

Wilhelm Grimm
Jacob Grimm.

HERMANOS GRIMM

El universo de los Grimm en imágenes

por Montserrat Castillo*

LUDWIG EMIL GRIMM, HANSEL Y GRETEL.

Viajar al mundo de los dibujantes de los cuentos de los Grimm supone revisar la historia misma de la ilustración de libros infantiles. Al universo de personajes e historias que nos legaron Jacob y Wilhelm se han acercado casi todos los ilustradores surgidos a partir de la publicación de los Cuentos. El que les ofrecemos a continuación es un exhaustivo recorrido por los nombres más destacados que han dado imagen a las narraciones de los Grimm, ésas que forman ya parte importante de nuestro imaginario colectivo.

40

CLIJ88

Hablar de los ilustradores de las obras de Jacob y Wilhelm Grimm, representa revisar la historia de la ilustración de los libros infantiles, pues tan amplia y diversa ha sido su difusión. En ediciones respetuosas, publicaciones populares, folletines, libros de lujo, pliegos sueltos y romances, adaptaciones, reducciones, mutilaciones, simples copias sin citar la fuente, todo el universo recopilado por los hermanos más famosos, filólogos y precursores del estudio del folklore, se ha derramado abundantemente en incesantes ediciones, constituyéndose en uno de los pilares de la cultura occidental.

Sólo considerando las ediciones en que se menciona a los hermanos Grimm—hecho no tan frecuente como podría parecer, ya que se elude en la mayor parte de versiones de cuentos aislados—, el número de ilustradores que ha dado imagen a las narraciones maravillosas parece casi infinito. Además, se ha de contar con los cambios de título y los cambios de nombre de los popularísimos personajes, realizados con la finalidad de acercarlos a la propia tradición, de nacionalizarlos en cierto modo. Por ejemplo: Hansel y Gretel, tomaron el nombre de Juanito y Margarita en las primeras ediciones de Calleja, y son habituales los nombres Ton i Guida en las ediciones catalanas; o bien Rapunzel, lo encontramos traducido como Nabiza, Valeriana o Ninureta.

Tal gran cantidad de ediciones de la célebre recopilación de los cuentos de los Grimm podría haber propiciado una merma en la calidad de los dibujos que las acompañaban, sin embargo encontramos los grandes nombres de la historia de la ilustración vinculados a ella, como Cruikshank, Crane, Rackham, Nielsen, Vogeler, Lefler, Sendak, por citar solamente algunos.

El nuevo mundo de las hadas

La más importante recopilación de cuentos populares y de hadas de Jacob y Wilhelm Grimm, *Kinder und Hausmärchen* (*Cuentos de niños y del hogar*) fue publicada entre 1812 y 1814. La primera edición no fue escrita para ser leída por

THEODOR HOSEMANN, HANSEL Y GRETEL, CUENTOS DE NIÑOS Y DEL HOGAR I, ANAYA, 1985.

los niños, sino para leérsela y, en consecuencia, presentaba pocas ilustraciones. Éstas fueron realizadas por Ludwig Grimm, hermano de los autores y pintor de profesión, que llevado por el entusiasmo por los cuentos realizó bastantes ilustraciones, la mayoría de las cuales quedaron inéditas. La edición de 1828, sólo presenta una ilustración en portada, sin embargo en las siguientes, la ilustración se generalizará.

La publicación de la obra de los her-

OTTO SPECKTER, HERMANITO Y HERMANITA, CUENTOS DE NIÑOS Y DEL HOGAR I, ANAYA, 1985.

manos Grimm tuvo un protagonismo absoluto—de hecho fue la base— en el gran crecimiento de la edición de cuentos populares. Se abrió un nuevo mercado editorial y también un amplísimo campo para la creatividad de los ilustradores: el nuevo mundo de las hadas, claramente emergente entre 1830 y los años 40 de este siglo, particularmente en países con fuerte implantación romántica como Inglaterra y Alemania.

Algunas de las versiones más antiguas alemanas que conocemos, las realizó Theodor Hosemann (1807-1875), litógrafo, pintor y dibujante nacido en Brandeburg. Discípulo de Cornelius, fue profesor de la Academia de Bellas Artes de Berlín. Entre muchos otros libros, ilustró varias obras de los Grimm: *Der gestiefelte Kater* (1839), *Rotkäppen* (*Caperucita Roja*, 1840), *Petit Poucet* (edición francesa de *Pulgarcito*, 1841), *Cendrillon* (edición francesa de *La Cenicienta*, 1843), *Sneewittchen* (*Blancanieves*, 1847), *Aschenputtel* (*La Cenicienta*, 1871), *Der Kleine Däumling*.

El versátil conde, chambelán de la corte real múniquesa: Franz Graf von Pocci (1807-1987), dibujante, escritor teatral y músico, fue ilustrador también de cuentos de los Grimm en pliegos sueltos, los conocidos Bilderbogen. En formato

MONTSE GINESTA, L'OCA D'OR, LA GALERA, 1983.

libresco, ilustró *Der Fundevogel, ein Märlein von Grimm*, editado por Kaiser de Munich en 1845. Sus ilustraciones de características románticas, de ricos sombreados, aúnan una buena dosis de humor y de caricatura.

Otro ilustrador, pintor y litógrafo alemán, nacido en Hamburg, Otto Speckter (1807-1871), que dirigió el primer taller de litografía del norte de Alemania, realizó doce cuidados aguafuertes para la obra de los Grimm: *Der gestiefelte Kater*, editado por Brockhaus en 1844. También ilustró *The Charmed Roe* (Londres, 1847) y *The Puss in Boots* (El gato

con botas). Particularmente interesantes son igualmente los grabados para el cuento *Brüderchen und Schwesterchen* (Hermanito y hermanita).

En la misma época, y con una ilustración que presenta características románticas semejantes encontramos a: Leopold Venus (1803-1868), que ilustró *Fundevogel* (Presa de pájaro, 1845) y *Die Sternthaler* (Los táleros de las estrellas), el mismo año; Ludwig Pietsch (1824-1911) que realizó siete ilustraciones para la edición de Dunker de 1858, de *Kinder und Hausmärchen* (Cuentos de niños y del hogar); Karl Offterdinger

(1829-1889), que ilustró *Die Gänsemagd* (La niña de los gansos); y Heinrich Leutemann, que hizo lo propio con *Marchenbuch* (1871) y *Deutsche Sagen und Märchen* (Cuentos y leyendas alemanas, 1872).

Aportación británica

El conocido maestro del género maravilloso, y uno de los más populares dibujantes ingleses, George Cruikshank (1792-1878), ilustró la edición de los dos volúmenes de las *German Popular Stories* (Cuentos populares alemanes, 1823), editadas por Baldwin. Este dibujante, autodidacta, aunque hijo de caricaturista, se hizo célebre por su crónica de la vida popular inglesa, por su agudo sentido del grotesco, tanto en el gesto como en la expresión de los personajes, así como por su capacidad de representar el mundo fabuloso de los cuentos. En su

