

número dieciocho | AGOSTO 2014

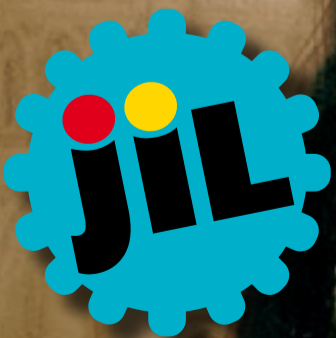

HABÍA UNA VEZ

REVISTA DE LIBROS & LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

ESPECIAL
ARTES VISUALES Y LIJ: UN ENCUENTRO VIRTUOSO

Entrevista Menena Cottin:
"No puedo hacer algo que no me emocione"

SECCIÓN JUVENIL

EL UNIVERSO PROPIO DE BENJAMIN LACOMBE

Editorial Por Manuel Peña Muñoz	4
Actualidad Noticias del mundo LIJ	6
ESPECIAL ARTES VISUALES El arte y los libros para niños y jóvenes	12
Una galería portátil: El libro álbum como forma primaria de acceso al arte Por Roberto Cabrera	14
Entre el juego y la experimentación: Libros de artista para primeras edades Por Anna Juan y Cristina Correro	22
Artistas en versión minicríticos Por Esteban Cabezas	32
Columna de Juan José Santos El futuro del arte	38
Mirada Iberoamericana Arte e ilustración: El fin de las fronteras Por Claudio Aguilera	40
Columna de Xosé Ballesteros Un museo huérfano	48
Desde las Bibliotecas CRA Leer el arte	50
Desde el SNBP Las bibliotecas públicas fomentan la exploración artística	52
Recomendados por Mediadores Artes visuales en cuatro títulos	54
Recomendado Profesional Por María Paz Garafulic	62

Lecturas recomendadas por Fundalectura 64

Entrevista

Menena Cottin
Por Adolfo Córdova

74

Autor e ilustrador

Entrevista a Benjamin Lacombe
Por Bernardita Cruz y Ma. José González

80

¿Por qué soy lector?

Por Cristóbal Joannon

90

Iniciativa de Fomento Lector

Ver y disfrutar el arte
Por Verónica Uribe

92

Buena Idea

Niños creativos y originales
Por Gloria Caballero

96

Recordando a: Lukas y el alma porteña

Por Marcelo Escobar

100

Mis Favoritos

María Teresa Ferrer

106

**SECCIÓN
JUVENTUD IMAGINANDO LIBROS**

110

JIL Recomienda

¡Entre nosotros nos entendemos!

112

Entrevista-cómic de Marcela Trujillo

¿Qué es el arte para ti?

120

Dosis de lectura

El retrato de Dorian Gray

126

Columna de Esteban Cabezas

Bajo la estrella de Green

132

Novedades de agosto

34 Nuevos títulos

136

En los últimos años, el libro infantil y juvenil ha incorporado en forma notoria la ilustración y el aspecto estético de la edición como una manera de sensibilizar a los niños y jóvenes en el mundo del arte. Lo que antes era solo un adorno o acompañamiento, hoy día ha cobrado un valor predominante. Han aparecido libros bellísimos que son verdaderos objetos de culto y coleccionismo. Son libros refinados en la gráfica y el diseño con ilustraciones de alta calidad artística. El libro infantil y juvenil se perfila así como un verdadero tesoro cultural que educa a través del arte por medio de los sentidos.

El libro álbum constituye la tendencia más destacada en la que se integran texto e imagen. Importantes ilustradores han creado libros álbum llenos de significado a partir de las propuestas estéticas de Maurice Sendak y Tomi Ungerer, entre otros.

Si antes la gráfica no se consideraba un arte, actualmente este prejuicio se ha revertido y han aparecido libros cuyos ilustradores exploran nuevas posibilidades expresivas. La idea es comunicarse con el niño y el joven lector que tiene el libro en sus manos, apelando a su inteligencia, emoción y sensibilidad por medio de la imagen.

