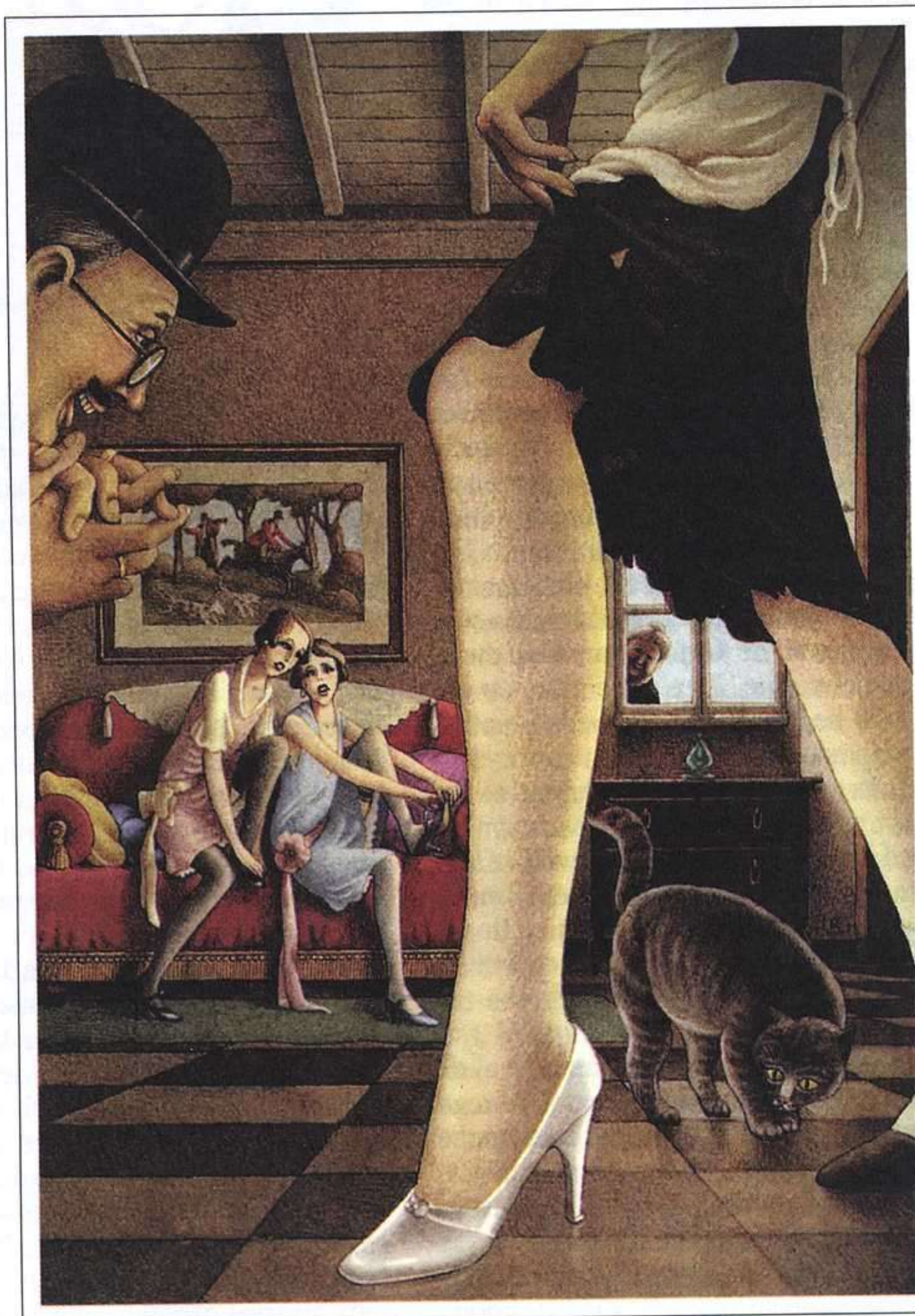

Tendencias en los libros ilustrados para niños

por **Felicidad Orquín***

La última sesión de trabajo del Simposio consistió en una proyección de diapositivas a cargo de Felicidad Orquín, que analizó la evolución —o involución— de la ilustración desde los años 60 hasta nuestros días. El objetivo de Orquín era demostrar, con las imágenes escogidas, el gran cambio que el libro ilustrado para niños experimentó entre los años 60 y 80, a través de la obra de los grandes ilustradores que surgieron entonces y que siguen siendo, hoy, los referentes indiscutibles en este campo.