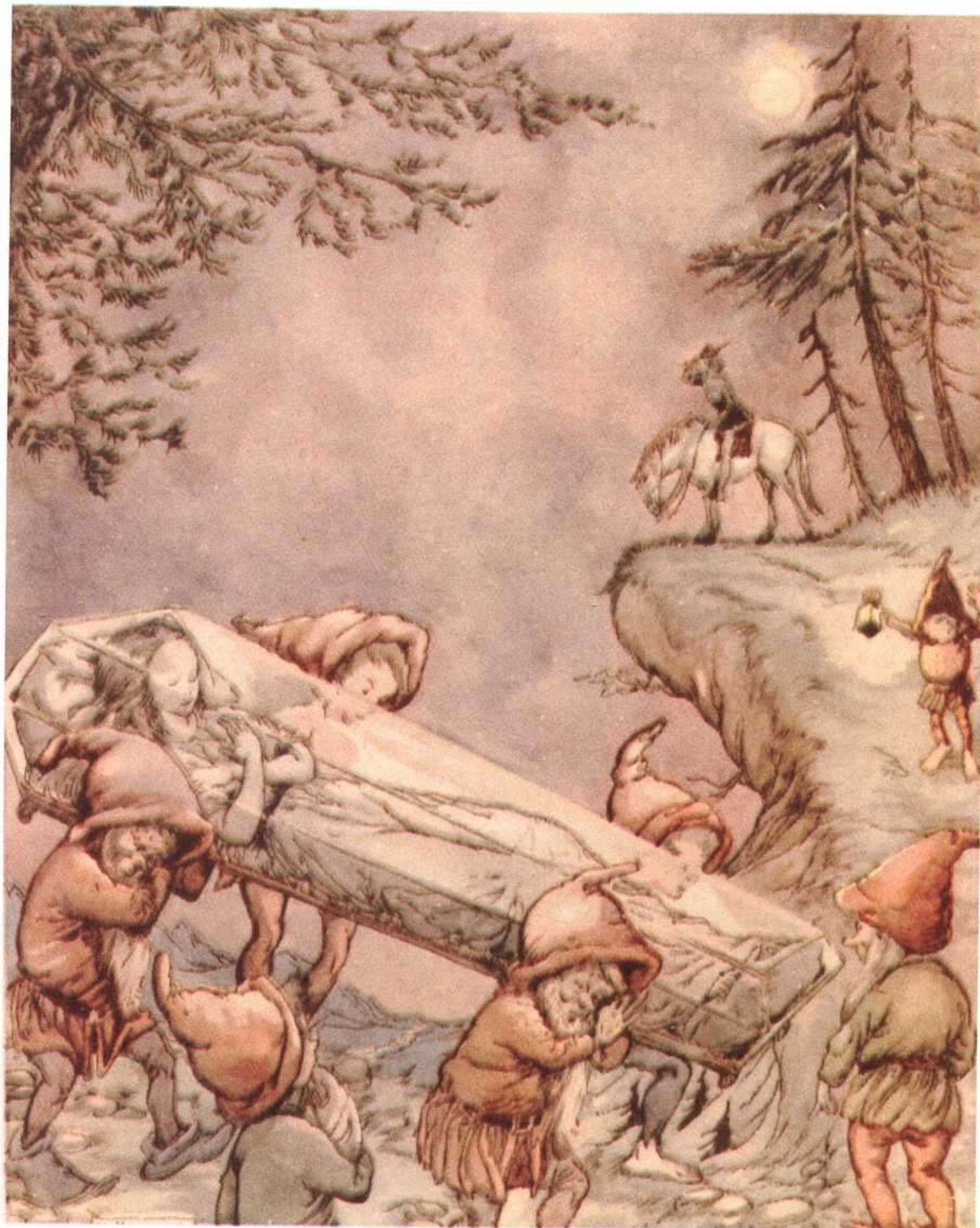

AGUSTI ASENSIO, LA BIANCANIEU, PARRAMÓN, 1994.

MAURICE SENDAK, ESTIMADA MII, ALORNA, 1989.

MERCÉ LLIMONA, BIANCANIEVES, JUVENTUD, 1941.

madurez, creó su propio *George Cruikshank's Magazine*, y gozó de tal prestigio, que le colocó en la cúspide jerárquica de la ilustración británica.

Sin embargo, Cruikshank fue prontamente destronado. La nueva generación, llamada de los *Sixties*, iba a imponer un nuevo estilo. Pero esto no fue un hecho hasta la aparición de Richard Doyle (1824-1883). Dicky Doyle era hijo del caricaturista John Doyle, y miembro de una familia de artistas (entre los cuales, además de Dicky y su padre, hay que

citar a J.W.E.Doyle, Ch.A.Doyle, H.E. Doyle y Sir Arthur Conan Doyle). A los 12 años, empezó a ilustrar cuentos para niños. El primer libro publicado fue *The Eglinton Tournament* (1840) y, desde 1943, colaboró asiduamente en la revista *Punch*. Después de 1850, centró su trabajo en la ilustración infantil.

El primer cuento de hadas que ilustró fue *The Fairy Ring* (1846) de Jacob y Wilhelm Grimm, a raíz del cual algunos críticos anunciaron que había reemplazado la supremacía de Cruikshank en la

ilustración de cuentos infantiles. Aumentó su prestigio como ilustrador del mundo mágico con el gran éxito obtenido por *Fairy Tales from all Nations* de Montalba (1849), que se fue reimprimiendo hasta

1890. Aplicó, en la ilustración de las más variadas antologías de cuentos de hadas, su fascinación desde la infancia por los cuentos populares y fantásticos. En esto fue un maestro. Incluye en las orlas,

jugando con los capitulares o finalizando plásticamente el capítulo sus inimitables y delicadas hojas y flores, sus hadas irreales y etéreas, soñadas, acompañadas de míticas criaturas y animales. Los mejores ejemplos aparecen en *The Enchanted Doll* (1849), así como en *An Old Fairy Tale Told Anew* (1865).

Maestro del color, aplicó las acuarelas en todo el gran universo decorativo que creó. En esas delicadas piezas, podemos apreciar la originalidad de Doyle. Su obra representa perfectamente, no sólo el anhelo de escapismo de la sociedad victoriana, tan materialista y práctica, hacia un mundo de hadas, sino que también evidencia del deseo colectivo de posibilitar la existencia de este mundo fantástico. Ilustró, además, un gran número de cuentos populares y leyendas, y fue calificado como el mejor ilustrador de dragones de su tiempo.

En 1853, George Routledge & Sons Ltd editó *Grimm's Household Stories* (*Cuentos de niños y del hogar*), con doscientas ilustraciones de E.H. Wehnert, interesantes aunque poco renovadoras, y típicamente decimonónicas.

El siguiente gran nombre de prestigio que encontramos dentro de la ilustración británica de los Grimm es Walter Crane (1845-1915). Crane dió la versión del Aesthetic Movement a las narraciones de los hermanos Grimm en *Household Stories*, editadas por Macmillan & Co de Londres, en 1882. Walter Crane, muy influido por los pre-rafaelistas, estudió el grabado de Dürer y las xilografías japonesas. A partir de 1867, colaboró con los Dalziel e ilustró libros para niños para los editores renovadores Routledge y Edmund Evans. Formó parte del Arts & Crafts Movement de William Morris, y teorizó sobre las artes decorativas y el dibujo en tres libros. Fue profesor en diversas escuelas innovadoras. Su obra artística y teórica tuvo una gran influencia en su época, así como en generaciones posteriores.

Gordon Browne (1858-1932), —hijo de Phiz (Hablot K. Browne), el ilustrador de Dickens—, hizo sus primeras ilustraciones en una *School Story* para Ascott R. Hope, *The Day After the Holidays* (1875), cuando solamente tenía 17 años. Fue uno de lo más prolíficos ilustradores británicos, con una producción de seis o

FRANZ POCCI, PRESA DE PÁJARO.

KARL OFFERDINGER.

siete libros por año, además de su contribución en diversas publicaciones y magazines. Ilustró clásicos, como *Robinson Crusoe* (1885) y *Gulliver's Travels* (*Los viajes de Gulliver*, 1886), y también cuentos de hadas, como los de Grimm en 1894, y de Andersen en 1901. Pero su trabajo más importante fueron las 550 ilustraciones para *Works of William Shakespeare* (1888-1890).

Siguiendo con la aportación de los ilustradores británicos a los cuentos de los hermanos Grimm, encontramos el más excelso intérprete de las hadas, aquel que vio tan de cerca su rostro, que lo supo transmitir de manera inequívoca. Soñador, silencioso y austero, inicial-

mente un gris empleado, escondía dentro de sí un universo maravilloso poblado de hadas, ninfas, gnomos, elfos, trolls y enanos, que plasmó, cuando tuvo ocasión, en las páginas de los libros ilustrados. Este dibujante, quizá el mejor dentro de la excelente ilustración eduardiana, ha configurado un mundo mágico de referencia universal. De su fuente han bebido los ilustradores posteriores y, aunque no todos lo hayan seguido, unánimemente ha sido admirado. Nos referimos, naturalmente, a Arthur Rackham (1867-1939).

Expuso acuarelas, en 1888, en la Royal Academy, y colaboró en distintos periódicos antes de entrar como ilustra-

dor del *Westminster Budget*, en 1892. El primer libro ilustrado fue *The Dolly Dialogues* (1894). En 1900 fue invitado a ilustrar *The Fairy Tales of the Brothers Grimm* (*Cuentos de hadas de los hermanos Grimm*) para el que preparó 99 dibujos a la pluma y uno en color para el frontispicio. El libro tuvo un éxito inmediato, y se continuó vendiendo en los años sucesivos. Dos nuevas ediciones se le solicitaron, hasta la publicación de la edición mejor conocida, la de 1909, que contenía 44 dibujos en color y 55 en blanco y negro. Obró como gran ilustrador y también como decorador del libro al intercalar distintos tamaños de ilustración, y al combinar distintas técnicas:

plumas, acuarelas y las ingeniosas siluetas, prontamente imitadas.