Un libro infantil y juvenil también educa en el arte. Las distintas tendencias y escuelas artísticas pasan por sus páginas: el arte abstracto, el cubismo, el surrealismo, el *pop art* y el posmodernismo se hacen presentes, así como las diversas técnicas desde la acuarela, el *collage* y el uso de los recursos digitales con fines artísticos. Los artistas visuales han innovado incluso en nuevos formatos, materiales y texturas para crear un libro infantil y juvenil que asombre y cautive aun antes de abrir su primera página.

En el presente número, Claudio Aguilera, socio fundador de PLOP! Galería, explica las relaciones entre ilustración y artes visuales. A través de su artículo, nos va mostrando la evolución de la ilustración desde la indiferencia con que se veía este arte en el siglo pasado hasta la actual valorización y desarrollo

profesional. Especial interés reviste su libro ***Antología visual del libro ilustrado en Chile*** de Quilombo Ediciones, que profundiza las relaciones entre los libros ilustrados y la sociedad de cada época a través de claros ejemplos.

Seguidamente, Anna Juan y Cristina Correro, profesoras de la Universidad Autónoma de Barcelona, analizan distintos libros experimentales con el propósito de familiarizar a los niños de la primera infancia con la estética del libro como fuente de belleza. Se trata de “libros de artista” que juegan con todas las posibilidades expresivas en el campo de la ilustración. Son libros exquisitos en su diseño que dejan huella en el niño y le descubren el camino del arte desde que empieza a manipularlos.

El escritor Esteban Cabezas selecciona ocho libros para niños y jóvenes concebidos como piezas de arte. Cada uno de ellos contiene una reseña crítica que nos motiva a apreciarlos con una nueva mirada. Sin duda, sus recomendaciones sirven de orientación para descubrir otros tesoros en la misma línea y a la vez iniciar nuestra propia colección. Muchos de estos libros son aptos también para el análisis entre profesionales dedicados a la LIJ, entre ellos editores, ilustradores, bibliotecarios, profesores e investigadores, y constituyen también un preciado regalo entre estos mismos adultos.

El crítico de arte y curador Juan José Santos reflexiona sobre la necesidad de fomentar la apreciación del arte en los niños desde muy pequeños a través de las visitas a museos, galerías y exposiciones. Señala diversas experiencias en las que se fusiona lo lúdico con el arte e indica el valor que tiene la educación del niño a través de la experiencia estética.

¡Esperamos que este número sea inspirador para ustedes!

Manuel Peña Muñoz

Escritor y Especialista en Literatura Infantil y Juvenil
Miembro del Comité Editorial de Revista HUV

¿Viste nuestro nuevo sitio?

Entrevistas a autores e ilustradores, recomendaciones literarias desde 0 a 18 años, iniciativas exitosas de fomento de la lectura y muchos otros contenidos de la Revista Había una Vez ahora están disponibles en nuestro nuevo sitio web: www.revistahabiaunavez.cl

El portal también cuenta con un centro de descargas donde es posible guardar en PDF o leer *online* todos los números de la revista. Además, los visitantes pueden registrarse para recibir información sobre los artículos más destacados de cada edición y los próximos lanzamientos.

¡No te lo puedes perder!

www.revistahabiaunavez.cl

MONOstereo, un espacio para hablar de ilustración

Los ilustradores Alberto Montt, Paloma Valdivia, Alejandra Acosta, Tite Calvo y Decur, además de connotados editores, diseñadores e investigadores, han sido algunos de los invitados al **programa de radio online MONOstereo** para conversar sobre sus inicios y su trayectoria, reflexionar acerca de sus obras y compartir su visión sobre la escena actual de la ilustración. Creado y conducido por la editora Camila Rojas, directora de Quilombo Ediciones, y el periodista Claudio Aguilera, socio fundador de PLOP! Galería, MONOstereo se puede escuchar a través de Internet en www.programamonostereo.blogspot.com sitio al que cada viernes se incorpora una nueva entrevista.

Foro Internacional

Entre el 13 y el 16 de agosto se llevará a cabo en Resistencia (Argentina), el **19° Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura**, que reúne anualmente a miles de docentes, bibliotecarios y lectores.

Este año el encuentro organizado por la Fundación Mempo Giardinelli tiene como lema: "La lectura y todo lo que inspira". La frase se propone como tema de debate desde diversas perspectivas entre docentes, académicos, investigadores, narradores, poetas y periodistas especialmente invitados, y el público en general.

