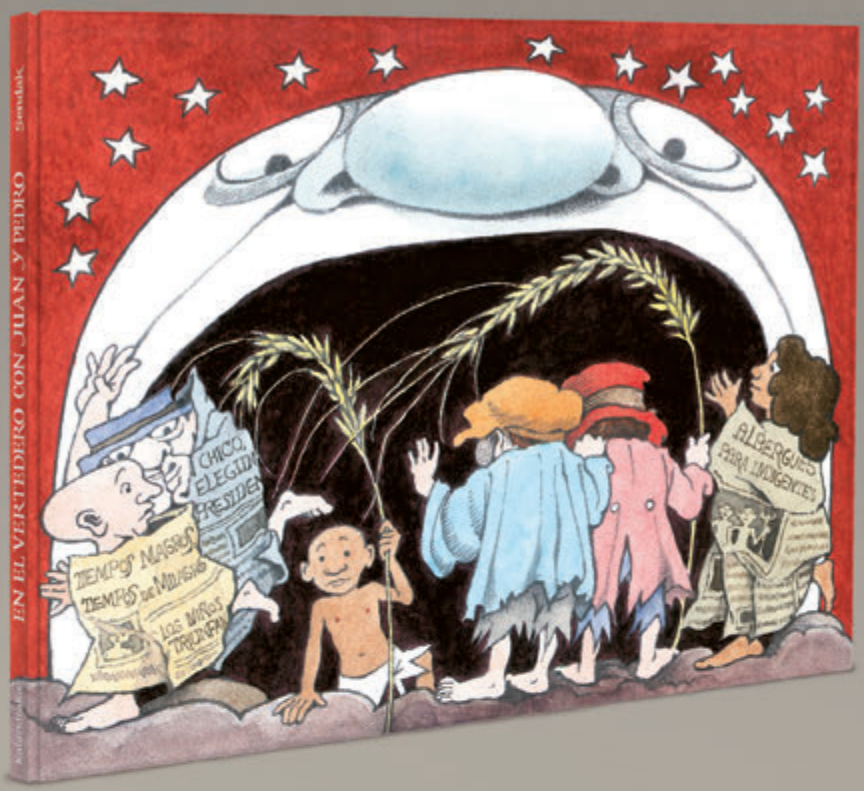
Terminamos las reseñas con un libro delicioso recomendable para todas las edades. Los protagonistas son un simpático niño de pelo revuelto y su padre, que hoy nos parece su abuelo. Es un señor regordete, calvo y con un gran bigote. Ambos comparten pequeñas historietas autónomas de una página que a veces tienen continuidad en la siguiente. Más adelante se encadenan convirtiéndose en la serie "Ricos", de la cual surge la subserie "En una isla desierta".

La relación entre los dos protagonistas se basa en la complicidad, el compañerismo y el cariño que se tienen. Ambos comparten una visión infantil del mundo, se gastan bromas y hacen travesuras. Algunas historietas nos hacen sonreír por su ingenuidad, otras nos sorprenden por su ingenio y en otras no podemos evitar la carcajada.

Padre e hijo
Pepitas de calabaza, 2019

Erik Ohser (1903-1944), con el seudónimo de e.o. plauen, hizo un gran favor a la humanidad con su humor en un tiempo cruel en el que finalmente fue encarcelado por la Gestapo el mismo año de su trágica muerte.

#



EN EL VERTEDERO CON JUAN y PEDRO

MAURICE SENDAK

Traducido por Miguel Azaola

www.kalandraka.com
www.kalandraka.tv

Kalandraka

Cabriolas

Autora

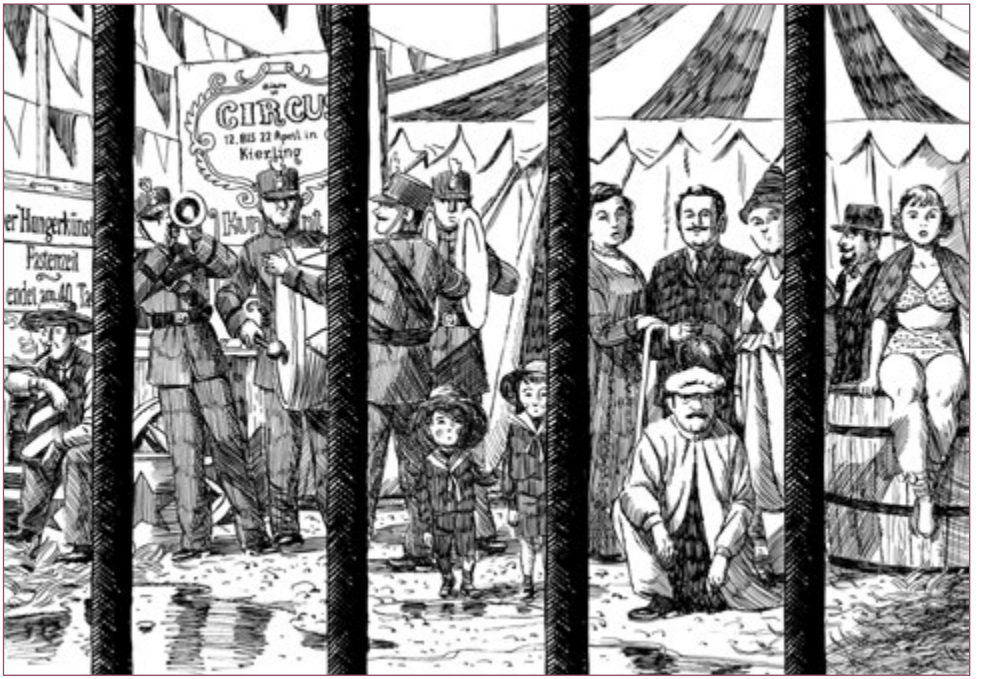
Claudina Prieto Yerro
Exatleta y catedrática de Francés

Apenas tengo recuerdos de mi primera infancia, quizá porque ya empieza a quedar muy lejana. Pero cuando lo intento me decepciono a mí misma porque no encuentro la imagen de una niña pequeña y sensata leyendo cuentos vorazmente, sino la de una insensata que hacía el pino una y mil veces y lo completaba con una y mil volteretas. En esos confusos recuerdos, sin embargo, siempre está mi hermana mayor, abstraída en sus lecturas, a pesar del ruido de una casa en la que había nada menos que siete hijos. Familia numerosa de época franquista.

También veo, dentro de esa nebulosa y en un lugar destacado del salón de la casa, los cien tomos de la *Enciclopedia Espasa*, adquisición preciadísima de mi padre, en la que todos los miembros del clan nos apresurábamos a resolver cualquier duda. Rebuscando en el pasado sí me descubro los domingos en casa de mis abuelos leyendo tebeos, compra imprescindible dentro del ritual dominical.

La metamorfosis
Il. Paco Roca
Astiberri, 2011

Pero recuerdo bien que durante muchos años de colegio de monjas escuché las lecturas en voz alta, que hacíamos por turnos las alum-



Gospoda Bovary
Mozaik Knjiga, Zagreb, 2006

La maison de Claudine
Hachette, Paris, 1995

nas en clase de costura. Confieso que nunca llegaron a entusiasmarme esas heroicas vidas de santas y mártires. Mientras, acudía también –feliz– a las clases de "Gimnasia" del cole. En mi época, la asignatura nunca se denominó, más adecuada y modernamente, "Educación Física", pero eso entonces no me importaba.

Ya adolescente tuve un feliz encuentro. Fue curioso, porque estaba relacionado con mi nombre, que yo veía extraño en un Madrid en el que las niñas de mi clase se llamaban como sus abuelas, madres o madrinas. Para mí ellas tenían nombres "normales", mientras que me parecía de lo más raro llamarse Claudina. Cuando encontré a Colette y su personaje *Claudine*, esa otra Claudina tan diferente, tan francesa, tan transgresora, despertó mi curiosidad por la Literatura francesa y también por todas las Literaturas. Después, mis estudios de *Letras Modernas*, en el Instituto Francés de Madrid, me enseñaron que había otra manera de leer, y de disfrutar de la lectura, que nada tenía que ver con mi vida escolar anterior, de colegio de monjas y de Instituto de Bachillerato "sólo para señoritas".

En mi camino de aprendiz de lectora he sido afortunada y no he tenido que renunciar a nada: ni a leer ni a las cabriolas. Las lecturas han sido muchas a lo largo del tiempo; incluso Flaubert me ha llevado a atesorar una colección de decenas de ediciones de *Madame Bovary* en diferentes idiomas. A su lado guardo las medallas y trofeos que gané durante mis felices años como atleta.

Entre tanto salto y tanto libro también encontré tiempo para convertirme en catedrática de francés y ejercer en Institutos de varios puntos de España. Creo que al final he logrado ser un verdadero "hombre del Renacimiento".

#

Leemos para que lean

100 libros que cambiaron el mundo

Autores: *Scott Christianson y Colin Salter*

Traductoras: *Ana B. Barrio Fernández y Cristina Rodríguez Fischer*

Editorial: *Blume, Barcelona, 2019. 16,90 €*

Los autores de esta obra, que no es un canon sino una invitación a la lectura, se enfrentan a una labor titánica, salvar solamente un centenar de libros cuando cada año se publican más de dos millones de publicaciones nuevas. Tienen a su favor que el paso de los siglos ya ha realizado una importante selección. La dificultad aumenta cuando llegan a épocas más cercanas. Siguen los autores un criterio cronológico. El primer texto, *I Ching*, tiene una antigüedad de 4.800 años y el último, *Esto lo cambia todo: el capitalismo contra el clima* de Naomi Klein, se publicó en el año 2014.

De los tiempos más antiguos hasta la década de 1450 en que Gutenberg publicó la Biblia, el primer libro que se imprimió con tipos móviles, solo se comentan diecisiete obras. Entre ellas encontramos las grandes creaciones religiosas, La Torá, Las Analectas de Confucio o El Corán; los primeros tratados científicos, *Los elementos* de Euclides, *De Architectura* de Vitruvio o *Naturalis Historia* de Plinio el Viejo, y los textos filosóficos, las epopeyas, las fábulas y los cuentos fundacionales.

Casi la mitad de los textos, cuarenta y seis, se escribieron entre el siglo XV y finales del XIX. Tratan las materias señaladas anteriormente, pero adquieren un mayor protagonismo las obras literarias, líricas, narrativas o dramáticas. El siglo XX y la primera década del XXI son los que tienen una mayor representación con treinta y siete títulos que incluyen nuevas temáticas como el feminismo, la gastronomía, el cuidado de los bebés, el ensayo moderno, la economía, el ecologismo, la literatura infantil o el cómic. Este periodo final probablemente es el más polémico, no por la selección sino por las inevitables ausencias.