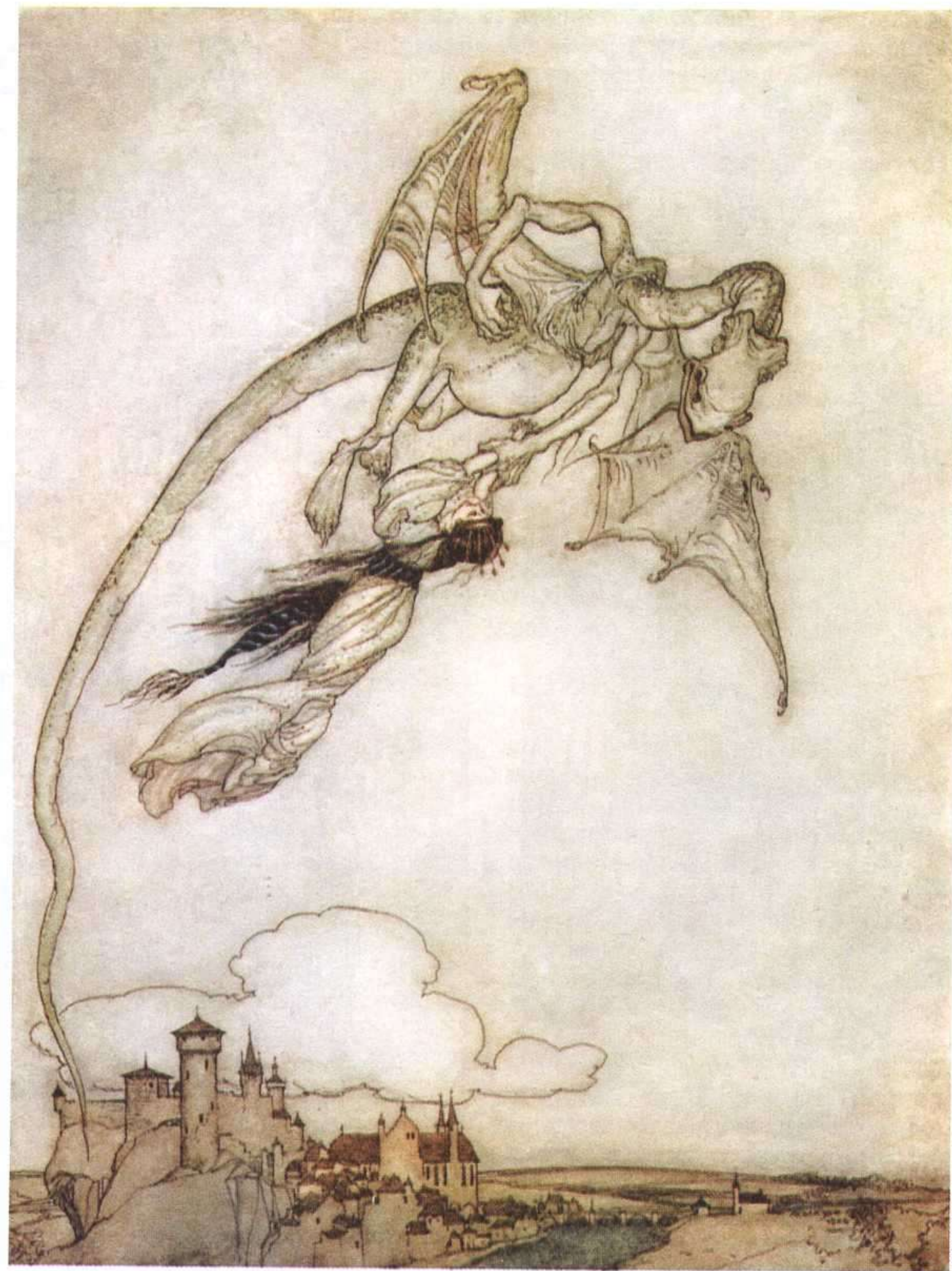
Esta obra se tradujo a muchas lenguas (entre ellas el castellano) y, en casi todos los casos, tuvo ediciones de lujo. Rackham manifestó en diversas ocasiones su preferencia por este libro, en el que se aunaba una excelente ilustración y su predilección por las historias que los Grimm narraban. En todo caso, le consagró como creador de imágenes fantásticas. Profundamente enraizado en su propia tierra, interpretó de una manera prodigiosa las narraciones populares de la cultura nordeuropea.

En 1917, ilustró *Little Brother and Little Sister* (*Hermanito y hermanita*), también de Grimm. Y, entre otras obras, llevan su sello *Alice's Adventures in Wonderland* (*Alicia en el País de las Maravillas*, 1907), *Peter Pan in Kensington Gardens* (*Peter Pan en los jardines de Kensington*, 1906), *Cinderella* (*La Cenicienta*, 1919), y *The Arthur Rackham Fairy Book* (1933).

Igualmente interesante es la aportación de Robert Anning Bell (1863-1933), influido por los pre-rafaelistas y por Beardsley. En 1901, ilustró los *Contes de Grimm*, editados por Dutton. También influido por Beardsley y la manera de colorear de Edmund Dulac, encontramos al gran ilustrador danés que realizó la mayor parte de su obra en Inglaterra, Kay Nielsen (1886-1957), el cual, a nuestro parecer, superó en estilización y refinamiento a sus maestros. Dotado de gran sentido escenográfico y de la decoración, también trabajó para el teatro. Su aventura americana —trabajó para los estudios cinematográficos de Hollywood— fue dramática y su obra prodigiosa y poco comprendida. Corresponde a su período inglés *Hansel and Gretel*, editado por Doran.

«Jugend y Jugendstil»

Las versiones alemana y vienesa de ese gran movimiento, —estético, pluriforme y riquísimo, idealizador de la naturaleza, simbolista, decorativista y pletórico de hadas, ondinas y ninfas, (conocido en España como Modernismo), que arraigó en las sociedades industrializadas de fin de siglo de Euro-

ARTHUR RACKHAM, RONDALES DE GRIMM, JUVENTUD, 1935.

pa— también las encontramos representadas en las obras de Grimm.

Uno de los más importantes artistas plásticos del *Jugendstil*, Heinrich Vogeler (1872-1942), —nacido en Bremen, residente en París, Munich, amigo de Rilke, ilustrador de libros y, posteriormente, creador de muebles en Worpswede—, ilustró, en 1900, *Kinder und Hausmärchen*, para Kitzler.

Es preciso hablar igualmente de Franz Lefler (1863-1919), exquisito ilustrador vienes para adultos y jóvenes, maestro en la decoración del libro, perfecto dibujante de la arquitectura y del escorzo, que también realizó ilustración plana según la influencia de la xilografía japonesa. Hijo del pintor Franz Lefler, estudió en las Academias de Viena y de Munich. Con su cuñado, Joseph Urban

¿SABES CÓMO ERES POR DENTRO?