DÉCADA DE LOS 80: ROBERTO INNOCENTI, CENICIENTA (1983).

En los 60 surge un tipo de libros ilustrados que son radicalmente distintos a los que existían anteriormente en la especialidad de los libros ilustrados para niños. Se produce una investigación en la imagen y las nuevas técnicas de impresión posibilitan también hacer un tipo de obra distinta. Surge una nueva estética visual, un nuevo lenguaje de imágenes, una idea lúdica desde la propia página y hay también libros comprometidos ideológicamente. Es decir, no sólo se da un paso adelante en la concepción estética sino también en la parte ideológica.

La selección que presento a continuación no es, por supuesto, completa. Falta nombres importantes, pero creo que los que están son suficientes para mostrar el tipo de imágenes que han marcado tendencias en los álbumes o libros ilustrados de estos últimos treinta años.

Década de los 60

Janosch, *Historia de Valek, el caballo* (1960), Barcelona: Lumen, 1963.

El hombrecillo de la manzana (1965), Barcelona: Lumen, 1966.

Ungerer, Tomi, *Rufus* (1961), Madrid: Alfaguara, 1983.

Los tres bandidos (1963), Madrid: Alfaguara, 1977.

Sendak, Maurice, *Donde viven los monstruos* (1963), Madrid: Alfaguara, 1977.

La cocina de noche (1970), Madrid: Alfaguara, 1987.

Lionni, Leo, *Nadarín* (1963), Barcelona: Lumen, 1969.

Frederick (1963), Barcelona: Lumen, 1969.

Pequeño Azul y Pequeño Amarillo (sin edición española).

Mari, Iela, *El globito rojo* (1967), Barcelona: Lumen, 1992.

El huevo y la gallina (1969, con Enzo Mari), Madrid: Anaya, 1998.

Delessert, Etienne, *Cuento número uno para niños menores de 3 años* (1967), Madrid: Altea, 1983.

Cómo el ratón descubre el mundo al caerle una piedra en la cabeza (1971, con prólogo de Jean Piaget), Madrid: Altea, 1981.

La obra de Maurice Sendak, *Donde vi-*

DÉCADA DE LOS 80: NELLA BOSNIA, LA MANO DE MILENA (1982).

ven los monstruos, tuvo una gran importancia, no sólo por el tema de la ilustración, sino porque era la primera vez que en un libro infantil el autor aplicaba las teorías psicoanalíticas sobre la agresividad en los niños pequeños. Lo que ha cambiado, sobre todo, de esa década de los 60-70 con respecto a la de los 90, es que había una preocupación muy clara en los ilustradores —muchos de ellos son autores únicos del texto y de la ilustración— por el receptor, por el niño que iba a leer los libros, y tenían muy en cuenta la manera cómo evolucionaba. De ahí su relación con el psicoanálisis y la psicología. Etienne Delessert, por su parte, colaboró con el psicólogo Jean Piaget en el libro *Cómo el ratón descubre el mundo...*, en el que se daba una visión de cómo los niños de 6 años perciben lo que son las estrellas, la luna, la lluvia, etc. Era el primer trabajo que hacían conjuntamente un científico y un ilustrador, y es de esos álbumes que abrieron caminos que, por las causas que sea, no se han continuado.

Al referirme a la literatura de imágenes «comprometida» pensaba en Leo Lionni que, como es sabido, trabajaba con fábulas pero vueltas del revés y, además, con procedimientos técnicos que

podieran ser utilizados por los propios niños, como son los *collages* e impresiones. En *Nadarín*, por ejemplo, juega con la fábula de «la unión hace la fuerza». Y en *Frederik*, le da la vuelta a la fábula de la cigarra y la hormiga, y así consigue una explicación muy simple, pero realmente eficaz y poética, de cuál es la función del artista. Es decir, la dedicación artística no sólo como realización personal, sino como servicio a la sociedad.

El globito rojo, de Iela Mari, es un libro sin texto, con lo que podríamos llamar imágenes narrativas. El niño, siguiendo las imágenes, ve cómo se transforma su globo, cómo se independiza y en qué acaba convertido. Es un juego, el de ir descubriendo qué hay en cada página y qué le plantea la imagen en la página siguiente. Todos los libros de Iela Mari están en esta misma línea, no tienen texto, sólo imágenes narrativas.

Década de los 70

Edelman, Heinz, *Andromedar SRI* (1970).

Munari, Bruno, *Il venditore di animali. Storie di tre uccellini*.

Lobel, Arnold, *Sapo y Sepo* (1970), Madrid: Alfaguara, 1979.