100 libros que cambiaron el mundo, exterior e interior, es un volumen muy bien editado en cartoné, con ilustraciones de gran calidad y textos muy amenos y sugerentes. A cada obra elegida se le asignan dos páginas, la primera se dedica al comentario y en la segunda se reproduce la cubierta o alguna imagen representativa. También se incluyen fotografías e índices de las obras y los autores. (Juan Gutiérrez Martínez-Conde)

#

12 años publicando libros apasionantes

milrazones

Comentado por...

Gustavo Puerta Leisse

Sentimientos encontrados
Autor: *Gustavo Puerta Leisse*
Ilustradora: *Elena Odriozola*
Editorial: *Ediciones modernas el embudo, San Sebastián, 2019.*

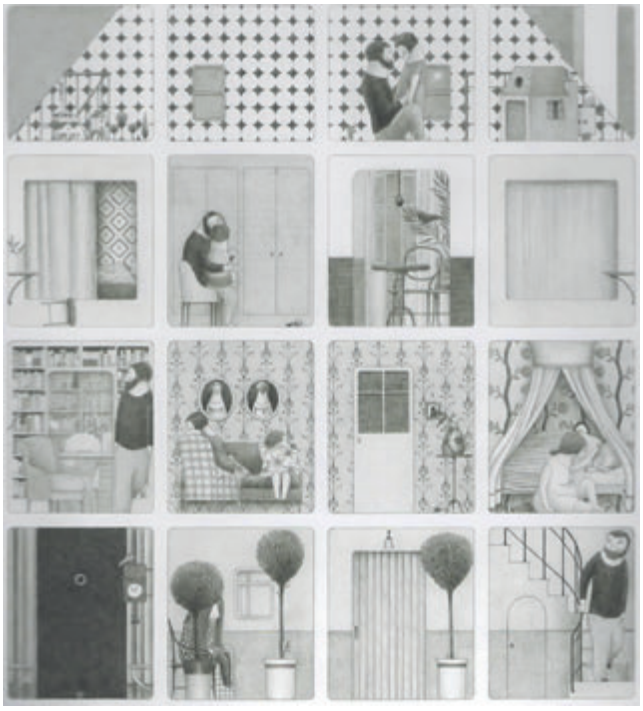
"El que sabe, hace. El que no sabe, enseña", dice el refrán. Comencé a escribir *Sentimientos encontrados* cuando reparé en lo poco que sabía acerca de aquello que sentimos. Venía dándole vueltas a preguntas como "¿qué es un sentimiento?" o "¿en qué se diferencia un sentimiento de una emoción?" e incluso, de pronto, arrastraba a amigos a discutir si la esperanza en vez de ser un sentimiento es más bien un tipo de creencia (o de autoengaño).

Recuerdo con claridad el origen de estas preguntas y elucubraciones. Surgió mientras trabajaba en una campaña de animación a la lectura en Rivas-Vaciamadrid, una localidad al sureste de la capital cuya población, en gran medida, trabaja en Madrid. Los chavales tenían entre diez y doce años y se autodefinían como "no lectores", aunque muchos de ellos devoraban *Escalofríos*.

La táctica que empleé fue tan simple como eficaz: llevé álbumes ilustrados, les conté que tenía que hacer una selección de libros para niños de seis y siete años y que necesitaba de su ayuda. Gracias a esa argucia, este grupo de preadolescentes se dispuso a leer y disfrutar de libros que consideraban "para renacuajos" y, de paso, alguno que otro llegó a pedirme recomendaciones y hasta regalarle un álbum como obsequio final a su amigo secreto.

La selección incluía títulos como *Libro de lágrimas* de Ginard, *Fernando furioso* de Oram y Kitamura, *¿Cómo es posible?* de Schössow, *La jardinera* de Stewart y Small, *Ningún beso para mamá* de Ungerer, *Clown* de Blake... En un principio no me di cuenta de que había trazado un hilo conductor en la bibliografía para cada sesión: pérdida, ira, aburrimiento, nostalgia… El entusiasmo de los participantes crecía día a día y los debates fueron interesantísimos. Sin embargo, hubo algo que me inquietaba: los alumnos eran incapaces de reconocer los sentimientos que experimentaban personajes tan diferentes entre sí. Cuando les preguntaba qué sentían los protagonistas, siempre repetían la misma palabra: estrés.

¿Qué hacía que estos niños solo reconocieran un único sentimiento?, ¿qué es el estrés?, ¿realmente es un



« **Sentimientos encontrados**
Il. Elena Odriozola
Ediciones modernas
el embudo, 2019

sentimiento específico o es una forma anglosajonizada de ansiedad?, ¿o más bien de angustia? y, ya de paso, ¿en qué se diferencian la angustia de la ansiedad? No lo sabía y, como bien dice el dicho: "El que no sabe, enseña".

La idea de hacer *Sentimientos encontrados* propiamente comenzó a partir de una ilustración que había hecho Elena Odriozola en un taller. En una hoja, Elena había dibujado una casa compuesta por dieciséis habitaciones-viñetas en la que se representan personajes en distintas situaciones: asomada a una puerta, subiendo rápidamente una escalera, tirada en una cama o desnuda enjuagándose una cabellera exagerada. Les mostré a mis alumnos de Rivas esta ilustración y les invité a identificar qué sentimientos podrían describir aquello que se representaba. Así, la imagen de una mujer que abandona la lectura y mira por la ventana podría ser nostalgia, pero también aburrimiento, miedo, preocupación o anhelo. A partir de ahí, les propuse fragmentos o sentencias de filósofos como Séneca, Vives, Spinoza, Hume o Walter Benjamin. El nivel de la discusión fue realmente alto y, lo más importante, les permitió hablar acerca de aquello que sentían y así identificar lo que les pasaba.

Allí estaba la clave: un libro ilustrado de filosofía para niños que posibilitase la proyección psicológica. Nos llevó casi diez años hacerlo, pasamos por varios formatos, nos dejaron en el camino algunos editores y terminamos creando nuestro propio sello: Ediciones modernas el embudo. Lo cierto es que no sabíamos y como no sabíamos, lo hicimos. #

El I Encuentro Internacional del Libro Ilustrado se celebrará en **Unquera**, **Cantabria**, del **21** al **23** de **mayo** de **2020** bajo el título **El Bosque del Álbum**.
Os esperamos para disfrutar con las intervenciones de:

Teresa Colomer
Carme Solé
Roberto Aliaga
Antonio Ventura
Catarina Sobral
Pablo Larraguibel
Irene Savino
Gabriel Pacheco
Manuela Rodríguez
Xosé Ballesteros
José Luis Polanco
Pablo Auladell
Marcello Conta
Roberto Innocenti

PEONZA
Revista de Literatura Infantil y Juvenil

EL BOSQUE DEL ÁLBUM
I ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL LIBRO ILUSTRADO

Biblioteca

Mira, toca, siente
Autoras: *Ellie Boultwood*, *Hannah Cockayne*, *Kylie Hamley*
Editorial: *Bruño*, *Madrid*, *2019. 12,95 €*

Hay que admitir que los británicos saben hacer bastante bien los libros para las primeras edades del hombre y de la mujer, esa franja entre los cero y los tres años. Equipos de especialistas, como las tres autoras de *See*, *Touch*, *Feel*, que trabajan la parte gráfica, los textos y las emociones de forma conjunta. Así surgen libros-juego como el que comentamos, donde con vivos colores, acertadas fotografías, texturas atrayentes y propuestas motivadoras se entusiasma a esos bebés mayores de seis meses (bebés que tienen su espejo final).

Libro para compartir, para sentir, para leer con los mejores mediadores: los padres. El título cumple lo que dice y es una propuesta lectora y visual que conviene tener cerca en casas con niños pequeños. (JFR)

Edad: *

Bajo las olas
Autora: *Meritxell Martí*
Ilustrador: *Xavier Salomó*
Editorial: *Flamboyant*, *Barcelona*, *2019. 18€*

Martín es un niño que flota en el mar en el interior de un flotador. Otro niño llega nadando donde él y conversan. El niño se va y Martín se queda pensativo. De pronto, se sumerge en el mar y como si fuera un pez nada hacia las profundidades. Encuentra un pecio hundido y entra en él a través de un ojo de buey. Desciende hasta un cuarto oscuro, iluminado por la luz de un baúl lleno de tesoros. De repente, su madre echa en falta a su hijo y nada hasta donde se encuentra el flotador. Grita desesperadamente y Martín emerge por fin y le da un collar a su madre. Ambos regresan a la arena y los dos niños pasan juntos el resto de la mañana. La historia está contada con muy pocas palabras y todas pertenecen a los diálogos que entablan los protagonistas. El resto son silencios que dejan en manos de las imágenes el protagonismo de la narración.

Xavier Salomó (Sabadell, 1976) crea el espacio marino donde se desarrolla la pequeña peripecia. Los verdes, azules y blancos envuelven a los personajes

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

que disfrutan y se asustan a lo largo de las páginas. Los espacios abiertos y los planos generales dominan la narración; aunque los momentos de mayor intensidad emocional se muestran con planos más cerrados. (Nicolás Santoveña)

Edad: *

El baño de Moka
Autora: *María Castro*
Ilustradora: *Sonia Negrete*
Editorial: *Silonia, Madrid, 2019. 16 €*

En los barcos pesqueros no solía faltar un perro muy rizoso que se movía libremente por la cubierta y tenía muchas labores encomendadas. Se les denominaba perros de aguas, pero la protagonista de esta historia, como tantos otros canes, vive recluida en una casa moderna. Su nombre es Moka y es acogida por una familia que la quiere mucho, especialmente los hijos, Antonio y Candela. Sin embargo, ella no se adapta fácilmente a la reclusión en un pequeño piso. Cuando realmente disfruta es en las salidas al campo en contacto con la naturaleza, comportándose espontáneamente y siguiendo sus instintos, actuando de una manera que no aceptan los adultos, especialmente la madre.

María Castro nos presenta en este primer volumen de la serie a la perrita protagonista y plantea el conflicto que hemos comentado con un lenguaje claro, cercano a los pequeños lectores, sin afectación, evitando tanto la cursilería como el sentimentalismo. Por su parte Sonia Negrete es la encargada de plasmar en sus dibujos la vitalidad de Moka y, sobre todo, la naturaleza. (Francisco Puebla)

Edad: *

A Florencio le pica la cabeza
Autora e ilustradora: *Sara Fernández Sainz*
Editorial: *Milrazones, Santander, 2019. 15 €*

Florencio es un león al que un día, en su sabana africana, empieza a picarle la cabeza. Un problema que su felina familia no sabe resolver. Florencio empieza un recorrido buscando la solución a su creciente malestar que le lleva del babuino al elefante, del pájaro tejedor a las moscas. Solo los cocodrilos saben cómo resolverlo. Pero este desenlace no parece ser el final de la historia en una doble página última que anuncia más picores.