DESCUBRE POR TI MISMO LOS SECRETOS DEL

CUERPO HUMANO

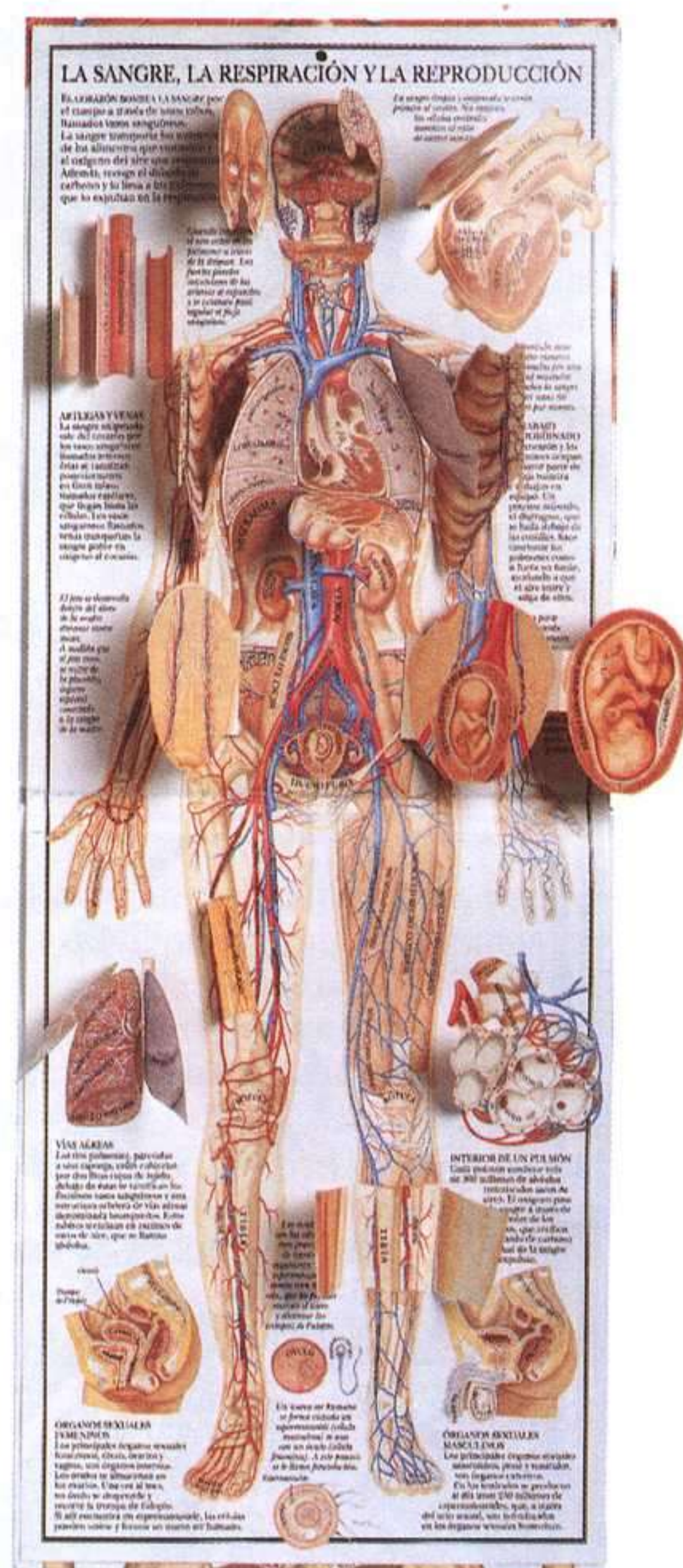
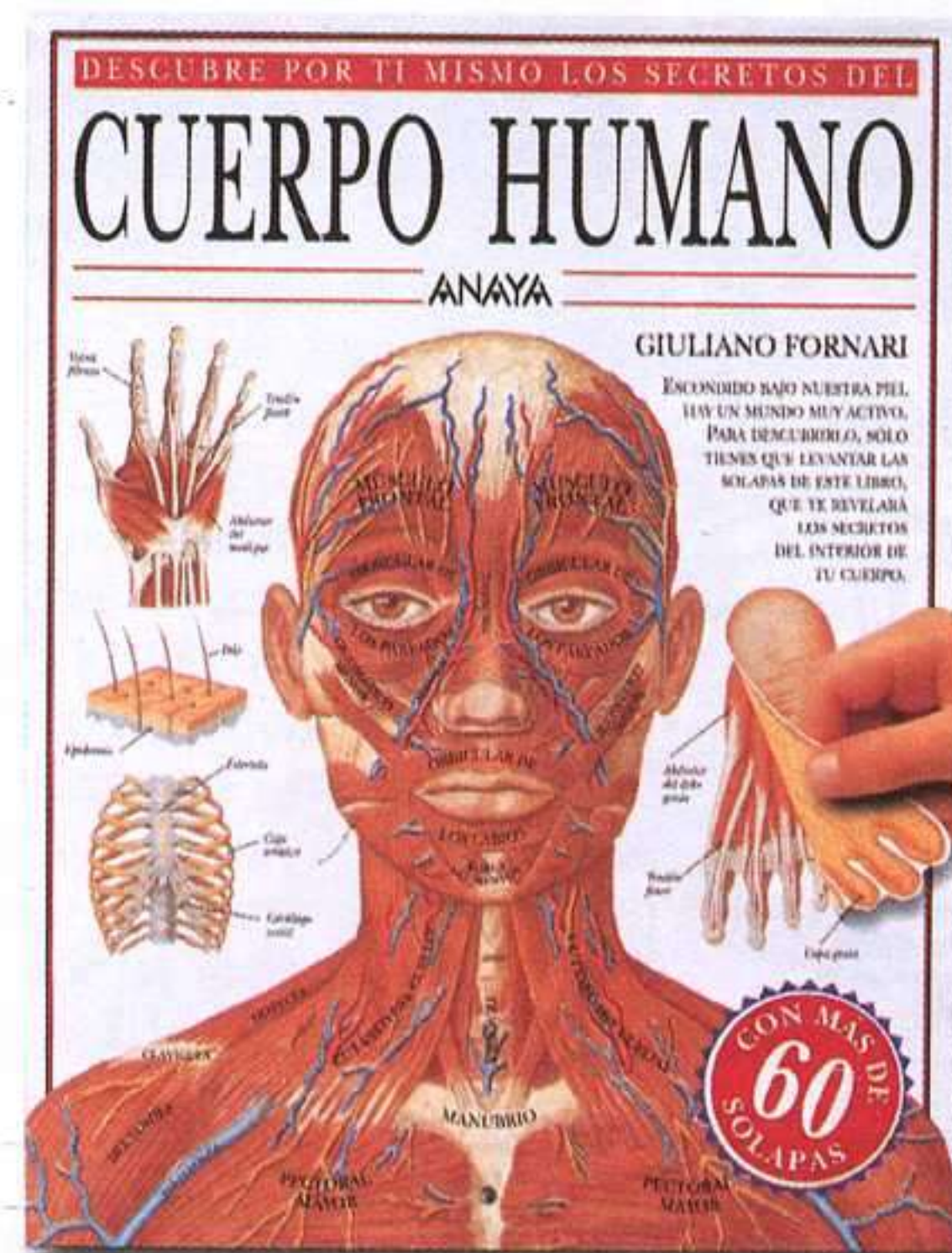
—arquitecto y dibujante— fundó el Künstlerbund Hagen, en 1901. Se especializó en la ilustración de paisajes, cuentos y leyendas, y ofreció una versión excelente de *Marienkind* (*La niña de María*) de Grimm, editado por Scholz en 1904, entre otras obras para niños, las cuales tuvieron una gran influencia en generaciones posteriores.

Mencionemos también a Ignatius Taschner (1871-1913), miembro de la Secesión Berlina, que colaboró como ilustrador para el excelente editor vienés Gerlach, que publicó la magnífica colección de pequeños libros para niños de rara calidad, Gerlachs Jugendbücher. Taschner ilustró los *Märchen* (*Cuentos*) de Grimm, en 1902.

Entre los colaboradores habituales de Gerlach destaca Karl Fahringer (1874-1952), uno de los mejores ilustradores de la serie. Formado en las academias de Viena y Munich, viajó por Europa y Turquía. Oficial durante la I Guerra Mundial, hizo dibujos bélicos en los Balcanes, y pinturas del mismo tema en la siguiente contienda mundial. Expuso en la Secesión Vienesa. Su dibujo más destacable consiste en la minuciosa y magnífica descripción de animales, no sólo por un afán naturalista, sino también por sus ricas aplicaciones fantásticas. De los Grimm ilustró: *Kinder und Hausmärchen* (*Cuentos de niños y del hogar*), número 5 de la colección de Gerlach, en 1902.

Vinculado también a este editor, estuvo Ernst Liebenauer (1884-1970), que ilustró un buen número de títulos de la colección, y, concretamente, de los hermanos Grimm: *Deutsche Sagen* (*Leyendas alemanas*), el número 30, publicado en 1912. Su estilo, con estilizaciones propias del satírico, presenta una gran dinamismo.

Otros autores austríacos dignos de interés son: Hans Baluschek (1870-1935) miembro de la Secesión Vienesa y del Deutscher Künstlerbund, que ilustró *Märchen* (*Cuentos*) de Grimm, en 1925; Max Slevogt (1868-1932), al que podemos considerar dentro del grupo pero con un estilo influido por el naturalismo francés y por Doré, que ilustró de Grimm: *Der gestiefelte Kater* (1908), *Vom Hühnchen und anderen Tieren* (1910), *Deutsche Märchen* (1918); Mar-

Este libro permite conocer el interior del cuerpo humano, desde la piel hasta los órganos más ocultos. Levantando las solapas que contiene es fácil descubrir cómo somos por dentro.