Más información en

<http://fundamgiardinelli.org.ar/>

Exposición imperdible

Que el primer libro que llegó a Chile lo trajo Juan Cárdenas, secretario de Pedro de Valdivia, o que la llegada de la luz eléctrica, hace 90 años, cambió para siempre los hábitos del lector chileno son algunos de los hitos que la Biblioteca Nacional de Chile busca acercar a los más pequeños a través de la exposición **La sorprendente aventura de los libros**, que estará abierta hasta mediados de agosto.

La muestra, elaborada en plasticina por la artista Cecilia Toro del taller Plastivida, es protagonizada por los personajes del Portal Chile para Niños (www.chileparaninos.cl) de la Biblioteca Nacional: Memoriosa, el Búho Medina y la Mariposa. Los tres

dan vida a diez escenas de la historia del libro y la lectura en Chile –que se inicia en 1541–, recorriendo sucesos como la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria o la irrupción de los medios escritos de masas, hasta llegar a la lectura digital de nuestros días.

Luto en la LIJ

A solo un mes de cumplir los 89 años, falleció en Barcelona la reconocida escritora española Ana María Matute, galardonada con el *Premio Cervantes*, la máxima distinción de las letras hispanas, y miembro desde 1998 de la Real Academia Española. **Primera memoria**, **El polizón del Ulises**, **Olvidado Rey Gudú** y **Solo un pie descalzo** son algunas de sus obras para niños y jóvenes.

Al término de su discurso al recibir el *Cervantes* en el 2010 hizo una petición inolvidable: “... me permito hacerles un ruego: si en algún momento tropiezan con una historia, o con alguna de las criaturas que transmiten mis libros, por favor créanselas. Créanselas porque me las he inventado”.

Altamente recomendados

Como cada año, Fundalectura, la sección colombiana de IBBY, publicó su prestigiosa selección de **Libros altamente recomendados para leer y compartir 2014**. En esta ocasión, se trata de 129 títulos de la oferta editorial disponible en el mercado del libro en Colombia valorados como muy buenos o excelentes.

El catálogo especifica las obras que se recomiendan para seis diferentes franjas de edad (desde el nacimiento hasta los 15 años) atendiendo a los niveles de desarrollo de los niños y los jóvenes como lectores y escritores. Además, pretende orientar a cada potencial lector para que encuentre la obra más apropiada y la más gratificante por su tema, tratamiento y complejidad.

Descargar en
<http://www.fundalectura.org/?module=proyecto&ms=56>

Diálogos de Otoño

Una nueva versión de los **Diálogos de Otoño** –encuentros, talleres y cursos destinados a profesionales y mediadores de lectura, impartidos por especialistas en su materia– se realizará a partir de octubre en los espacios de **Casa del Lector de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez**, en Madrid.

Estos son algunos de los encuentros formativos preparados:

Utilidad de la biblioteca escolar en la sociedad red, coordinado por José García Guerrero (23, 24 y 25 de octubre)

La escritura como detonante creativo en Lengua y Literatura en ESO y Secundaria, impartido por Rosa Huertas Gómez (28 y 29 de noviembre)

Contra los tópicos de la lectura. A propósito del placer de leer y la transmisión de valores, impartido por Juan Mata (12 y 13 de diciembre)

El arte de contar: con-jugar palabras, imágenes y gestos, coordinado por Teresa Corchete (19 y 20 de diciembre)

Más información e inscripciones en <http://casalector.fundaciongsr.com/story.php?id=1554>

Convocatorias de Edelvives

La editorial Edelvives convoca a los **Premios Ala Delta de Literatura Infantil y Alandar de Narrativa Juvenil**. El primero quiere animar la creación de textos literarios que despierten el gusto por la lectura, estimulen la fantasía de los niños y les ofrezcan una visión amplia y coherente de la realidad. **Alandar**, en tanto, pretende animar a los autores a crear buenos textos literarios para jóvenes a partir de 12 años que consoliden el gusto por la lectura, les ayuden a ampliar su cosmovisión y les pongan en contacto con la realidad, ofreciendo claves para interpretarla. Ambos premios están dotados con 12100 € y en los dos casos la admisión de originales se cierra el 15 de octubre del 2014.