Un álbum donde las ilustraciones y la expresividad de los animales protagonistas son el centro. Sara Fernández (Madrid, 1976) llena la página de detalles que amplían el relato y que juegan también desde las dobles guardas anteriores y posteriores. Allí sí están los piojos viviendo a sus anchas, chupetes incluidos. Un libro que se disfruta por sus imágenes y que lleva a muchas relecturas. (JFR)

Edad: *

El libro del otoño

Autora: *Rotraut Susanne Berner*

Editorial: *Anaya*, *Madrid*, *2019. 13,25 €*

Último título de la colección dedicada a las estaciones del año de la reconocida ilustradora alemana, *El libro del otoño* reúne siete escenas a doble página, llenas a rebosar de los característicos personajes de la autora. Acabado el tiempo sosegado del verano, la llegada del otoño parece activar con brío renovado a todos los personajes del lugar poniendo en marcha una actividad frenética: hay que barrer las hojas que caen de los árboles, inaugurar la nueva escuela, organizar el concurso de calabazas y preparar la gran verbena de otoño y el desfile de los farolillos de papel para celebrar la vendimia.

Como en las viñetas de un cómic, en las sucesivas escenas podemos seguir a los diferentes personajes que van desarrollando unas actividades que tienen continuidad: una familia cuyos miembros acuden al desfile de farolillos, un niño que vuela su cometa, un director de orquesta y una violinista amenizando la marcha, una bandada de pájaros que cruza el cielo, y tantos otros.

Las ilustraciones, llenas de color y optimismo, son de una aparente sencillez, muy expresivas y con un punto de ironía, siempre tiernas y entrañables. Como saben los admiradores de la autora de *Historias de Miguel* y de las ilustraciones de *El Pes* (Hanna Johansen); *Cuando el mundo era joven todavía* y *Cuando la muerte vino a nuestra casa*, (Jürg Schubiger), las escenas de sus libros están repletas de personajes, lugares y objetos, y de mil detalles simpáticos cuyo descubrimiento hace las delicias del pequeño lector. Con este fin, en esta edición, ha sido incorporada, en la parte inferior de cada escena, una banda en la que figuran los personajes y objetos que se mueven arriba acompañados de sus nombres. (JLP)

Edad: *

Las chicas también... ¡Pueden!

Autora: *Sophie Gourion*

Ilustradora: *Isabelle Maroger*

Traductora: *Elena Macian Masip*

Editorial: *Astronave*, *Barcelona*, *2019. 14,96 €*

Todos los libros, lo quieran o no, transmiten un mensaje, explícito o implícito, por acción o por omisión. Todos nuestros comportamientos pueden ser analizados, aplaudidos o censurados. Algunos libros pretenden entretener o divertir simplemente y quieren transmitir la alegría de vivir, la importancia del amor o lo necesario de la ayuda a los demás. Otros, sin negar los aspectos lúdicos, muestran una actitud claramente didáctica, política o ideológica. Estos últimos, que suelen ser encargos, descuidan los aspectos estéticos y, generalmente, incurren en simplificaciones y planteamientos maniqueos.

Este libro, a pesar de su sencillez, muestra desde el título su intención de defender la igualdad entre los niños y las niñas, pero evita caer en los defectos que acabamos de señalar. Por el contrario, es una obra alegre, llena de vida, que invita a los más pequeños a no poner límites a sus deseos, a sus juegos, a su forma de vestir o a sus sueños. Independientemente de su sexo, pueden disfrazarse de piratas o de princesas, leer historias románticas o de aventuras y mostrar y compartir los sentimientos.

Frente a algunas posturas dogmáticas que intentan censurar determinados cuentos tradicionales, personajes o temas, en este cuento se anima a las niñas y a los niños a que lean todo tipo de historias. Además, lo hace con unas ilustraciones delicadas, de gran dinamismo y colores alegres, que invitan a los lectores a vivir plenamente y sin prejuicios. (JGMC)

Edad: **

Rapunzel con piojos

Autor: *El Hematocrítico*

Ilustradora: *Mar Villar*

Editorial: *Anaya, Madrid, 2019. 12,95 €*

Miguel López (A Coruña, 1976) tiene ya miles de seguidores fieles de sus numerosos proyectos de humor, algunos de ellos con infantes e infantas como destinatarios. Miguel es "El Hematocrítico", alguien que gusta enredar los cuentos clásicos y, por ejemplo, convertir a Ricitos de Oro en toda una investigadora policial o a un lobo feroz en cocinero de pasteles y ensaladas de zanahoria. Ahora le toca a la princesa Rapunzel a la que su larga cabellera le trae más problemas que beneficios, gastos de litros de champú incluidos.

Su pelo puede ser el paraíso de un peligro que todo el reino ve llegar: los piojos. Pero no unos piojos cualesquiera; unos piojos divertidos, constructores de viviendas, paseos y calles por las que circular en tamaña melena. El rey ofrece una recompensa a quien pueda acabar con ellos, pero ni muchos enanitos juntos o la poderosa reina de las nieves logran acabar con lo que ya se conoce como "Villa Piojo". Un día, una música irresistible hipnotiza a los piojos y les hace marchar de la cabeza de Rapunzel: es el legendario y pobre flautista de Hamelín que acaba siendo premiado con el cargo de desinfectador oficial de palacio. Un final sorpresa redondea la historia, final que no conviene ser desvelado.

Un libro lleno de humor, con guiños en muchas direcciones (el flautista es un expresidiario reinsertado en la sociedad) y con unas ilustraciones de la alicantina Mar Villar que dan vida moderna a esos insectos tan molestos. Para todas las edades. (JFR)

Edad: **

Luciérnagas
Autor: *Roberto Aliaga*
Ilustrador: *Miguel Ángel Díez*
Editorial: *Cuento de Luz, Madrid, 2019. 14,15 €*

Luciérnagas es la historia de un viaje que emprende esta especie luminosa en busca de un nuevo hogar. También una historia de esperanzas, miedos e incertidumbres que se solucionan con el amor y el apoyo que se da la familia protagonista: Luc, Luzy, el padre y la abuela. Roberto Aliaga (Argamasilla de Alba, Ciudad Real, 1976) construye el relato con una estructura que se repite desde el comienzo al final, que con la reiteración parece el estribillo del viaje, y que tiene una gran eficacia narrativa. "El origen de esta historia viene de los Cuadernos de Lanzarote de Saramago. En el Cuaderno de 1995, habla de que cierto niño, después de leer algo suyo pretendidamente infantil, dijo que Saramago no sabía escribir para niños, y al parecer le afectó un poco. Más adelante, habla de una niña que se equivocó tocando el piano delante de él, y que eso supuso un gran disgusto para la pobre niña. La idea del álbum procede de ahí, de una familia, un grupo, en un viaje. Cuando a cada uno le suceden fatalidades, los demás dicen que no tiene importancia, desde la del niño hasta la del anciano, que el niño desmontará con su gran lógica, y que posiblemente podría estar relacionada con la muerte. Luego leí que las luciérnagas eran la única especie que no emigraba. Que si se destruía su hábitat, ellas morían allí. No cambiaban de lugar".

Miguel Ángel Díez (Aspe, Alicante, 1973) da vida a las palabras de su amigo con una decisión fundamental en la creación de los personajes: humanizar a las luciérnagas y convertirlas en personas con alas. Este hecho favorece la comprensibilidad del álbum y le dota de una calidez muy interesante para desarrollar la emotividad de los distintos personajes en situaciones adversas y/o esperanzadoras. Otra característica en esta obra es la intensidad del azul que enmarca todo el libro. Un azul casi nocturno; pero con una luz de gran fuerza.

Estupendo trabajo de esta pareja de creadores. *(JS)*

Edad: **

El collar de lágrimas
Autora: *Franca Perini*
Ilustradora: *Anna Pedron*
Traductor: *Xosé Ballesteros*
Editorial: *Kalandraka, Pontevedra, 2019. 15 €*

En *El collar de lágrimas* todo se tiñe de melancolía, de una bella y delicada melancolía que nos acaricia sutilmente. Una caricia suave que nos consuela en cada página que guarda pérdida, desamor, dolor o paso del tiempo, dejándonos indefensos ante la tristeza. Una tristeza disfrazada de nostalgia que nos remueve por dentro para, finalmente, descubrirnos toda la vitalidad y alegría que caben en una lágrima. Este halo de añoranza etérea y sutil se va tejiendo a medida que avanza el relato, guiado por un texto altamente poético que se trenza con unas delicadas y simbólicas ilustraciones hasta volverse indisociables, valiéndose ambos de la metáfora como recurso común con el que proveer de belleza y poder evocador a la narración.

Las realistas y elegantes estampas de Anna Pedron, con abundantes primeros planos, se sirven de los trazos del carboncillo, las sombras difuminadas y las acuarelas de suaves colores pastel, que tienden a intensificarse en aquellos elementos más significativos, para dotar a la historia de una mayor expresividad y fuerza.

En definitiva, una obra en la que un texto de cortos pero certeros enunciados, cargado de intensas figuras poéticas, se sumerge en sutiles ilustraciones, también cargadas de profunda retórica, creando así un engranaje perfecto con el que brindar al lector un viaje a través de las emociones.

Finalista del XI Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, *El collar de lágrimas* es un relato bello y elegante, en el que la narrativa despliega toda su poesía y las lágrimas todo su espectro de leves tonalidades. Un álbum que nos recuerda que la tristeza es necesaria para la alegría, y que, como ella, puede ser bella. Tan bella como las lágrimas que *dejó al borde del camino* y ahora guardan sus páginas. Tan bella como todas las lágrimas, que nacen de la tristeza o se prestan a la alegría. (AG)

Edad: **

Mowgli de la Selva
Autor: *Michel Laporte*
Traductora: *Isabel Soto*
Ilustrador: *Olivier Latyk*
Editorial: *Edelvives, Zaragoza, 2019. 16,71 €*

El mito del niño salvaje ha permanecido en la historia de la literatura saltando de leyenda en leyenda, de cultura en cultura y de paisaje en paisaje. (Zeus fue amamantado por una cabra, Atalanta por una osa, Rómulo por una loba y un héroe legendario japonés por una mona). Más recientemente (en los últimos cinco siglos) se ha seguido asociando a niños salvajes con lobos, osos, gacelas, leopardos o monos en una discutible maternidad cruzada. Sin embargo, fue en el siglo XIX cuando colonizadores ingleses en India comenzaron a registrar casos de rescates de criaturas humanas en estado salvaje.

Kipling, que dispuso de estos informes, también conocía las fabulas morales que circulaban entre las gentes hindúes. Con esta base empezó a publicar una serie de cuentos a la que posteriormente añadió nuevas fábulas morales. La recopilación del conjunto en dos volúmenes dio lugar a *El libro de la selva*, y su génesis explica el que no haya en ellos una evolución cronológica de Mowgli, ya que éste ni siquiera aparece en todas las historias.