Una información rigurosa, con ilustraciones que muestran con detalle cómo están ensamblados los huesos, músculos y órganos del cuerpo, y unos textos sencillos explican claramente cómo funciona nuestro organismo.

UNA OBRA AMENA Y RIGUROSA

- ❑ Cinco láminas, en dobles páginas, con sus correspondientes solapas, muestran con detalle cómo es el cuerpo humano. En cada doble página se desarrolla un tema: El cuerpo humano - Esqueleto, cerebro y nervios - Fuerza muscular - La sangre, la respiración y la reproducción - La digestión.
- ❑ Los textos que complementan la información anatómica visual explican el funcionamiento de nuestro organismo.
- ❑ Más de 60 solapas permiten ver de un modo sencillo y directo cómo están ensamblados los huesos, músculos y órganos de nuestro organismo.
- ❑ En la parte superior del libro, un troquel permite colgarlo en la pared.

ANAYA

HERMANN VOGEL, EL LOBO Y LOS SIETE CABRITILLOS.

WALTER CRANE, CUENTOS DE GRIMM, LUMEN, 1981.

cus Behmer (1879-1958), autodidacta influido por Beardsley, Stuck y Behrens, dibujante exquisito y sutil de gran imaginación, creador de un bestiario extraordinario, que ilustró, en 1910, para Insel, Cuentos de Grimm. Por otro lado, encontramos varios dibujantes, en su mayoría ilustradores de publicaciones periódicas, vinculados a la vertiente esteticista o a la satírica del movimiento artístico. En primer lugar, están los colaboradores de la múniquesa *Jugend*, —que dio nombre al movimiento—: Erich Kuithan (1875-1917), que ilustró, en 1902, *Frau Holle und andere Märchen* (1902); Julius Diez (1870-1957), que hizo lo propio con *Dornröschen (La Bella Durmiente, 1904)*; Hermann Vogel-Plauen (1854-1921), *Kinder -und Hausmärchen (Cuentos de niños y del hogar, 1894)*; y Hermann Stockmann (1867-1938), que dibujó *Daumerlings Wanderschaft (El viaje de Pulgarcito, 1925)*.

Luego están los dibujantes más definitivamente satíricos, claramente expresionistas, innovadores del humorismo gráfico europeo, como Weisgerber (1878-1915): *Kinder und Haumärchen* (1902), o Arpad Schmidhammer (1857-1921): *Hänsel und Gretel, Tischlein deck dich* (1906) y *Rotkäppchen (Caperucita Roja, 1904)*. Autores que, juntamente con otros colaboradores de las publicaciones *Lustige Blätter, Fliegende Blätter* o *Simplicissimus*, influyeron también a dibujantes de otros países, por ejemplo al italiano Filiberto Scarpelli (1870-1933), director de la revista satírica *Traverso delle Idee*, el cual, a su vez, ilustró *Cuentos de los Grimm*.

Los Grimm, patrimonio mundial

Diversidad de versiones de los cuentos de los Grimm van apareciendo, desde mitades del siglo XIX, en otros países. En Francia, por ejemplo, Bertall (Albert d'Arnoix) (1820-1882), humorista e ilustrador del género de aventuras que cuenta con una numerosa obra, ilustró, en 1847, la versión de los *Cuentos* publicada por la prestigiosa Hachette. O su compatriota, Edouard Yan Dargent (1824-1889), ilustrador naturalista, espe-

cializado en paisajes y escenas de género que, en 1921, ilustró el conjunto de cuentos de los hermanos Grimm. Por otra parte, encontramos una versión americana importante de Louis Rhead (1857-1926), influido por Beardsley, de 1917: *Fairy Tales*, editada por Harper. Es interesante la aportación de John Rae (1882-1963), que destacó en la humanización de los animales en ilustraciones para niños, el cual, en 1911, ilustró *Animal Stories* de los Grimm, para Duffield, editor de Nueva York.

En Italia, Attilio Mussino (1878-?) célebre ilustrador de la primera y de otras versiones de *Pinocho* de Collodi, ilustró las *Fiabe* de Grimm. Y, sobre todo, queremos destacar la obra de Ivan Bilibin (1876-1942), ilustrador y pintor ruso, que vivió en Italia, Munich y París, de donde regresó a la URSS. Su versión de la ilustración, fantástica, multicolor

y exquisita, rica en elementos decorativos de origen popular ruso y al tiempo sensible al Art Nouveau, se adaptaba perfectamente al espíritu de los cuentos populares. Ilustró cuentos rusos, y también los *Cuentos* de los Grimm.

A principios de siglo, se va imponiendo un nuevo criterio a la hora de ilustrar para niños. Consiste en sintetizar, simplificar, endulzar, en infantilizar el dibujo, con precedentes tan prestigiosos como Kate Greenaway o Beatrix Potter. Diversas mujeres y algunos hombres apuestan por esta versión de la ilustración que parece muy adecuada a los libros de rimas y canciones, y a los cuentos de hadas.

Lena Baunfeind (1875-1935) idealizó el paisaje del Tírol, donde vivía, y el entorno de su infancia. Ilustró *Schneeweisschen und Rosenrot* (*Blancanieves y Rosarreja*), en 1908. Amy Millicent

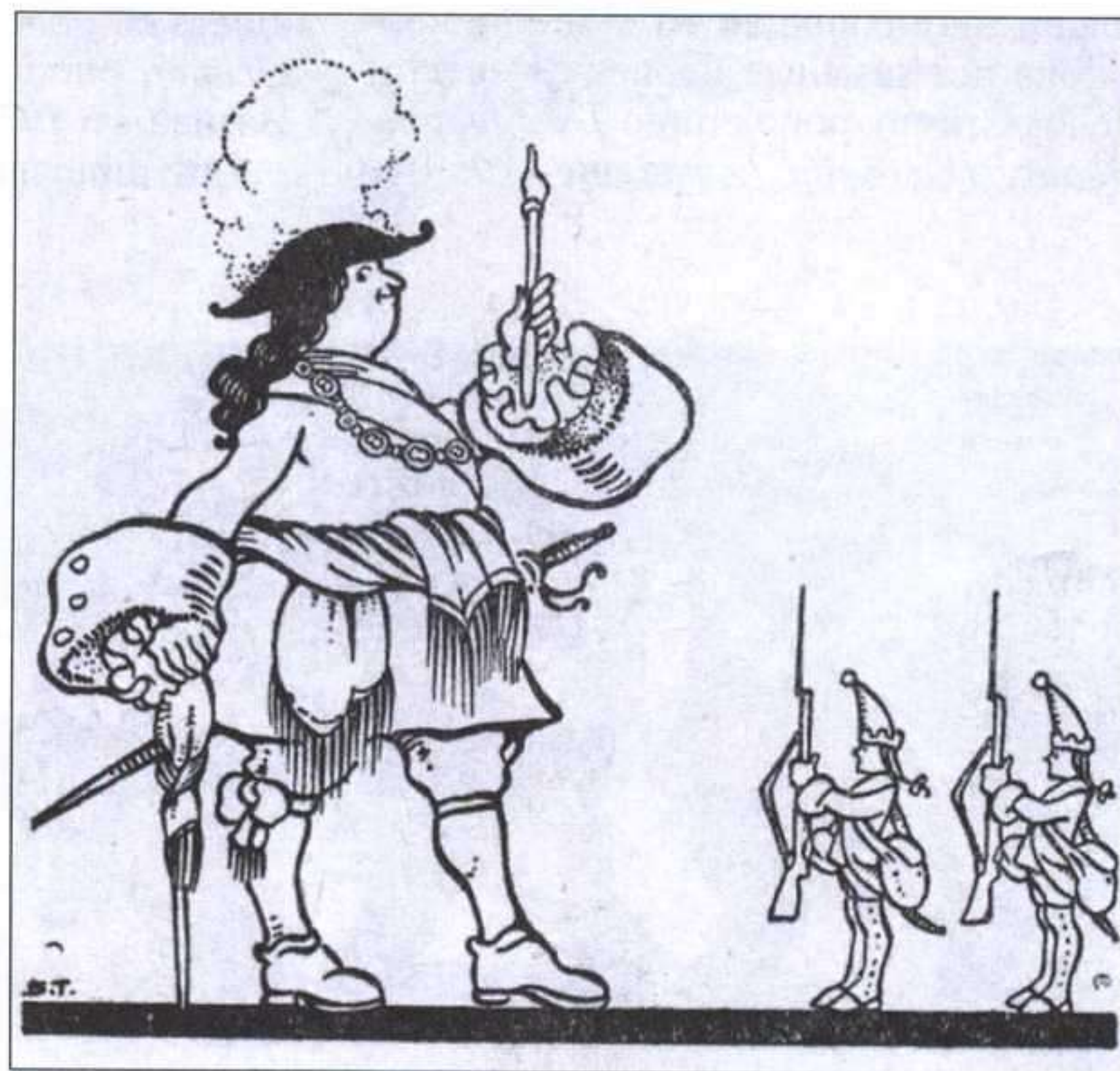
Sowerby (1878-1967), popular dibujante de postales, y colaboradora en numerosos periódicos ingleses, en 1909 ilustró *Fairy Tales* de Grimm. En esta misma línea, mencionemos a Amy Sowerby (1878-1967) y a Helen Stratton (1892-1924).