Bases y más información en <http://www.edelvives.com/premios/ala-delta-literatura-infantil>

Premios Pregonero

En el marco de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires se entregaron los **Premios Pregonero 2014**, que desde 1990 se otorgan ininterrumpidamente para dar público reconocimiento a los difusores de la LIJ argentina. Este año los galardonados fueron Marta Díaz (Pregonero de Honor), Cecilia Bajour (Pregonero a Especialista), Maryta Berenguer (Pregonero a Narrador) y Sandra Comino (Pregonero a Periodismo Gráfico), entre otros.

El listado completo de los premiados en <http://www.el-libro.org.ar/infantil/premios-pregonero-2014.html>

Festival Iberoamericano de LIJ

Los días 8 y 9 de octubre se celebrará en Madrid el **I Festival Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil**, organizado por la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (que preside Mario Vargas Llosa) y la Fundación Santillana.

El objetivo del encuentro, que tendrá lugar en Casa de América, es trazar una panorámica de la literatura infantil y juvenil que se está produciendo en Iberoamérica a partir del testimonio de sus protagonistas (autores e ilustradores) y de la perspectiva de quienes se ocupan de su difusión, análisis y llegada al público, sin olvidar a los niños y jóvenes, que tendrán también una participación directa en el festival.

Fomento lector en México

En reconocimiento a las iniciativas ciudadanas que promueven de manera exitosa la cultura del libro y el hábito de la lectura dentro de su comunidad, fue lanzada la convocatoria al **Premio al Fomento de la Lectura: México Lee 2014**, que permanecerá abierta hasta el viernes 12 de septiembre.

Bases en <http://publicaciones.conaculta.gob.mx/2014/07/premio-mexico-lee-2014/>

Taller Libro de familia

El equipo de **Chile para Niños de la Biblioteca Nacional** realizará un **taller de Libro de familia** el sábado 30 de agosto. Quienes deseen asistir deberán enviar un correo electrónico a memoria.chilena@bibliotecanacional.cl a partir del lunes 23 de agosto, indicando el nombre completo y edad del niño que participará, así como un *mail* y un teléfono de contacto del adulto acompañante. Los cupos son limitados.

Libros para crecer

Con motivo de la celebración de su 80 Aniversario, el Fondo de Cultura Económica ha preparado el **Coloquio Iberoamericano "Los Libros que hacen crecer a los niños"**. El objetivo del encuentro es compartir conocimientos y experiencias sobre el impacto del álbum ilustrado en la crianza y formación lectora de los niños, la relación comunicativa entre niños, libros y adultos, y la importancia de la literatura en el desarrollo infantil. Los cupos para el coloquio, que se realizará el 4 y 5 de septiembre, ya están copados, pero se hará una transmisión en tiempo real vía Internet. La información será publicada en la página del FCE.

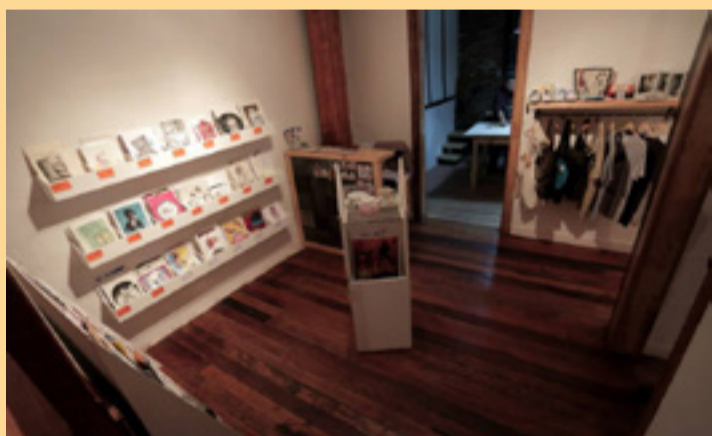
Liniers por partida doble

El viernes 15 de agosto, entre las 16:30 y las 18:30 horas, el dibujante argentino **Liniers** estará firmando sus libros en la Librería Catalonia (Las Urbanas 17, Providencia).