En esta edición se sigue la evolución natural del niño lo que obliga a una oportuna reordenación de los capítulos e incluso a la modificación del título de la obra. Hablamos pues de una adaptación que, como otras realizadas sobre este libro, soporta bien la crítica del contrario a cualquier versión modificada o reducida. Su lectura no eliminará la posibilidad de que pueda ser disfrutada más adelante en su versión original y, si esto no es posible, en una buena traducción.

En la presente edición, el joven lector se va a encontrar un bello objeto en forma de álbum ilustrado con 6 magníficas páginas troqueladas, en el que se despliega un mundo rico en emociones, alguna aventura y cierta sensación controlada de peligro. (PM)

Edad: **

Un sueño hecho realidad
Autor e ilustrador: *Olivier Tallec*
Traductora: *Teresa Broseta Fandos*
Editorial: *Algar*, *Alzira*,
2019. 15,95 €

Las historias de niños y sus mascotas son un lugar común en los libros infantiles por la potente capacidad de sugerencia que poseen las relaciones que se establecen entre ellos. En esta ocasión los protagonistas son un niño y un perro. Su vida en común comienza un día de Navidad en que se produce el encuentro, largamente anhelado. Todo hace pensar que el relato, en primera persona, es contado por el chiquillo: da cuenta de las emociones que despierta la relación, los juegos, los desencuentros... Hasta que se produce un giro y caemos en la cuenta de que el narrador es, en realidad, el perro. A partir de ese momento, la historia cobra un nuevo sentido humorístico y se hace necesario reinterpretar lo leído hasta el momento (¿quién pertenece a quién, en realidad?).

El libro presenta un formato inusual, las hojas se pasan de abajo hacia arriba, como los calendarios, en lugar de hacerlo de derecha a izquierda, lo que produce un efecto de originalidad. En la página superior aparece el texto (frases breves, tono coloquial) y en la inferior las ilustraciones en tonos pastel y un estilo de dibujo suelto y desenfadado. (DGV)

Edad: **

La caimana
Autora: *María Eugenia Manrique*
Ilustrador: *Ramón París*
Editorial: *Ekaré*, *Barcelona*,
2019. 14,5 €

Faoro encontró una cría de caimán y como no tenía madre se la llevó para su casa. Lo llamó Negro y entre ambos se creó una gran amistad. Los niños del pueblo lo visitaban para jugar con Negro. Faoro se casó con Ángela y quedó prendada del reptil. Un día enfermó y murió. Negro estuvo cuatro meses sin comer hasta que volvió a escuchar las canciones de Ángela. A partir de ese momento, la vida siguió y vivieron juntas.

Este delicada y curiosa historia está basada en un hecho real y la escritora, María Eugenia Manrique (Caracas, Venezuela), es una de las niñas que jugaban con la caimana. “Al escribir esta historia he respondido a la necesidad interior de compartir una experiencia que enriqueció mi vida. Desde hace años tengo claro que para dar sentido a nuestra vida es importante intentar ir más allá de nosotros, y ofrecer a otras personas las riquezas que hemos o vamos recibiendo, todo aquello que nos abra los sentidos y nos lleve a comprender mejor nuestro entorno”.

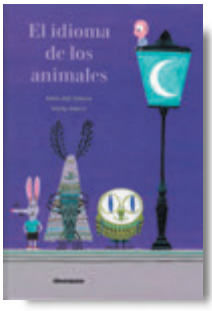
Esta licenciada en Bellas Artes es experta en pintura y caligrafía oriental y ésta es su primera incursión en la literatura infantil.

La ilustración corre a cargo de Ramón París (Caracas, Venezuela, 1969). En esta ocasión su estilo vira hacia un realismo más contenido, donde el blanco acoge los personajes y decorados dibujados con línea negra y colores cálidos.

“Sentía que ya conocía la historia y recordé que la había oído de niño a un vecino, un gran fabulador, pero no la creí. Sin embargo, la manera de contarla fue poderosa, tanto que aún recuerdo frases exactas. Esta situación marcó el desarrollo del libro. La historia se desarrolla en Apu-

re, una provincia venezolana. Viví de niño en la provincia vecina, Barinas, las dos pertenecen a Los Llanos. Son muy parecidas en la vegetación, la fauna, la luz y la gente. De hecho, entré en muchas casas como la de Faoro, con muchos animales rondando los patios como si fueran suyos, casas llenas de plantas y muy luminosas. El libro en parte es un retrato de mi infancia. La estética estuvo condicionada por mis recuerdos y la melancolía. Quería que la luz fuese protagonista, por eso el blanco está tan presente, y por eso usé rotuladores que me dieran transparencia. Este libro lo realicé casi sin ordenador". (JS)

Edad: **



El idioma de los animales
Autora: *María José Ferrada*
Ilustrador: *Miguel Pang Ly*
Editorial: *A buen paso, Barcelona, 2019. 15 €*

Son cinco las historias de animales urbanos que nos ofrece este libro delicado, sutil, tierno, luminoso. María José Ferrada escribe en prosa con su habitual estilo rítmico (musical y cadencioso), evocador, preciso: poético. Como es común en su obra, transmite una visión amable del mundo para hacerlo más habitable a los ojos del lector. También ofrece pinceladas de un fino humor.

La autora cuenta que el libro nació de las conversaciones entre animales captadas en su ciudad. Para conseguir aprender su idioma siguió el consejo del filósofo chino Pang Tzu que recomienda el arte de escuchar, una "antigua práctica que consiste en poner atención, utilizando los oídos". Tras años de paciente práctica consiguió comprender el idioma de los animales para ofrecernos la historia de un pequeño gato temeroso; de un perro que conversa con los seres y las cosas del mundo; de un pájaro de campo y un pájaro de ciudad que intercambian sonidos y colores; de un ratón que prefiere el trébol fresco con limón al queso; de un búho que escribe un diccionario...

El ilustrador también conoce el idioma de los animales y por eso es capaz de dibujarlos con cercanía y afecto. Prácticamente prescinde de la línea y concede al color la tarea de delinear las formas de los personajes y elementos de sus imágenes cálidas, ingenuas y, a la vez, con un toque de inteligente ironía. (DGV)

Edad: **

Una maestra en apuros. Sálvese quien pueda
Autora: *Pilar Serrano*
Ilustrador: *Jorge Campos*
Editorial: *Bululú Cómic, A Coruña, 2019. 12 €*

Contar lo que ocurre en una clase de educación infantil puede no ser muy atrayente salvo que se haga en forma de cómic y esté basado en hechos reales, los que la maestra madrileña Pilar Serrano Burgos vive todos los días.

Un libro con dieciséis historias explicadas en viñetas que van desde los comienzos de un curso escolar a todo lo que puede suceder en un recreo, una asamblea, en un simulacro de incendios o en un baño con una caca de tamaño considerable. La vida colegial misma.

Un cómic de lectura ágil donde los apuros y sentimientos están muy presentes. A unos les servirá para recordar tiempos infantiles pasados y a otros -muchos adultos y docentes- les permitirá sonreír y comprender el subtítulo: "Sálvese quien pueda". (JFR)

Edad: ***

Cuando Findus era pequeño y desapareció

Autor e ilustrador: *Sven Nordqvist*

Traductora: *Amanda Eda Monjonell Mansten*

Editorial: *Flamboyant, Barcelona, 2019. 15,90 €*

La serie de libros protagonizados por el señor Pettson y su gato Findus son un verdadero fenómeno editorial en Suecia, su país natal, con traducciones a decenas de lenguas de todo el mundo. Su autor es el escritor e ilustrador Sven Nordqvist que ha sabido crear unos personajes originales que viven sus aventuras en un entorno rural extravagante y de una fantasía cotidiana.

En este libro asistimos a la presentación del gato que debe su nombre a que apareció en la vida del viejo Pettson dentro de una caja de guisantes verdes marca Findus. El pequeño cachorro era un regalo con el que la señora Andersson, vecina de Pettson, trataba de aliviar su soledad. A partir de ese momento, ambos compartirán una nueva existencia en la granja. Y vivirán sucesos como el día en que Findus desapareció durante unas horas en el curso de una de sus exploraciones por la destartalada casa.

El autor dota a sus historias de un gran dinamismo, con diálogos ágiles y muy divertidos. Los acontecimientos que relata son rutinarios, propios de la vida en una granja, pero transfigurados por un potente sentido del humor que se hace visible sobre todo en las ilustraciones: los protagonistas tienen un aspecto entrañable, de amable comicidad y los abigarrados escenarios están plagados de elementos disparatados (gallinas que leen el periódico, un reloj de arena despertador, cachivaches inverosímiles por todas partes...). Unos "bichitos" omnipresentes aportan el elemento fantástico. Todo ello invita a una lectura detenida de las imágenes a la búsqueda de los mil y un detalles humorísticos presentes en las páginas del libro.

Calidez, ternura, ingenio y originalidad son algunos rasgos distintivos de este libro y los demás de la serie que explican su aceptación por parte de los jóvenes lectores de tantos países. (DGV)

Edad: ***

La cita. Una aventura de Jacominus Gainsborough

Autora e ilustradora: *Rébecca Dautremer*

Traductora: *Elena Gallo Krabe*

Editorial: *Edelvives, Zaragoza, 2019. 48,50 €*

"Entonces, ya sabes: ¡A las doce en punto!" es el comienzo de una cita entre dos amigos que ya se conocen de un libro anterior. Jacominus es un conejo que tiene a Dulce como amiga y que anuncia un viaje en barco. Su cita en la ciudad se alarga y solo, al final, con el barco a punto de partir pueden encontrarse durante breves momentos. Después, una página de cartas del viajero da cuenta de su partida de puerto francés, su paso por el Golfo de Vizcaya, Cabo Verde, el Golfo de Guinea y Pointe-Noire, el puerto

de destino en el Congo (conocido así en todos los mapas, no se entiende haberlo traducido al castellano).

La cita es un paseo en tres dimensiones por una ciudad francesa con puerto que se parece mucho a Saint-Malo. Un recorrido por las calles de la villa que desde la cafetería del noencuentro pasa por las cercanías de un circo, del mercado, de un jardín y del puerto de embarque. Un gran visor troquelado va acompañando el camino con un trabajo espléndido de siluetado y recorte de lugares y personas sobre un fondo de casi doscientas páginas. Cada avance en la historia es adentrarse en un nuevo decorado. La autora gusta de estos teatros hechos en papel con minuciosidad y detalle.