Cuentos de ratones (1972), Madrid: Alfaguara, 1978.

Anno, Mitsumasa, *El viaje de Anno* (1977), Barcelona: Juventud, 1979.

Le Cain, Errol, *La Bella Durmiente* (1975), Bilbao: Asuri, 1982.

Postma, Lidia, *El jardín de la bruja* (1978), Barcelona: Lumen, 1978.

Briggs, Raymond, *Papá Noel* (1973), Valladolid: Miñón, 1974.

El muñeco de nieve (1978), Madrid: Altea, 1988.

Blake, Quentin, *El libro de las camas* (1976), Madrid: Espasa Calpe, 1989.

Mister Magnolia (1980), Madrid: Altea, 1983.

En los años 70 fue muy famosa la serie de viajes por Europa de Mitsumasa Anno. Eran unos libros solo de imágenes, que tuvieron muy poco éxito comercial porque, al no tener texto, se pensó que eran para preescolar. Además, como el autor no quería que llevaran detrás una explicación de qué era cada cosa, los primeros libros que se editaron llegaban *mudos* a las escuelas y, realmente, no salían de las cajas porque los maestros no sabían qué hacer con ellos. Son libros también para jugar, para ir descubriendo figuras, edificios, épocas. Siempre está la figura del viajero, que es el propio Anno a caballo. En este sentido, creo que los libros de *Wally* no existirían sin los de Anno. Éstos son como una vulgarización de un proyecto artístico, y también son un buen ejemplo de la relación entre ilustración y pintura, ya que Anno incorporó muchísimos cuadros a sus libros.

Por otro lado, en determinado momento, que coincide con la polémica sobre los cuentos de hadas surgida a raíz del libro de Bruno Bettelheim, se empiezan a hacer libros bastante sofisticados, muy apoyados en la pintura, sobre cuentos de los Grimm o de Perrault. Buenos ejemplos serían los firmados por Errol Le Cain y Lidia Postma.

Además, aparecen toda una serie que coinciden en lo que se llama la desmitificación de la figura de la bruja, concretamente desde la

visión feminista. Son libros que muestran brujas con aspecto de hadas para deshacer el estereotipo.

Esto me recuerda una cuestión que se planteó en uno de los debates de este Simposio, sobre si estos libros pueden, y en qué medida, ayudar a una educación del ojo y de la propia sensibilidad artística, aunque no como camino para acceder al arte —ya decíamos que ilustración y pintura tienen códigos diferentes—, pero quizá sí para preparar a los niños en la apreciación de otro tipo de cosas cuando son mayores.

En *El muñeco de nieve*, del inglés Raymond Briggs, tenemos el cine, la secuenciación, de la que también se ha hablado en el Simposio. El autor creó también muchos libros similares, en los que se podía seguir perfectamente la historia sin necesidad de texto. Quentin Blake, por su parte, ha trabajado mucho más el dibujo a línea, en blanco y negro, como en *El libro de las camas*, que el color, que utiliza

en obras como *Cuentos en verso para niños perversos*, también una visión desde el humor de cuentos tradicionales como el de *Blancanieves y los siete enanitos* y de *Caperucita Roja*. De Bruno Munari (inédito en España) es difícil reproducir imágenes por el tipo de propuesta de sus libros, en los que había papiroflexia, juego con las páginas, etc. Es decir, lo que ahora hace la autora checa Pakovska, lo hacía Munari quince o veinte años atrás.

Ilustradores españoles de los 70

Las obras citadas corresponden a la época en que estos ilustradores fijaron realmente un estilo que influyó sobre ilustradores posteriores.

Pacheco, Miguel Ángel, *El último lobo y Caperucita*; texto de J.L. García Sánchez; Madrid: Labor, 1975.

La Bella y la Bestia; texto de L. Beaumont; Valladolid: Miñón, 1982.

Wensell, Ulises, *La niña invisible*, Madrid: Altea, 1978.

Escrivá, Viví, *Mañana en el parque*; texto de Jaime Ferrán; Madrid: Anaya, 1972.

Cuando Lía dibujó el mundo, Madrid: Espasa Calpe, 1991.

Calatayud, Miguel, *Cuentos del año 20100*; texto de Aron Cupit; Valladolid: Doncel, 1973.

El árbol inquieto, Madrid: SM, 1994.

Krahn, Fernando, *¿Quién ha visto las tijeras?* (1975), Madrid: Alfaguara, 1978.