El autor de **Macanudo** viene a Chile junto al músico **Kevin Johansen** para presentar un *show* que combina música, dibujo y humor: mientras Johansen canta en el escenario, Liniers ilustra cada canción en tiempo real. Amigos desde los años ochenta, ambos artistas argentinos –acompañados por **The Nada**– tienen fechas agendadas para conciertos en Santiago, Valparaíso, Rancagua, Talca, Temuco y Concepción.

Ilustración en Valparaíso

Instalada desde abril en su nueva casa, en el Cerro Bellavista de Valparaíso, **Loba Galería** tiene programados una **serie de actividades para todo agosto**. La agenda incluye la inauguración de una exposición colectiva de ilustradores emergentes (viernes 8); por Luna Llena, un taller de ilustración gratuito y venta de libros sin IVA (sábado 9); un taller de Composición y Guión de cómic por Necrotax (sábado 16 y domingo 17); un taller de Creación de Patrones para textil ilustrados por Romina Ortega (sábado 23 y domingo 24), y un taller de Creación de Personajes en plasticina por Cecilia Toro (sábado 30).

Loba es una galería de ilustración y cómic chileno. Un espacio con opinión que desde sus inicios, hace ya tres años, busca ser un punto de encuentro y difusión para ilustradores y artistas gráficos independientes de Chile y el mundo.

Más información en <https://www.facebook.com/lobasvalpo/info>

Altazor 2014

El libro **Un gran gato** de Luis Alberto Tamayo e ilustrado por Carmen Gloria Quiroz resultó ganador del **Premio Altazor 2014**, en la categoría de **Literatura Infantil y Juvenil**. El título pertenece a la **Colección Trompo Azul** y fue editado por Edebé Chile. El Altazor premia a las artes chilenas en todas sus áreas y tiene una especial modalidad: son los propios artistas los que destacan a sus pares.

ESPECIAL ARTES VISUALES

UNA GALERÍA PORTÁTIL: EL LIBRO ÁLBUM COMO FORMA PRIMARIA DE ACCESO AL ARTE

Por Roberto Cabrera V.
Doctor en Literatura PUC
Fundación La Fuente

A partir de una reflexión en torno al vínculo entre el arte y el libro álbum, Roberto Cabrera revisa algunos autores y textos que introducen de manera explícita referentes artísticos, y otros en los que se exponen ciertos problemas y desafíos propios del arte pictórico.

No deja de ser curioso recordar que cuando el libro álbum empezó a aparecer con mayor frecuencia entre las colecciones de librerías y bibliotecas, muchas personas se preguntaban por la utilidad de este género de características tan novedosas en ese momento. ¿Qué hacer con un libro bellissimo, pero de tan pocas palabras y tantas imágenes? Claramente ese estándar propuesto por el álbum como carta de presentación fue visto con incomodidad al inicio, en especial al interior del mundo escolar, acostumbrado (y muchas veces mal acostumbrado) a pensar en los libros en función de la evaluación posterior. Si se piensa con calma, en esa fórmula textual expresada con un cierto tono de desprecio está la respuesta a la pregunta; dicho de otro modo, la primera lectura que le damos a un álbum debiera estar enfocada en el ojo, en la mirada que se enfrenta a este peculiar pacto de lectura, el del mundo icónico que construye el autor. No hay que forzar mucho las cosas para establecer una comparación con lo que solemos hacer cuando estamos frente a un cuadro en una exposición. Así, el vínculo entre el arte y el *picture book* asoma como un asunto necesario de revisar y analizar.

No es raro constatar que la reflexión sobre la naturaleza estético-plástica del álbum surja desde los propios autores, y también desde la voz de la crítica y la academia. De hecho, en un número especial del año 2006, la revista española **Peonza** abordó en detalle la compleja y variada relación entre el álbum ilustrado y el arte. En su editorial, la revista propone al álbum como “*la primera ventana que los niños abren al mundo del arte*” (p.5).

La ilustradora checa Květa Pacovská, autora de una performática versión de **Caperucita roja** (Kókinos, 2008), declaró en una entrevista con el también ilustrador Javier Sobrino: “*He intentado hacer los libros como objetos de arte en papel, como pequeños museos para la palabra y las imágenes. Siempre procuro hacer mi trabajo en dirección hacia un objeto de arte. Sé que no es ese el camino para todo el mundo, pero es exactamente mi camino*”.