Un libro que es una pequeña obra de arte de una orfebre Dautremer (Gap, Francia, 1971) que va ampliando sus dominios desde la ilustración al diseño total de una obra. Su segunda incursión troquelada es una maravilla, delicada y tierna en imágenes y textos. Su precio, elevado, es la única dificultad para acceder a todo un espectáculo en papel. (JFR)

Edad: ***

Infiltrados en la gran ciudad

Autora: *Ana Campoy*

Ilustrador: *Álex Alonso*

Editorial: *Loqueleo, Madrid, 2019. 11,95 €*

Con dos libros editados, y pronto un tercero, "Familia a la fuga" es una serie que tiene ya buen número de seguidores. Los protagonistas son una familia –dos padres, tres hijos y una abuela– que tiene que cambiar de identidad frecuentemente al estar perseguidos por una organización malvada que atiende al nombre de Mandíbula. En esta segunda entrega de sus aventuras tienen que pasar desapercibidos en una gran ciudad, algo que no logran por las costumbres de la abuela Ginebra, defensora y heroína de todo un barrio a punto de ser devorado por las excavadoras.

Cada uno de los protagonistas vive pequeñas historias ciudadanas y colegiales hasta el momento en que son descubiertos y tienen que huir, adoptando una nueva identidad ya anunciada: el libro tercero lleno de fantasmas. Unos textos llenos de acción se juntan con unos dinámicos diálogos que definen a los personajes. Las ilustraciones parecen presididas por los ojos de adultos y niños, expresivos y avisadores de estados de ánimo, dentro de una estética cercana al cómic.

Ana Campoy (Madrid, 1979) vuelve a ofrecer entretenimiento asegurado en una segunda entrega que se puede leer sin conocer la primera; una doble página inicial actúa de ficha informativa. Curiosidad para los no avisados: un pequeño flipbook, dibujos que generan movimiento pasando las páginas, se puede activar en una de las esquinas del libro. (JFR)

Edad: ***

El bosque de los relatos del mundo

Autor: *VV. AA.*

Ilustradora: *Carmen Irie*

Editorial: *Balduque, Murcia, 2018.*

La Asociación Cultural y de Acción Social *La Botica del Libro* desarrolla desde hace años un proyecto de integración social a través de la lectura en dos barrios de la periferia de Cartagena (Murcia); en un caso, la creación de una biblioteca social en Lo Campano; en otro, una biblioteca intercultural en la barriada José María de Lapuerta.

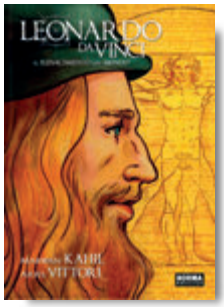
Nacido en una Escuela de Adultos, y destinado a niños y vecinos de estos dos barrios con altos índices de marginación social y cultural, este empeño mereció el Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2018, otorgado por el Ministerio de Cultura. El jurado destacó "el valor social que atribuyen a la lectura y la convicción que sus responsables muestran respecto al poder de los libros para cambiar la vida de las personas".

En esta misma línea, camina la publicación de estas veinte historias que narran las experiencias vitales de un grupo de jóvenes y adultos inmigrantes. Hablan del dolor de la partida, de la dura travesía, de la búsqueda de trabajo; llevan prendidos los sentimientos y emociones de sus autores, el ansia de una vida mejor, su fuerza y su entusiasmo, su afán de superación, la añoranza de los seres queridos. A veces, también, la desilusión y el desencanto, la frustración por el sueño no cumplido.

Este manojo de relatos breves nos permite asomarnos al alma de sus autores. Brahim, Fouzia, Karina, Mimoun, Yukiko, Lorena, y tantos otros, alumnos y alumnas de Educación de Adultos y lectores de *La Botica del Libro*, procedentes de lugares tan dispares como El Magreb, Sudamérica, África subsahariana, Ucrania o Japón.

En el epílogo, Isabel Gallego, una de las responsables del proyecto, da cuenta de cómo nació la escritura de los relatos, editados gracias a la colaboración económica de las Concejalías de Cultura y de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena. (JLP)

Edad: ****



Leonardo da Vinci. El Renacimiento del mundo

Guion: *Marwan Kahil*

Dibujos: *Ariel Vittori*

Traductor: *Diego de los Santos*

Editorial: *Norma, Barcelona, 2019. 24 €*

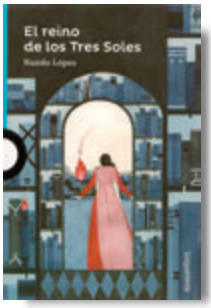
La figura de Leonardo da Vinci se ha rodeado de misterio, ha despertado el interés de todo tipo de personas y su vida se ha plasmado en narraciones, películas y cómics. En este último medio han aparecido a lo largo del tiempo diferentes publicaciones dirigidas al público juvenil. Protagonizó, entre otros, un cuadernillo de la serie Vidas ilustres de Novaro y un volumen de Toray titulado *Un genio del Futuro*. Con motivo de cumplirse los quinientos años de su fallecimiento se ha editado *Leonardo da Vinci. El Renacimiento del mundo*. Su guionista Marwan Kahil nos presenta la vida del polifacético artista mediante diversos saltos en el tiempo.

La biografía de da Vinci está marcada desde su infancia por los contrastes, es

un genio tan admirado como detestado. Se siente atraído por la belleza, pero no le importa investigar los sórdidos cuerpos de los muertos. Por una parte, es perseguido por sus inclinaciones sexuales o por la disección de cadáveres, prohibida en ese momento, pero por otra, diferentes personajes influyentes, los papas, los Medici, los Sforza o Francisco I se convierten en sus protectores. Estas circunstancias le obligan a llevar una vida itinerante que le llevan de Milán a Florencia, a Roma y a Francia.

El trazo un poco tosco de Ariel Vittori contrasta con la estilización y delicadez de los dibujos y las pinturas de Leonardo, tal vez con la intención de no competir con el genio y diferenciar sus respectivos estilos. Ariel utiliza una paleta de colores claros y luminosos para recrear el mundo del Renacimiento pleno de vitalidad y deseo de saber, pero también los tonos oscuros y ácidos en los momentos dramáticos cuando aparece la cárcel o la muerte de los seres queridos y los amigos. Las páginas finales comentan las obras de da Vinci que aparecen en las viñetas, presenta a los personajes principales y describen el entorno cultural y social en el que transcurre la vida del pintor. (JGMC)

Edad: ****



El reino de los Tres Soles

Autor: *Nando López*

Editorial: *Loqueleo, Madrid, 2019. 9,95 €*

En una tierra imaginaria de técnica y cultura medieval un reino se mantiene en máxima tensión por los tumultos de su interior y las amenazas del exterior. Una pareja de jóvenes e inexpertos reyes dirigen los destinos de aquellas tierras que cuentan con una magnífica biblioteca, El Salón del Origen, verdadero corazón del reino y lugar de donde nacían las ideas de cuanto eran sus habitantes y los deseos de cuanto soñaban llegar a ser. También disponía aquel reino de un lugar mágico, El Lago de los Susurros, que escondía un terrible secreto resultado del enfrentamiento con el reino vecino en el pasado cercano.

Y mientras el rey partía hacia el país vecino con la esperanza de que las palabras pudieran reemplazar a las armas, la reina, impulsada por un sueño recurrente, acudía temerariamente al Lago de los Susurros para descubrir las verdades de las que dependía el futuro del reino. Grandes eran los riesgos de ambas expediciones, pero cambiar el destino del futuro exigía asumirlos.

El autor retoma aquí los protagonistas de otra de sus novelas, *El Reino de las Tres Lunas*, para tejer una interesante trama a base de conspiraciones, venganzas, odios, recelos, traiciones, mentiras y complicidades; pero donde también encontramos rasgos de coraje, lealtad, valentía, fidelidad, amor y un poco de magia.

Prosa elegante, sencilla y rítmica, al servicio de un trasunto mágico que nos acerca a nuestra realidad con más intensidad que si se tratara de una narración realista. (PM)

Edad: ****

Así es la vida
Autor: *Tomi Ungerer*
Traductor: *Miguel Azaola*
Editorial: *Blackie Books, Barcelona, 2019. 18,90 €*

El autor de *Los tres bandidos*, *Rufus*, *Emilio*, *La familia Mellops* y tantos otros libros con los que ha conseguido merecida fama, regresa a las librerías con esta obra subtitulada "Respuestas filosóficas y divertidas a preguntas de niñas y niños". Y eso contiene, en efecto, las respuestas del escritor a las preguntas que los niños enviaban a *Philosophie Magazine*, una propuesta de A. Lacroix, redactor jefe de la revista, para que respondiera en una columna fija a los interrogantes que le plantearan los niños.

¿Por qué los mayores dicen siempre que no tienen tiempo? ¿Tienen sentimientos los animales? ¿Por qué a veces me siento invisible? ¿Se puede morir de amor? ¿Por qué a algunas personas les gusta burlarse de los demás? ¿Podría ser que yo estuviera soñando mi vida? ¿Por qué nos hacemos preguntas todo el tiempo?

Alejado de la moral convencional y de criterios pedagógicos al uso, pero, sobre todo, pertrechado de un carácter inconformista, Ungerer aborda los más diversos temas: la amistad, el amor, la familia, el dinero, la moral y la sociedad, las relaciones entre niños y adultos, los prejuicios, la religión, la muerte. Todo aquello que tiene que ver con el pensamiento y el deseo de saber, los asuntos que hacen referencia a nuestra condición humana, tienen un hueco en estas páginas del Premio Andersen 1998. Y, sin rodeos, llega a lo esencial. "Me gusta zambullirme en las profundidades –la mía y la de los demás– en busca de soluciones tan sencillas como prácticas", escribe.

Tomi Ungerer (1931-2019) se dirige a los niños poniéndose en su lugar, explicando las cosas con palabras de adulto, pero de forma clara y comprensible, con una sonrisa y mucho respeto; demostrando haber conservado hasta el final su capacidad de descubrir cosas y de maravillarse constantemente. Quizá por eso conecta tan bien con los niños lectores. (JLP)

Edad: ****

Caminar sobre hielo
Autores: *Manuel Valls y Norberto Delisio*
Editorial: *Oxford, Madrid, 2012. 8,50 €*

Manuel es un niño de 11 años que se convirtió en hombre de un día para otro. La muerte de su padre en el frente de batalla y la enfermedad de su madre postrada en cama empujarán a nuestro protagonista a sobrevivir en las más duras condiciones.

Tres son los centros de acción sobre los que pivota esta novela cuya primera edición se publicó en 2004. Uno, es la Barcelona de 1938 acosada por las penalidades propias de una situación de guerra; otro gira en torno a la arriesgada marcha durante dos semanas hasta el pueblo de la familia de Manuel en un valle oscense; y, finalmente, el tercero se refiere a la penosa huida a Francia cruzando el alto Pirineo por las estribaciones del Aneto.

Es destacable la verosímil descripción del escenario

bélico que trasluce una sólida documentación histórica. Impactan en este sentido las secuencias de intenso dramatismo que se suceden en la ciudad condal, particularmente cuando sufre los bombardeos aéreos con sus estruendos, sirenas, caos, pánico y ese compartido sentimiento desolador a la salida de los refugios. Por no hablar de la crudeza del invierno, la angustia ante las listas diarias de bajas o las largas colas para la adquisición de alimentos básicos.