Citemos además, dentro de este grupo, a dos ilustradores: Eugen Osswald (1879-1960), conocido por sus pinturas animalísticas, que ilustró el libro de lectura más utilizado en Alemania en los años 20: el *Hansa-Fibel*, así como cuentos de Grimm para la *Künstler-Bilderbücher*, del editor Scholz de Mayence. Concretamente, ilustró *Der gestiefelte Kater* (1913), *Der Hase und der Swinegel* (1922), *Die Bremer Stadtmusikanten* (*Los músicos de Bremen*, 1928), *Das Lumpengesindel* (*La chusma*, 1930), etc. También, Jonhy Bruelle (1880-1938), dibujante norteamericano, humorístico y de libros infantiles, creador de «Raggedy Ann», ilustró *Fairy Tales* de los hermanos Grimm, en 1914.

Una ilustración muy difundida —también en nuestro país— fue la de Mabel Lucie Attwell (1879-1964), autora e ilustradora de libros infantiles inglesa, muy prolífica, que formó parte de la *Society of Women Artists*, a partir de 1925. Dise-

MAURICE SENDAK, EL ENEBRO Y OTROS CUENTOS DE GRIMM, LUMEN, 1989.

J. SÁNCHEZ TENA, CONTES D'AHIR I D'AVUI, 10, MENTORA, 1931.

HERMANOS GRIMM

ñó publicidad, hizo carteles, calendarios, figurines, etc. además de ilustrar una gran cantidad de libros, algunos de ellos propios, y de los Grimm: *Fairy Tales*, editado por Kingsley.

Gwen Raverat (1885-1957), hija de Sir Georges Darwin (astrónomo) y nieta de Charles Darwin, aportó una versión más gráfica, más artística a los cuentos en *Six Tales from Grimm*. Fue una mujer de vida interesante y una artista polifacética: xilógrafa, escenógrafa, diseñadora de vestuario teatral, crítica de arte, dibujante para The Naval Intelligence Office en la II Guerra Mundial, e ilustradora, en definitiva. Su obra más importante fue el *Bird Talisman*, que ilustró con grabados xilográficos en tres y cuatro colores, siguiendo la técnica propuesta por Pissarro.

Son frecuentes, en esta y en otras épocas, las incursiones en el ámbito de la cuentística —y concretamente en la de los cuentos de Grimm— de dibujantes relevantes en otras especialidades. Por ejemplo, René Giffey (1884-1965), dibujante francés que creó un estilo muy personal y tuvo acierto y éxito en sus tipos femeninos, atractivos y seductores, que aparecieron frecuentemente en la prensa. Giffey ilustró, en 1935, una interesante versión de los *Cuentos de los Grimm*.

De los nombres más actuales, destaquemos al ilustrador suizo Félix Hoffmann, muy conocido en el área anglosajona por sus ilustraciones de cuentos de los Grimm, por ejemplo *The Sleeping Beauty* (*La Bella Durmiente*, 1959) y

DICKY DOYLE

Rapunzel, publicado por Oxford University Press en 1961.

También hay que mencionar a Janosch, el conocido escritor y dibujante alemán, que da su versión de las narraciones en *Janosch cuenta los cuentos de Grimm*, publicado por Beltz Verlag de Basilea, en 1972.

Otro dibujante que inició su carrera en

los 60, es Michael Foreman. Sus ilustraciones para los dos volúmenes de Hans Andersen (1976) y para *The Brothers Grimm: popular folk tales* (1978) revelan una predilección por lo grotesco, por el simbolismo sexual, y están lejos de la ilustración tradicional de los cuentos de ambos autores que se considera adecuada para los niños.

VIOLETA DENOÛ, BLANCANEUS I ELS SET NANETS, HYMSA, 1986.

Queremos destacar, por encima de todo, la aportación de Maurice Sendak, gran innovador en el campo de la ilustración, suficientemente conocido por nuestros lectores, que ilustró *The Juniper Tree and other Tales from Grimm* (*El enebro y otros cuentos de los Grimm*) para London Bodley Head, en 1974. En esta obra presentó un retorno estilístico al siglo XIX, a la sensibilidad estética que vio aparecer la edición inicial de los cuentos, traducida de una manera personal. El éxito de su versión atrajo un público más amplio que el tradicional infantil, es decir, interesó también a los adultos.

Por otro lado, conocemos una edición en catalán de un cuento inédito de Wilhelm Grimm que se publicó en 1988 en Nueva York, y que fue ilustrado por Sendak. En Cataluña, fue editado por Aliorna bajo el título de *Estimada Mili*.

Ediciones españolas

En España, las ediciones de los cuentos de Grimm son tardías. En 1879, Gaspar Editores de Madrid publicó los *Cuentos escogidos de los hermanos Grimm*. *Los Contes d'infants i de la llar* (*Cuentos de niños y del hogar*) fueron traducidos al catalán por Carles Riba y publicados entre 1919 y 1921; sin embargo, estas ediciones tenían un carácter erudito. Otras ediciones más populares, en su mayoría cuentos sueltos, presentaron ilustraciones en abundancia.

JANOSCH EXPLICA LOS CUENTOS DE GRIMM, BARCANOVA, 1990.

BOCQUET, CUENTOS DE HADAS DE GRIMM, MOLINO, 1956.

De entre todas estas colecciones populares, queremos destacar la de *Contes d'Ahir i D'Avui* que editó Mentora, en los primeros años de la década de los 30, según adaptación de Valeri Serra i Boldú. La colección contó con los dibujos de Jesús Sánchez Tena, el cual ilustró, por lo menos, 22 títulos de los Grimm. El conjunto constituye una de las mejores expresiones del dibujante (seguramente madrileño) y también escritor, que permaneció en activo, en Barcelona y Madrid, en los años 20 y los 30, y del cual lamentamos no tener referencias biográficas.