“(Anthony Browne) parece haber tomado como un desafío personal el acercar el arte a los lectores menos experimentados”

Tal declaración suena a manifiesto, a discurso emancipador respecto de lo que se espera que haga un libro para niños y niñas. Digamos, de paso, que al observar la obra de Pacovská no es difícil constatar la inmensa coherencia entre sus palabras y sus trabajos.

Parece prudente hacer una pausa, una que considera al álbum en el marco amplio de la renovada LIJ y particularmente en el análisis y descripción de la misma. Conviene entonces recurrir a la **Introducción a la literatura infantil y juvenil actual** de Teresa Colomer (Síntesis, 2010), cuando se refiere a las funciones de la literatura para niños y jóvenes y menciona la tercera de esas funciones, “la socialización cultural”. En líneas gruesas, Colomer sostiene que a pesar de que la LIJ ha ido distanciándose de lo estrictamente didáctico, funciona como una vía de contacto con el acervo cultural con el que esos lectores deberán convivir y manejar para, entre otras tareas, leer de modo vinculante, descubriendo re-escrituras y versiones, así como también discursos ideológicos representativos del momento de la escritura. En ese sentido, el gesto que lleva adelante un cierto *corpus* de álbumes ligados de manera férrea al mundo de la plástica es hacer viva esta función marcada por la investigadora catalana.

A continuación revisaremos algunos autores y textos que asumen, a través del libro álbum, una misión si se quiere formativa, aunque en caso alguno impositiva. Solo para efectos de orden, presentamos dos grupos: uno en el que los referentes artísticos están introducidos de manera explícita, y otro en el que se exponen ciertos problemas y desafíos propios del arte pictórico.

“Es poco probable que el pintor belga René Magritte haya imaginado siquiera la tremenda influencia que su obra ejercería sobre autores de libros para niños y jóvenes”

Una galería de arte para niños (y principiantes, no necesariamente niños)

Encabeza este primer grupo un autor que parece haber tomado como un desafío personal el acercar el arte a los lectores menos experimentados, Anthony Browne. Hace unos años, en una entrevista, se mostró muy crítico con el sistema educativo inglés, porque desaprovechaba “*la sorprendente capacidad de observación visual*” de los niños. De ahí que varios de sus títulos apunten a estimular y desarrollar tal capacidad. Quizás el texto más emblemático en esta línea sea **Las pinturas de Willy** (FCE, 2000), por dos razones principales: la primera es la apropiación que el personaje hace de la tradición de la pintura occidental, una apropiación que funciona como una invitación a continuar el gesto lúdico e irreverente que lleva a que veamos a la Venus de Botticelli metamorfoseada en una inmensa gorila pudorosa; la segunda es por el programa formativo que este álbum instala. Dicho en términos sencillos: cuando Browne incluye esas últimas páginas desplegadas que contienen el dato preciso de las pinturas que Willy ha recreado, lo que está haciendo es darle una oportunidad a una mediación más bien civilizadora. Quizás no haya otra instancia en la vida de un lector joven en que los nombres de Kahlo, Da Vinci, Botticelli y Seurat, entre otros, aparezcan entrelazados en un solo volumen, ligados por un personaje central que guía sus acciones desde la curiosidad y la experimentación propias de los niños.

La reflexión del autor sobre el rol del artista que trabaja para un público infantil se manifiesta con fuerza en **El juego de las formas** (FCE, 2004) donde Browne se expone biográficamente con el afán de compartir con sus lectores el origen y los alcances de su relación con el arte. El resultado del ejercicio es tan rico como

diverso: se trata de un libro metatextual al que se nos invita a entrar desde las guardas. Luego, lo más importante es cómo este álbum funciona como una escuela de apreciación de las artes, al punto que, parapetada en los recovecos de la trama, late una suerte de metodología para leer un cuadro, en este caso **Pasado y presente** de Augustus Egg.

El salón Magritte

Es poco probable que el pintor belga René Magritte haya imaginado siquiera la tremenda influencia que su obra ejercería sobre autores de libros para niños y jóvenes, aunque tal vez, de la mano de las lógicas surrealistas que él tan bien representó, hubiera encontrado una feliz respuesta. Lo cierto es que la iconografía que se despliega en la vasta obra plástica del belga resulta ser casi un lugar común entre los autores de álbumes.