No menor fuerza dramática encontrará el lector en esa huida a Francia a través del alto y frío Pirineo con un grupo de soldados heridos, algunas mujeres prematuramente envejecidas con niños en brazos y un número incierto de taciturnos y encorvados ancianos de rostro enjuto; incluso los fugitivos más debilitados cargan con pesados bultos, viejas maletas y raídas mantas.

Estamos pues ante un magnífico ejercicio para colocar al lector en la piel de tantos refugiados como llaman a las puertas de Europa huyendo de la guerra. Y tampoco está de más recordar a los adolescentes españoles actuales, que las víctimas de los conflictos bélicos de hoy sufren las mismas penalidades que padecieron muchos de sus antepasados cercanos en aquella mal llamada guerra civil. (PM)

Edad: ****

Vincent. Un santo en la época de los mosqueteros

Guion: *Jean Dufaux*

Dibujos: *Martin Jamar*

Traductores: *Manel y David Domínguez*

Editorial: *Norma, Barcelona, 2019. 20 €*

San Vicente de Paúl es el protagonista de este cómic que no es solo una hagiografía sino el relato de la investigación de un crimen. A través de esta trama conocemos a este personaje singular entregado a la defensa de los más necesitados con la ayuda, fundamentalmente, de mujeres de la nobleza, la burguesía y de las clases humildes del campo y la ciudad. El guionista Dufaux y el dibujante Jamar retratan convincentemente el ambiente y los personajes de lo que los franceses llaman el Grand Siècle, el siglo XVII. La acción transcurre a mediados de esta centuria, que tan acertadamente describe en el artículo final Marie Joëlle Guillaume, historiadora y biógrafa del santo.
En esta época en la que reina Luis XIII con el apoyo de Richelieu tiene lugar la Guerra de los Treinta años y la subida de impuestos, que provoca complots, revueltas, levantamientos y una situación de gran miseria. Es un periodo de grandes contrastes entre la violencia y la ignorancia, por una parte y, por otra, el florecimiento cultural con el teatro de Corneille, la pintura de La Tour, el pensamiento de Descartes, y el apogeo religioso, con el fervor del padre Bérulle, la caridad de la familia Gondi, y la piedad de San Francisco de Sales.

El relato adquiere gran intensidad gracias a la fuerte personalidad de los personajes tanto los bondadosos como los malvados. Entre los primeros destacan Madame de Maignelais y Marie Lumagne, benefactoras; la religiosa Offart, que recoge niños abandonados, cuatrocientos cada año en París, o Jacque de Prémontal, que no es creyente, pero es uno de los mayores ayudantes del santo. En el bando contrario encontramos al siniestro La Couture y al proxeneta Monsieur de D'Au-

brac o al terrible Bolpo, gitano que capitanea una banda de harapientos y ladrones, que convivía con las otras trece *cortes de los milagros* que existían en la capital de Francia.

Todos estos personajes pululan por unos escenarios realistas, cuidadosamente recreados, desde los bajos fondos a las grandes mansiones. La elaborada documentación del vestuario, armamento, herramientas, urbanismo y otros detalles, aportan verosimilitud a esta historia protagonizada por un personaje ejemplar tan necesario en su época como en nuestros días. (JGMC)

Edad: ****

45

Autor e ilustrador: *Maurizio A.C. Quarello*

Editorial: *Orecchio Acerbo, Roma, Italia, 2017. 22 €*

Maurizio A.C. Quarello (Turín, Italia, 1974) ha creado un cómic sin palabras sobre la resistencia italiana contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El protagonista es herido en un brazo durante un ataque y regresa a casa. Mientras se recupera, junto a su mujer, llega una patrulla de soldados alemanes que realiza una inspección de vigilancia. El partisano se esconde en el desván y su mujer les ofrece comida y bebida para reponer fuerzas. Después de comer, abandonan la casa y se restablece la tranquilidad que trae consigo el blanco invierno. Se suceden las acciones de la resistencia que culminan con los bombardeos aliados y la liberación del país.

Quarello narra con realismo los momentos que construyen esta historia de lucha por la libertad y también de vida cotidiana. El lápiz fino perfila los personajes coloreados con acuarela.

"El libro nació en torno al episodio de soldados alemanes hambrientos, pero decidí ampliar la narrativa. Los protagonistas son mis abuelos, todo lo que cuento en el libro sucedió realmente. Mi primera idea era escribir un texto y hacer un libro de imágenes, un "libro de silencio". Era la herramienta más adecuada porque el silencio precede a las emboscadas, en silencio se espera el regreso de alguien y también porque entre personas que hablan diferentes idiomas, nos comunicamos con gestos en lugar de palabras. Se trata de una historia que quería ilustrar desde hace muchos años y había una gran implicación emocional en el trabajo. No fue fácil crear el guión porque yo no quería un libro real de la guerra y no buscaba que los protagonistas aparecieran como héroes. Iba a contar una historia que ha sucedido en todos los períodos históricos y en todo el mundo, pero solo estaba interesado en el lado humano: la lucha, el miedo, la comprensión y la compasión".

Estupenda obra del creador turinés. (JS)

Edad: ****

Diario de Italia

Guion y dibujos: *David B*

Traductora: *Ane Zulaica Centeno*

Editorial: *Impedimenta, Madrid, 2019. 25,90 €*

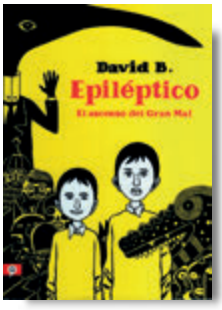
El *Diario de Italia*, que David B ha ido dibujando entre el año 2010 y el 2018 está dividido en dos partes muy diferentes en cuanto

al contenido, pero similares en su personal estilo. En la primera, el autor viaja en compañía de Ilaria, que pertenece a una asociación que promueve la lectura entre niños y adolescentes. Juntos recorren las ciudades de Trieste, Bolonia y Venecia, pero estas páginas no tienen nada que ver con un convencional relato o una guía de viajes. Los barrios, los edificios o los cafés dan lugar a relatos sorprendentes, ingeniosos y a veces angustiosos. La realidad se transforma en escenarios fantásticos por los que se desenvuelve el protagonista.

Este cuaderno de viajes realmente es una recopilación de sueños y pesadillas, tan frecuentes en las obras de David B. Aunque también encontramos una sucesión encadenada de relatos que reconstruyen hechos históricos como la creación del gueto de Venecia en 1516 o narraciones imaginarias pobladas con los personajes más insospechados. En otros casos el encuentro con tipos pintorescos da lugar a conversaciones en las que se exponen delirantes teorías sobre los sueños o el surrealismo.

En la segunda parte el autor viaja a Oriente, el recorrido le lleva de Hong Kong a Osaka y en estas páginas tienen una gran importancia los duendes, los fantasmas y los espíritus. Incluso se describe el proceso de incorporación de personajes mitológicos a lo largo de la historia del país nipón. Realmente se trata de un viaje alucinante que nos sorprende cada vez que pasamos de página no solo por lo que cuenta sino por la fascinante iconografía que caracteriza las obras de este genial autor francés. (JGMC)

Edad: *****



Epiléptico. El ascenso del gran mal

Guion y dibujos: *David B*

Traductora: *Regina López Muñoz*

Editorial: *Salamandra*, *Barcelona*, *2019. 26 €*

Más de diez millones de niños sufren trastornos epilépticos en el mundo. Uno de ellos fue Jean-Christophe que padeció la enfermedad a partir de los siete años. Solamente cinco tenía su hermano Pierre François, que es testigo de la lucha de sus padres para intentar sanar a su hijo, en los años sesenta, acudiendo a todo tipo de terapias alternativas cuando las de la medicina oficial fracasaron. Este niño, que ha vivido su infancia, adolescencia y primera juventud con este drama familiar, después de veinte años de gestación y con el pseudónimo de David B (David Beauchard) será el encargado de relatarnos este proceso en un excelente cómic.

La obra fue publicada en Francia por *L'Association* en seis volúmenes entre 1997 y 2003 y en España por Sinsentido entre 2001 y 2007. Ahora Salamandra tiene el acierto de recuperar esta extraordinaria historia en un único volumen con un formato más reducido. David B no solamente nos cuenta cómo influye la enfermedad en su hermano y en todos los que le rodean, sino que nos describe su proceso de crecimiento desde niño hasta convertirse en un ser adulto que elige el dibujo como medio de expresión de todas sus vivencias. Este es el otro aspecto fascinante de *Epiléptico*, la poderosa imaginería poblada de símbolos que utiliza para dar forma a sus angustias, sus pesadillas, sus fantasías y los mundos de diferentes épocas del pasado que le fascinan. Lo hace con un dibujo expresivo y con un potente blanco y negro que

ocupan por completo unas viñetas que impactan y sobrecogen al lector. (JGMC)

Edad: ★★★★★

Parece una hormiga
Autor e ilustrador: *Pablo Otero*
Editorial: *Kalandraka, Pontevedra, 2019. 12 €*

Entre una A y una Z, pasa la vida entera; al igual que entre las páginas de *Parece una hormiga*, el poemario de Pablo Otero que inaugura la nueva colección de Faktoría K de libros de Kalandraka: Rizomas. El artista visual e ilustrador gallego, esta vez, también toma de la mano las palabras y se alía con la narrativa poética y el verso libre para sumergirnos en un mundo de placentera lectura que saborear lentamente y releer una y otra vez.

Las hormigas, las palabras, el tiempo, el orden de las cosas, los pensamientos, la mirada calma o todo lo que no sabemos, son solo algunos de los temas que encuentran cobijo en las palabras de Otero que, tomando la diminuta figura de una hormiga como referencia, va entrelazando breves relatos poéticos y siembra en el lector interrogantes y reflexiones con los que divagar, aprender a mirar y crecer.

La certeza y la incertidumbre, la mirada crítica, el ritmo lento o la curiosidad del propio autor están latentes en un texto sin artificios, de cuidada escritura, pero sin abundante retórica, al que acompañan abstractas ilustraciones en las que se mezclan tipografías con formas geométricas y figurativas. Pequeños hormigueros de color que se alternan con las palabras, en los que, entre toda la gama de grises, el amarillo, a veces acompañado de rojos y azules, se vuelve protagonista aportando luminosidad y vitalidad al conjunto de la obra.