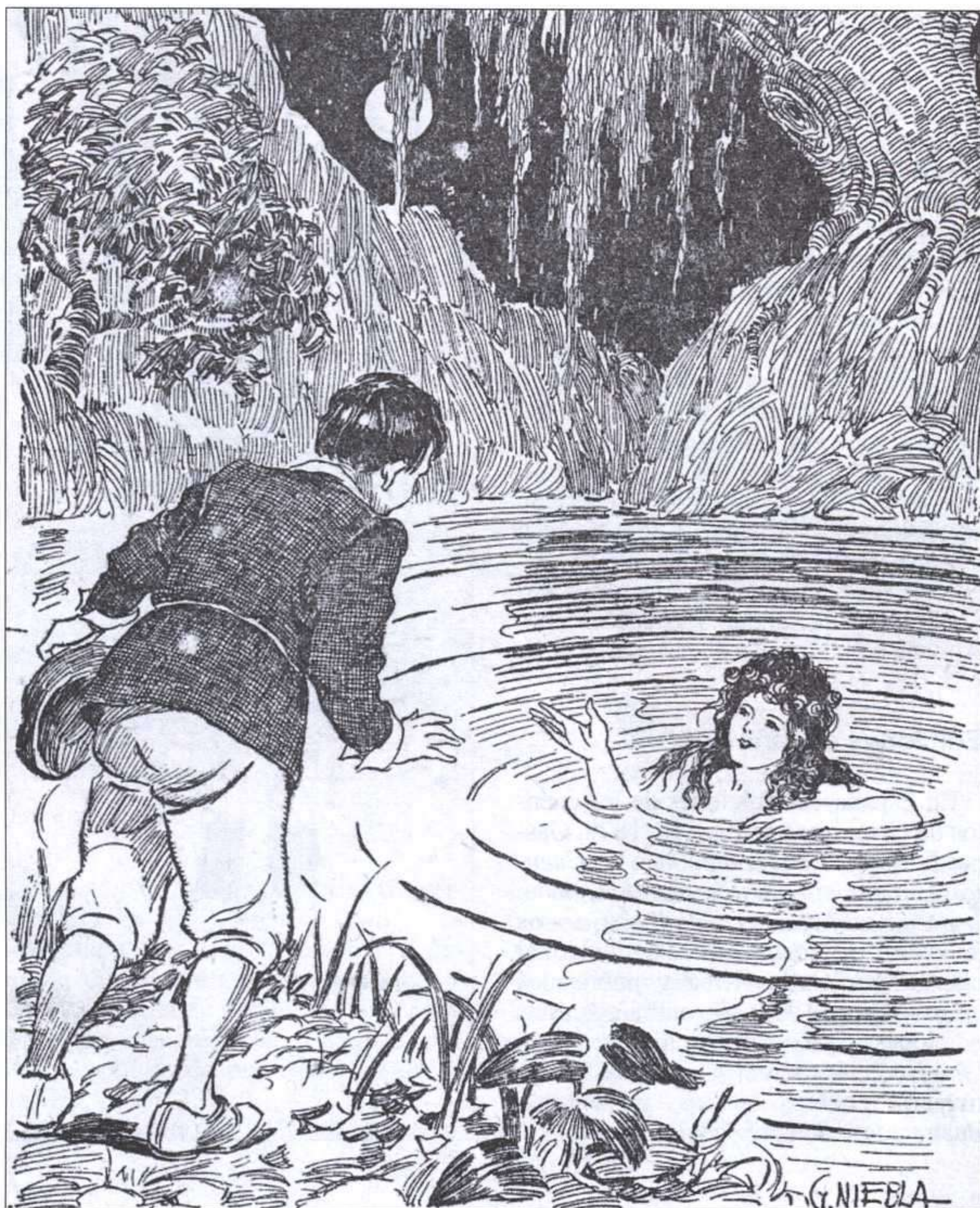
La primera obra que le conocemos es *¡Zueco-Rojo!*, editado por Saturnino Calleja, y la continuación, *El viaje de Zueco Rojo al País Extraordinario* (1930). Del mismo año es *En Comptanaps, el gegant de les muntanyes*, de A Müller, editado por Juventud. En 1932, Sánchez Tena escribió y ilustró otro libro: *Titin Peluchín*, editado por la misma casa. En 1935, vuelve a colaborar con Saturnino Calleja, ilustrando *El Castillo de Alto-Roble*, con Rafael de Penagos.

La ilustración de Sánchez Tena, a la pluma, presenta un dibujo elegante, basado en la línea de contorno, nítida, propicia a la implantación de tintas planas, y al juego de contraste de blancos y negros. Realiza también siluetas. Su obra es plenamente adecuada a los cuentos maravillosos, por los cuales manifestó su preferencia, con la creación de personajes sacados de la iconografía tradicional del cuento.

Este dibujante influyó a otros. Por ejemplo, al autor anónimo de la versión de *Cuentos de Grimm*, traducidos por Carles Rahola, y editado en Girona, en 1936, por Dalmau Carles Pla. También a Monsó, que ilustró *Cuentos de Grimm*, editados por Maucchi, en 1942.

Dentro de la tendencia clasicista predominante en los años 40, podemos considerar a Giménez Niebla, el cual ilustra *Cuentos de Grimm*, en 1943, segunda serie editada también por Maucchi.

Destaquemos asimismo la obra de tres autores en esta década. En primer lugar, Joan Pau Bocquet (1904-1966), colaborador de *La Ilustración Catalana*, *Hojas Selectas*, *La Familia*, *El Hogar y la Moda*, *Lecturas*, etc. Especialista en el género de novelas de aventuras, intro-

GIMÉNEZ NIEBLA, BLANCA NIEVES Y LA ONDINA DEL ESTANQUE, MAUCCI, 1943.

dujo el estilo americano, plumas con aspecto de apunte realista. Vinculado a Editorial Mentora, Juventud, y Molino, ilustró *Cuentos de hadas de Grimm* (1943), y una edición más importante, más ilustrada de 1954, que presenta influencias de Rackham, sobre todo en los personajes de los gnomos, así como *La bella Durmiente*, dentro de la colección *Ilustraciones Sorpresa*, de la misma Editorial Molino.

Encontramos una aportación de Ferrándiz, que ilustra *16 cuentos escogidos*, en la colección de los mejores cuentos de la literatura, denominada Popular

Universal, que edita Hymssa en 1950, aunque los dibujos están fechados en 1944. Las ilustraciones del que sería el más popular ilustrador de felicitaciones navideñas de los años 60, demuestran su dominio técnico, pero se aprecian dudas en cuanto al estilo. Por supuesto, todavía no había concretado el que le haría célebre, un estilo que fue absolutamente inconfundible y sumamente imitado, en definitiva, solicitado por el público y repetido hasta la saciedad por el dibujante.

La otra dibujante que queremos mencionar es Mercè Llimona, que ilustra *Blancanieves*, publicado por Editorial

Cuentistas.

Juventud en 1941. Una obra juvenil en la que encontramos los indicios del que será su estilo consolidado, como sus figuras infantiles de cabeza esférica.

La renovación de la ilustración en nuestro país, a finales de los 60 y 70, vendrá de la mano de otros artistas que, en su mayoría, también ilustraron cuentos de los Grimm. Por ejemplo, Fina Rifá (*Bella Durmiente, y Caperucita Roja*); Carme Peris (*La Caputxeta Vermella*, para Hymnsa); el grupo Violeta Denou (*Blancaneus i els set nanets*); Marta Balaguer (*Blancaneu, Els músics de Bremen, Los siete cabritillos y el lobo*); Agustí Asensio (*Blancanieves, El nan saltador*, y con Francesc Rovira: *Contes dels Germans Grimm*); o Montse Ginesta (*L'oca d'or, El pagès y el diable*), por citar sólo algunos.

En la actualidad, proliferan las ediciones de los cuentos de Grimm, con magníficas ilustraciones, en una revalorización del cuento tradicional y de su profundo significado en la educación y diversión de la infancia.

Este pequeño viaje al mundo de los ilustradores de Grimm ha sido forzosa-mente breve por cuestiones de espacio, pero esperamos que suficiente para dar una visión global de la ilustración de los cuentos maravillosos, obviando, lamentablemente, un aspecto que sería muy interesante estudiar: aquellas ilustraciones que pudieron ser y que no fueron, es decir, las que no se llegaron a editar pero que surgieron vigorosas de los ilustradores que, como otros autores, cuando eran niños aprendieron a soñar y a dar forma, color, personalidad a los personajes maravillosos que acompañaron sus ratos de lectura. Muchos ilustradores forjaron su imaginación leyendo los cuentos de Grimm, algunos decidieron su vocación a raíz de este acto y así lo manifestaron; otros, aún deseándolo, no los llegaron a ilustrar nunca. Un ejemplo que no queremos dejar de citar es el del gran ilustrador norteamericano Howard Pyle (1853-1911), que incesantemente estuvo construyendo mundos maravillosos a semejanza del pasado legendario idealizado y del cuento popular, al estilo de los que supieron recoger y reelaborar Jacob y Wilhelm Grimm. ■

*Montserrat Castillo es Historiadora del Arte.