La señorita Amalia, Barcelona: Destino, 1983.

Solé Vendrell, Carme, *Peluso y la cometa*; texto de Jean Paul Leclercq; Valladolid: Miñón, 1979.

La luna de Juan, Barcelona: Hymasa, 1981.

Balzola, Asun, *Historia de un erizo*, Valladolid: Miñón, 1978.

Munia y la luna, Barcelona: Destino, 1982.

Década de los 80

Con la inclusión de la obra de Jindra Capek abriendo esta década, he querido hacer mención a todos aquellos

ilustradores de la colección de Borgen Press, que publicó en España Ediciones SM, no porque todos se parezcan, en absoluto, sino porque supuso un interesante intento de mostrar otro tipo de ilustración, dentro de una colección. Se dice que es una ilustración «centroeuropa», pero nos llevaría tiempo decidir qué es eso, y no estoy segura de que sea cierto. Sin embargo, el comienzo de los 80 lo marca un ilustrador como Innocenti. En uno de sus primeros libros, una versión de *La Cenicienta*, está ya todo lo que veremos después. En cuanto a los españoles, cabe destacar a Luis de Horna, cuyo estilo y, concretamente, el libro *La piedra arde*, marcó una época y también a otros ilustradores.

Capek, Jindra, *La canción más bonita*; texto de Max Bolliger; Madrid: SM, 1980.

Innocenti, Roberto, *La Cenicienta* (1983); texto de Perrault; Madrid: Anaya, 1984.

Bosnia, Nella, *La mano de Milena* (1982); texto de Adela Turin; Barcelona: Lumen, 1982.

McKee, David, *Ahora no, Fernando* (1980), Madrid: Altea, 1984.

No quiero el osito (1982), Madrid: Espasa Calpe, 1986.

Browne, Anthony, *El libro de los cerdos* (1986), México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1991.

De Horna, Luis, *La piedra arde*; texto de Eduardo Galeano; Salamanca: Lóguez, 1980.

La caja voladora, Madrid: Espasa Calpe, 1988.

Lobato, Arcadio, *El toro fiel*; texto de Ernest Hemingway; Madrid: Debate, 1982.

El valle de la niebla, Madrid: SM, 1987.

Ginesta, Montse, *La caja verde*, Barcelona: Destino, 1982.

Ruano, Alfonso, *El señor Viento Norte*; texto de Carmen de Posadas; Madrid: SM, 1983.

El guardián del olvido; texto de Joan Manuel Gisbert; Madrid: SM, 1990.

Serrano, Javier, *Inventando el mundo*; texto de José Antonio del Cañizo; Madrid: Anaya, 1989.

El terrible Safrech; texto de Ricardo Alcántara; Barcelona: Aura Comunicación, 1992.

DÉCADA DE LOS 90: KVETA PACOVSKÁ, EL PEQUEÑO REY DE LAS FLORES, (1993).

Eguillor, Juan Carlos, *La ciudad de la lluvia*, Madrid: Espasa Calpe, 1984.

Gabán, Jesús, *El payaso y la princesa*, Barcelona: Destino, 1983.

El cascanueces y el rey de los ratones; texto de E.T.A. Hoffmann; Madrid: Anaya, 1987.

Alonso, Juan Ramón, *La vuelta al mundo*; texto de Javier Villafañe; Madrid: Espasa Calpe, 1986.

Gatagán, Tino, *La reina de las nieves*; texto de Andersen; Valladolid: Miñón, 1984.

Década de los 90

Pacovská, Kveta, *El teatro de media noche* (1992), Barcelona: Montena, 1994.

El pequeño rey de las flores (1993), Madrid: Kókinos, 1993.

Meléndez, Francisco, *El peculiar Rally*

París-Pekín, Barcelona: Aura Comunicación, 1991.

Gusti, *Adiós y ¡buena suerte!*; texto de Ricardo Alcántara; Barcelona: Aura Comunicación, 1992.

Urdiales, Alberto, *Mateo y los Reyes Magos*; texto de Fernando Alonso; Madrid: Altea, 1995.

Urberuaga, Emilio, *La selva de Sara*, Madrid: Espasa Calpe, 1991.

Ballester, Arnal, *Una dulce mirada*; texto de Montse Ginesta; Barcelona: Destino, 1992.

La cesta del hada, Barcelona: La Galera, 1994.

Montserrat, Pep, *El regalo*; texto de Gabriela Keselman; Barcelona: La Galera, 1996. ■

* **Felicidad Orquín** es directora de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez en Madrid.