Un libro tan sencillo y sincero como su encuadernación rústica, tan singular como el mundo que encierra. Un libro que remueve emociones y propicia el disfrute de esos jóvenes y adultos que aún se cuestionan las cosas, que ven el mundo con ojos de niño y pueden llegar a encontrar mil interrogantes en algo tan diminuto como una hormiga. (AG)

Edad: ★★★★★

La sangre de las cerezas
Guion y dibujos: *François Bourgeon*
Traductora: *Lucía Bermúdez Carballo*
Editorial: *Astiberri, Bilbao, 2019. 18 €*

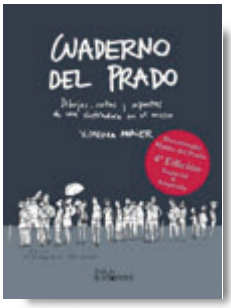
Hace cuarenta años François Bourgeon publicó el primer volumen de *Los pasajeros del viento*, en el que se condenaba la trata de esclavos negros en el siglo XVIII y que renovaría el cómic de aventuras tradicional convirtiéndolo en un género adulto. Otra novedad fue que Isa, una hermosa joven, valiente, desinhibida e inteligente se convirtiese en la protagonista, en un mundo predominantemente masculino. La primera entrega de la serie abarcó cinco volúmenes que Astiberri ha reeditado en 2015 añadiendo varias páginas con textos e imágenes que dan información al lector. Treinta años después llegaría la continuación en otros dos volúmenes agrupados bajo el título de *La niña Bois-Caimán*.

La sangre de las cerezas es el título de esta fascinante

aventura que se desarrollará en dos entregas. Las cuatro décadas que han transcurrido desde su inicio se aprecian en la evolución temática y estética que ha experimentado la serie. En sus orígenes la acción transcurría en el mar, en unos detallados y espectaculares barcos de guerra y en una exótica y cálida África. La protagonista disfrazada de hombre era vehemente y sensual. Ahora en cambio estamos en el frío invierno de 1885 en Francia y tiene lugar el entierro de Jules Vallès, antiesclavista y dirigente electo de la Comuna de París, movimiento insurreccional que gobernó esta ciudad desde el 18 de marzo hasta el 28 de mayo de 1871 y que terminó con una cruenta represión.

Bourgeon vuelve a dar un trato especial a las mujeres. Por una parte, tenemos a la joven bretona Klervi Stefan, que llega a París para servir en una casa burguesa, y por otra a Clara, que la ayudará y se convertirá en su amiga. Esta última será la auténtica protagonista. Se trata de una persona culta, de fuerte carácter y personalidad con un enigmático pasado que se nos irá desvelando. Aunque también tiene una importancia especial la ciudad de París, magistralmente recreada, y el movimiento revolucionario al que nos hemos referido. (JGMC)

Edad: *****



Cuaderno del Prado

Texto e ilustraciones: *Ximena Maier*

Editorial: *Nido de ratones, Madrid, 2019. 30 €*

Una de las suertes de vivir en Madrid, gustándote el arte, es el disfrute de uno de los grandes museos de pintura del mundo: el Museo del Prado. Ximena Maier (Madrid, 1975) lo ha recorrido innumerables veces y con su visión apasionada de ilustradora se ha atrevido a dibujar y comentar sus paseos por sus salas, viendo y oyendo todo lo que sucede alrededor de los cuadros. Ahora, en el año del bicentenario del Prado, ha ampliado una edición anterior de una obra subtitulada como "Dibujos, notas y apuntes de una ilustradora en el museo".

Un libro cuidado en todos los detalles, edición especial, que resulta un cuaderno de viaje personal de una artista que cuenta historias. Ximena enseña su visión de Goya o Velázquez, de sus cuadros preferidos y de otros poco conocidos, y lo hace con una prosa ágil y unos dibujos donde el blanco y negro de las figuras se conjuga con los colores de las acuarelas que captan el espíritu de cada obra expuesta. Textos que incluyen comentarios captados de los visitantes y notas muy particulares. El conjunto hace muy grato el paseo nada virtual por un museo visto con los ojos de una ilustradora con mucha obra para niños. Libro para todas las edades que puede ser el mejor ayudante en esa etapa educativa donde la historia del arte está presente. (JFR)

Edad: *****

La cruzada de los inocentes
Guion, dibujo y color: *Chloé Cruchaudet*
Traductor: *Fernando Ballesteros Vega*
Editorial: *Dibbuks, Barcelona, 2019. 25 €*

Entre la Historia y la leyenda ha llegado hasta nuestros días la noticia de un hecho sorprendente que tuvo lugar en los primeros años del siglo XIII. Se trata de una cruzada protagonizada por niños o, posiblemente, por jóvenes. Su propósito consistía en convertir a los musulmanes no mediante el uso de las armas sino de manera pacífica, con el ejemplo y la pureza de estos entusiastas cruzados. Hay distintas versiones de tan singular acontecimiento, pero todas coinciden en algunos aspectos, la que reseñamos también, pero que no comentamos para no desvelar el desarrollo de esta aventura.

Chloé Cruchaudet, que ya nos deslumbró con *Degenerado* (Dibbuks, 2014), mantiene el mismo nivel de calidad en esta nueva obra. Nos ofrece su propia recreación del suceso, que ya había sido tratado por Marcel Schwob (1867-1905) o Neil Gaiman, entre otros, con el título de *La cruzada de los niños*. Estructura el relato con un prólogo y cinco capítulos que se corresponden con las estaciones del año más un invierno. En cada una de estas partes se narran varios episodios del peregrinaje de estos niños, que tienen que ingeniárselas para sobrevivir en unas condiciones hostiles y solucionar las tensiones que provoca el aumento de participantes. La autora escribe un guion muy inteligente en el que mantiene la atención con las anécdotas que van aconteciendo, pero al mismo tiempo reconstruye a través de ellas el funcionamiento de la iglesia en aquel periodo histórico: representaciones teatrales, utilización de las imágenes, explotación de las reliquias y comercio con las bulas.

La puesta en escena es igualmente brillante con el trazo sintético y limpio de la pluma que se completa con la aplicación del color con diferentes técnicas para conseguir una rica gama de texturas. Otro acierto es la creación de personajes claramente diferenciados y bien construidos, cada uno con una función importante en el relato. Finalmente, hay que destacar la belleza de las localizaciones, de las ilustraciones a gran tamaño en tono sepia y de la atmósfera que oprime a los niños, que en los momentos culminantes se rompe con imágenes espectaculares de colores vivos. (JGMC)

Edad: *****

Noticias

De premios, premiados y Paul McCartney

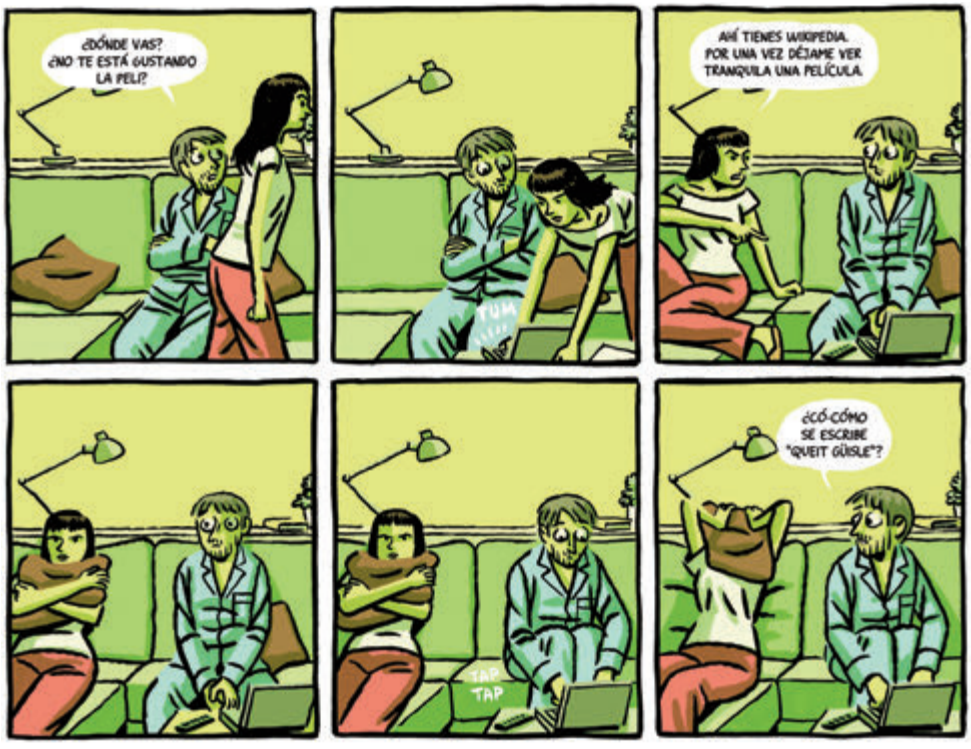
Autor

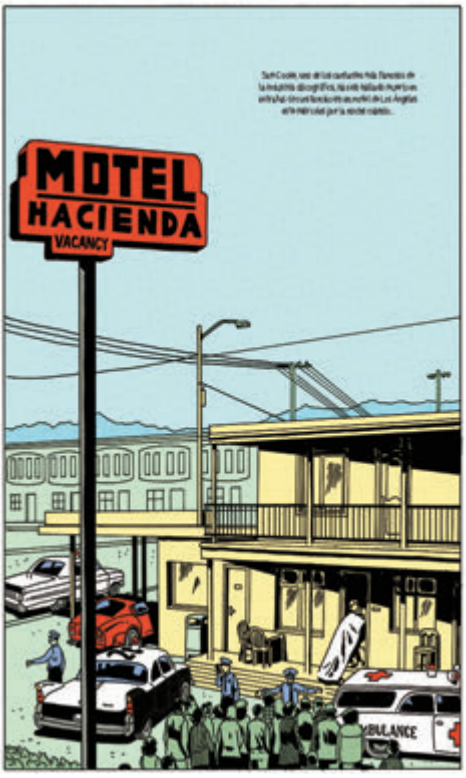
Javier Flor Rebanal
Equipo Peonza

Número uno mundial: Paul McCartney… y su libro para niños

Hey Grandude! es un libro para niños que habla de magia y música, con un abuelo que toca la guitarra y lleva siempre encima una brújula muy especial. Un cuento más que no sería noticia si el autor no fuera el mismísimo Paul McCartney, que a sus 77 años ha querido hacer un regalo a sus ocho nietos que conocen sus canciones (sobre todo *Hey Jude*) y en lugar de "grandad" le llaman "grandude": "Lo imaginé como una especie de viejo excéntrico. Se supone que Grandude no soy yo;

Confesiones de un hombre en pijama
Il. Paco Roca
Astiberri, 2017





La encrucijada
Il. Paco Roca
Astiberri, 2017

él es mágico y yo no". El libro ya está en el mercado anglosajón, con ilustraciones de Kathryn Durst y orientado a los lectores de 5-6 años. Las críticas no lo ponen mal (salvo el eufemismo de decir que es un poco largo en lugar de decir pesado), número uno en varios mercados, pero los compradores no son los niños… son los seguidores de *The Beatles*.