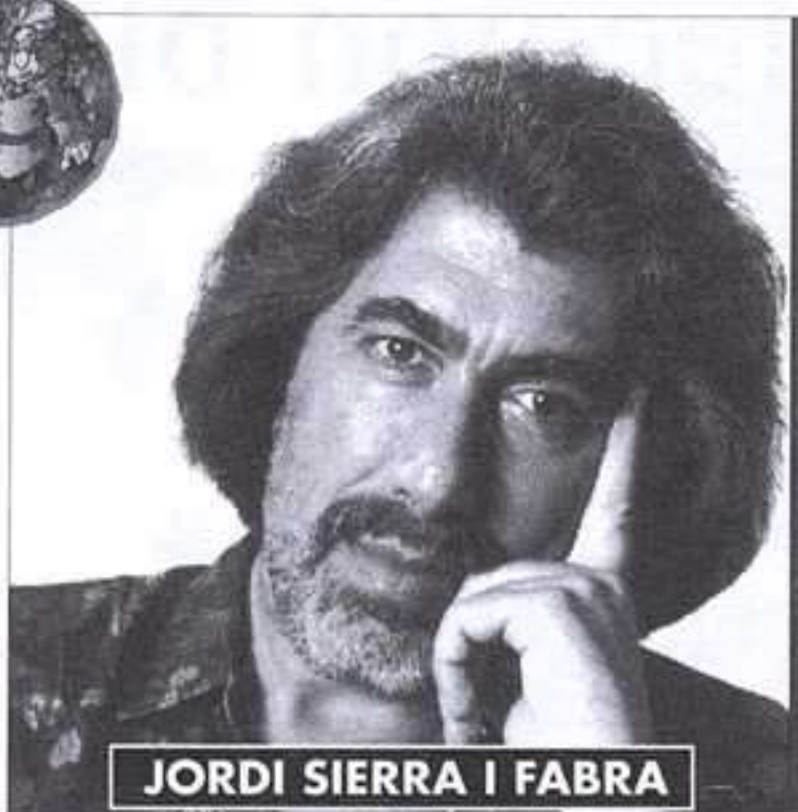
ELVIRA LINDO

¡Cómo Molo!
Otra de Manolito Gafotas

JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ

Óscar, atleta
Una de atletas

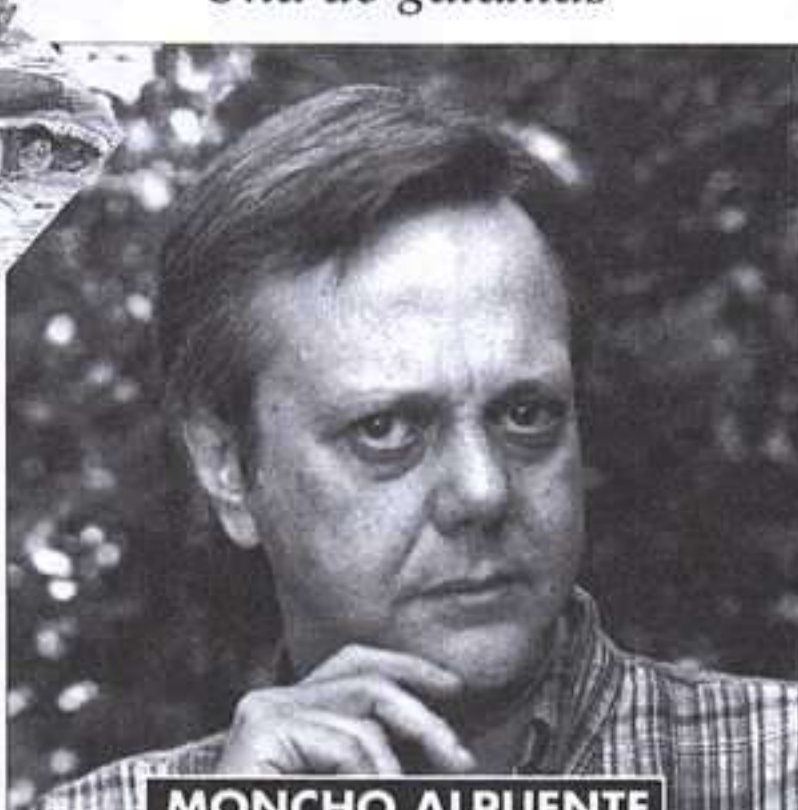
JORDI SIERRA I FABRA

Zack Galaxy
Una de galaxias

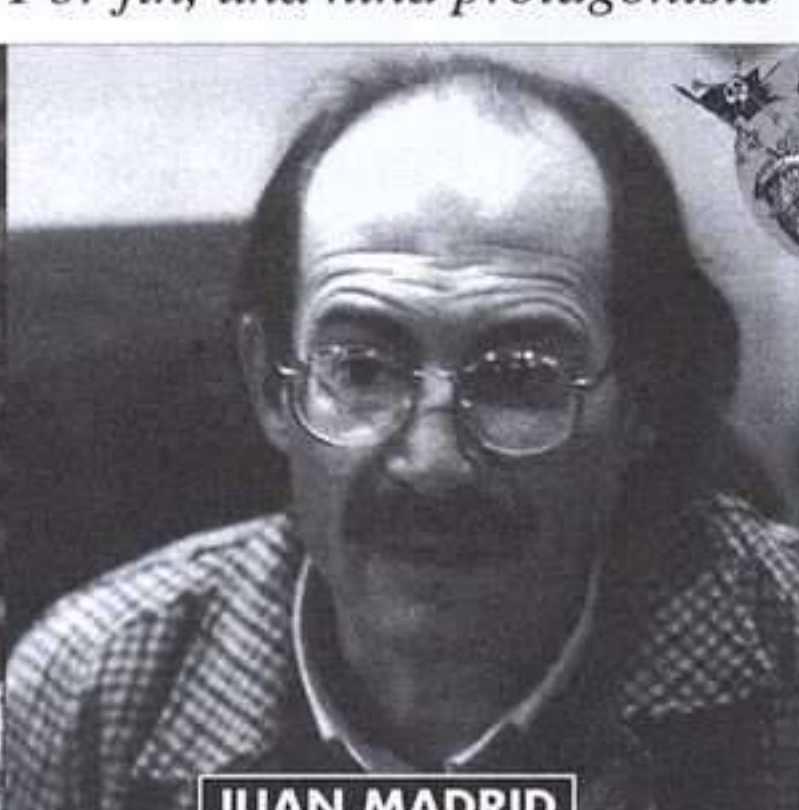
ROSA MONTERO

Las barbaridades de Bárbara
Por fin, una niña protagonista

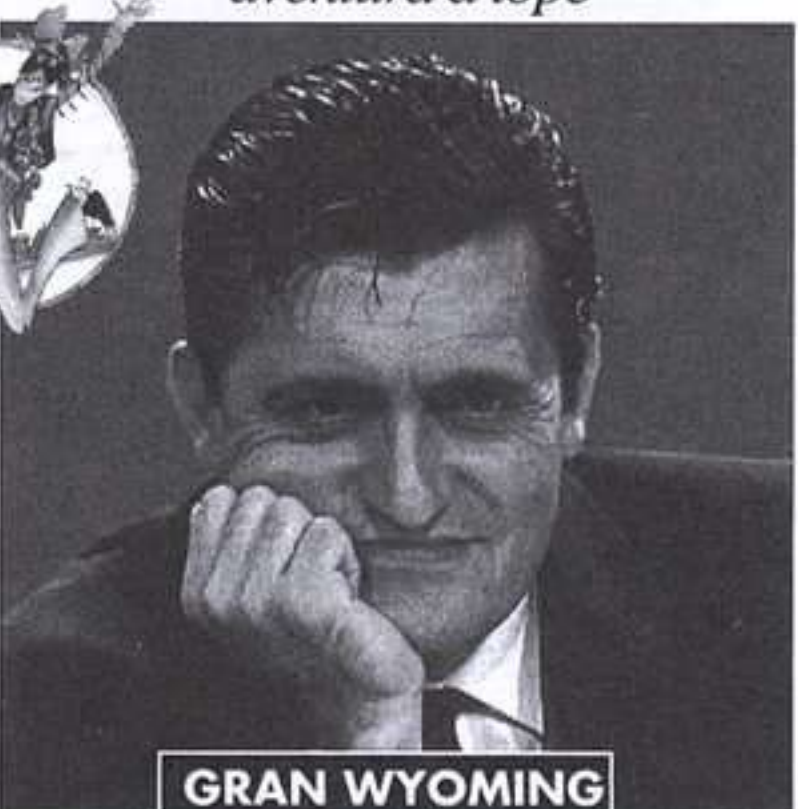
MONCHO ALPUENTE

Operación Centollo
Una pandilla de tres en una
aventura a tope

JUAN MADRID

Los piratas del Ranghum
Unos niños y Salvador en
una de piratas

GRAN WYOMING

Las aventuras de El Mapache
Una del Oeste

Y de los mejores. Éstos son algunos de los autores que han escrito las fantásticas historias de la colección Alfaguay. Historias llenas de aventuras protagonizadas por los personajes más divertidos de nuestra literatura: Bárbara, Manolito Gafotas, Óscar, Los piratas del Ranghum... No te pierdas esta colección, porque tiene mucho cuento.

alfa **Guay**

TÍTULOS DE LA COLECCIÓN:

- ¡Cómo molo! (Otra de Manolito Gafotas) • Óscar, atleta • Las barbaridades de Bárbara
- Los piratas del Ranghum • Operación Centollo • Zack Galaxy • Las aventuras de El Mapache