Raimon Portell, Premio Nacional de LIJ 2019

Sin entregar todavía los Premio Nacionales del 2018, ya se ha fallado el dedicado a la Literatura Infantil y Juvenil 2019. Otorgado a la mejor obra del año parece ser que esta ha sido *Camins d'aigua* del escritor catalán Raimon Portell i Rifà (Barcelona, 1963). Raimon estudió filología, ha ejercido la enseñanza y se dedica a la escritura. Sus numerosas obras y ensayos sobre los maestros de la república le han convertido en un especialista de la historia educativa española.

La obra forma parte de una trilogía –*La llum d'Artús*– donde la joven protagonista nace y crece en una Barcelona alternativa, quizás de finales del siglo XIX. Una heroína que se ve enfrentada a luchas imperiales, con castillos y persecuciones constantes. Dicen los que han leído las seiscientas páginas de los dos primeros volúmenes que hay que esperar al tercero: el primer volumen, *Camins de nit*, fue finalista del Premio Protagonista Joven 2017; el segundo *Camins d'aigua* recibió el Premi Llibreter 2019 en la categoría Literatura Catalana infantil y juvenil; y el tercero, publicado en 2019, lleva por título *Camins d'hivern*. Nos gustaría fueran traducidos.

Premio Nacional Fomento de la Lectura 2019: Asociación Entrelibros

Un grupo de infatigables profesores y voluntarios por la lectura granadinos han sido los ganadores de este premio: la asociación Entrelibros. Fundada en 2010 por profesores de Lengua y Literatura en Granada, Entrelibros viene desarrollando proyectos de fomento de la lectura gracias a la labor de un grupo de personas que trabajan en hospitales, centros penitenciarios, casas de acogida de mujeres, centros de día para personas sin hogar, dedicando su tiempo de lectura a estas personas y ofreciendo un mayor bienestar a través de la lectura en voz alta. El jurado valoró Entrelibros "por promover experiencias lectoras con las que transmiten emociones positivas que contribuyen a mejorar la vida de las personas en contextos especialmente vulnerables". Desde el

norte sentimos cercanos a estos compañeros y les felicitamos por su labor "entre los libros", de manera especial a Andrea Villarrubia y a Juan Mata, vicepresidenta y presidente de la asociación y amigos y colaboradores de Peonza. Animamos a conocerlos un poco más: https://www.asociacionentrelibros.es/

White Ravens 2019

La Internationale Jugendbibliothek (IJB) de Munich selecciona todos los años los libros de literatura infantil y juvenil que más les gustan de todos los continentes a un numeroso grupo de especialistas. Un catálogo que llaman "Cuervos Blancos" (White Ravens) que está formado por 200 títulos procedentes de 58 países y escritos en 37 lenguas diferentes. Son libros publicados recientemente y que por sus características merecen ser destacados. Se presentaron a mediados del mes de octubre en la Feria de Frankfurt y este año incluyen 16 títulos en castellano y uno en catalán, cinco de ellos españoles, cuatro mexicanos, además de tres argentinos, dos venezolanos, y uno de Chile, Colombia y Uruguay. Puede verse esta selección en: http://whiteravens.ijb.de/list

"Leer me salvó la vida, escribir le dio un sentido"

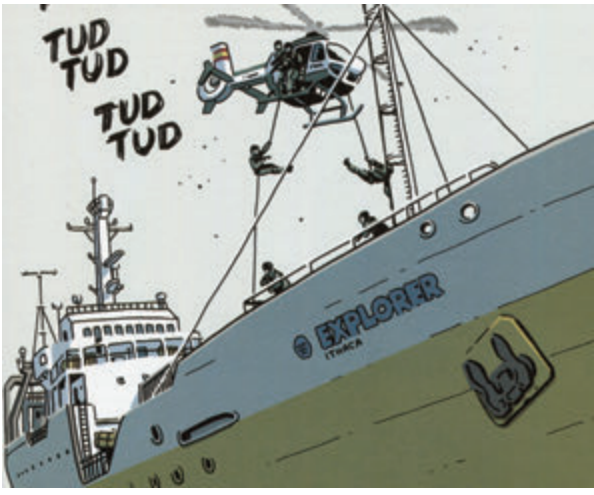
El programa "Aprendemos juntos" del BBVA muestra periódicamente las opiniones de muchos pensadores y especialistas sobre sus materias, su relación con el futuro y la educación. Merece la pena cualquiera de estas entrevistas, pero el pasado mes de octubre el escritor Jordi Sierra i Fabra fue el protagonista narrando su forma de ver y vivir el mundo desde que fue niño. Interesante charla que puede escucharse en: https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/leer-me-salvo-la-vida-escribir-le-dio-un-sentido-jordi-sierra-i-fabra/

¿Algunos jurados leen libros en castellano?

Se juntan dos gallegos, dos vascos y dos catalanes en un jurado nacional y deciden que si juntan sus votos el premio va para alguna de sus regiones con idioma propio. Esto no es un chiste pues ha ocurrido no solo este año 2019, sino en años anteriores en premios de cultura nacionales. Hay varios botones de muestra, pero el del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil es para pensárselo. En los cinco últimos años la serie es la siguiente: libro en gallego-libro en catalán-libro en gallego-libro en vasco-libro en catalán. Cinco años sin un solo libro escrito en castellano que merezca la pena. Uno no cree en las cuotas, que las hay en muchos campos, pero la literatura no debiera tenerlas. Pero esto no es una cuestión de cuotas, sino de pinzas, que las hay. ¿Habrá en el 2020 un libro premiado en castellano?

#

El tesoro del Cisne negro
Il. Paco Roca
Astiberri, 2018



Colofón

El guardián entre el centeno
Autor: *J. D Salinger*
Editorial: *Alianza Editorial, 1951*

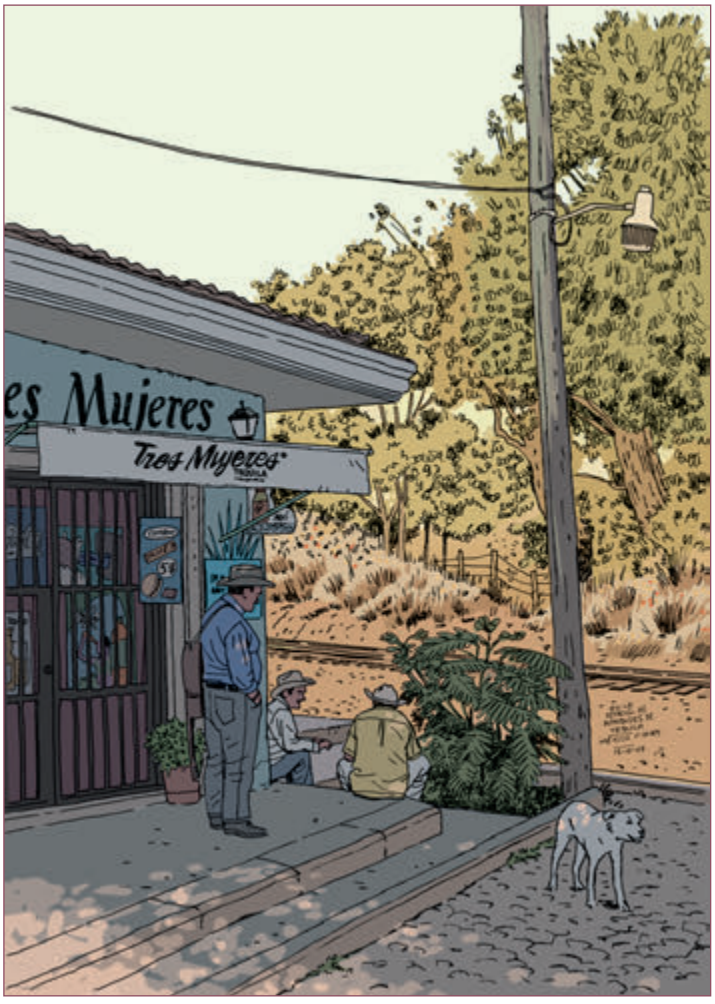
En enero de este año se cumplió el centenario del nacimiento de J.D. Salinger, el enigmático autor de una de las novelas más emblemáticas del siglo XX, *El guardián entre el centeno*. Desde su publicación en 1951, la leyenda de su obra cumbre no ha dejado de crecer por motivos literarios y otros de carácter extraliterario. Generaciones de lectores de países de todo el mundo han encontrado en la peripecia vital y en las reflexiones del inolvidable Holden Caulfield un reflejo de sus propias dudas existenciales y de su incomodidad ante un mundo que les resulta ajeno e incomprensible. En las líneas que siguen aparece la interesante declaración de principios del personaje como lector, con la desinhibición y la claridad de exposición que le son propias.

Estaba leyendo un libro que había sacado de la biblioteca por error. Se habían equivocado al dármelo y yo no me di cuenta hasta que estuve de vuelta en mi habitación. Era Fuera de África *de Isak Dinesen. Creí que era un plomo, pero no. Estaba muy bien. Soy un completo analfabeto, pero leo muchísimo. Mi autor preferido es D.B. y luego Ring Lardner. Mi hermano me regaló un libro de Lardner el día de mi cumpleaños, poco antes de que saliera para Pencey. Tenía unas cuantas obras de teatro muy divertidas, completamente absurdas, y una historia de un guardia de la porra que se enamora de una chica muy mona a la que siempre está poniendo multas por pasarse del límite de velocidad. Sólo que el guardia no puede casarse con ella porque ya está casado. Luego la chica tiene un accidente y se mata. Es una historia estupenda. Lo que más me gusta de un libro es que te haga reír un poco de vez en cuando. Leo un montón de clásicos como* La vuelta del indígena *y no están mal, y leo también muchos libros de guerra y de misterio, pero no me vuelven loco. Los que de verdad me gustan son esos que cuando acabas de leerlos piensas que ojalá el autor fuera muy amigo tuyo para poder llamarle por teléfono cuando quieras. No hay muchos libros de esos. Por ejemplo, no me importaría nada llamar a Isak Dinesen, ni tampoco a Ring Lardner, sólo que D.B. me ha dicho que ya ha muerto. Luego hay otro tipo de libros como* La condición humana, *de Somerset Maugham, por ejemplo. Lo leí el verano pasado. Es muy bueno, pero nunca se me ocurriría llamar a Somerset Maugham por teléfono. No sé, no me apetecería hablar con él. Preferiría llamar a Thomas Hardy. Esa protagonista suya, Eustacia Vye, me encanta.*

#

Galería

Paco Roca



Inédito
2016

La encrucijada
Astiberri, 2017

Los surcos del azar
Astiberri, 2013

El tesoro del Cisne Negro
Astiberri, 2018

La casa
Astiberri, 2016

El País Semanal
Inédito, 2010

Arrugas
Astiberri, 2007

WE ARE, PROBABLY, THE MILK

SPR \ MSH
MARCELLO **CONTA DESIGN** STUDIO

GRAPHIC DESIGN \ ART DIRECTION \ CONCEPT
MADRID \ GENOVA

Ilustraciones de **Paco Roca** para **Peonza**