El propio Browne es quien instala, en variadas ocasiones, la figura del hombre del traje y sombrero en ambientes urbanos actuales, consiguiendo así un efecto doble: el de la descontextualización de la obra de arte (uno de los grandes objetivos del surrealismo) y la instalación de un aire surreal en esos otros contextos, como se aprecia en **Voces en el parque** (FCE, 1999). Las luminarias del parque, devenidas en el sombrero de hongo tan característico, marcan el paisaje de la narración, casi como siguiendo la premisa creada por Magritte en el cuadro **La traición de las imágenes**, en el cual un retrato de una pipa va acompañado de la frase “*Esto no es una pipa*”. De un modo similar, en el álbum de Browne el parque no es uno tradicional; es el espacio de lo posible, aquel donde van a confluir las cuatro voces y los mundos que esconden.

El ilustrador español Javier Sáez Castán parece haber introducido en su programa estético el legado de Magritte, lo que se puede apreciar en el ejercicio constante de una imaginación libre y autónoma, que poco tiene para ofrecerle al lector realista. Dentro de su variada bibliografía, destacamos **La merienda del señor Verde**, bellamente editado por Ekaré en el 2007. En este álbum, el autor toma el ícono *magrittiano* del hombre de traje y corbata que surge en el cuadro **El hijo del hombre**. En la trama, Sáez Castán nos muestra al anfitrión, el señor Verde, quien invita a otros cinco señores monocromáticos a una enigmática reunión. Juntos accederán a un espacio desconocido para ellos: un viaje sin retorno después del cual no podrán volver a ver las cosas del mismo modo.

Si bien el texto puede leerse desde una compleja perspectiva sobre las tensiones entre lo natural y lo artificial en el arte, parece más destacable la opción de Sáez Castán por el juego, el disfrute y la ausencia de explicación racional.

Una última mención al legado de Magritte es a la que nos obliga Gilles Bachelet con ***Mi gatito es el más bestia*** (Océano, 2005), extraordinario álbum frente al cual el lector suele preguntarse por los límites de su capacidad comprensiva. En este álbum, la ilustración juega a contradecir las palabras de una manera tan sistemática que no parece quedar más opción que aceptar las reglas del juego. La anécdota muestra a un ilustrador en constante lucha de convivencia con el que, él sostiene, es su gato, en circunstancias que nosotros siempre vemos a un voluminoso elefante. Nuevamente aparece muy viva la premisa del “*Esto no es una pipa*”.

Ojo con el arte

A inicios de los años noventa, y de la mano del tímido regreso del sistema democrático chileno, se asomaba a las pantallas de Televisión Nacional de Chile el pintor y director del Museo Nacional de Bellas Artes, Nemesio Antúnez. Bajo esta fórmula mencionada en el subtítulo, el artista llamaba la atención sobre la evidente cercanía entre el mundo real y cotidiano y la dimensión estética y, así, su programa televisivo adquiría un claro matiz formativo-educativo.

Recuerdo con especial claridad el espacio formal que Antúnez destinaba al trabajo de apreciación y creación con los niños, a quienes hacía parte de los procesos propios del arte, ya fuera trasladándolos a los salones del museo o a los talleres creativos de diversos artistas.

“...el libro álbum puede funcionar no solo como una galería portátil (...), sino como una primera aproximación a los siempre complejos caminos de la apreciación artística”

No poco de ese espíritu es el que aparece en álbumes catalogados para lectores más pequeños, como **El cocodrilo pintor** de Max Velthuijs (SM, 2002) y **Pablo el artista** de Satoshi Kitamura (FCE, 2006). A pesar del perfil lector aludido, las tramas desarrolladas en ambos textos son complejas, puesto que apuntan a dos de los más grandes problemas del arte en general: el espacio mismo del arte en la sociedad y la duda creativa del artista. En el primer libro, un elefante quiere comprar un cuadro para su casa y como está indeciso, pide ayuda a su amigo, el cocodrilo pintor. Las orientaciones que el reptil da al paquidermo abren de manera notoria el espectro en torno al cual parecía estar situado el álbum. La defensa de la imaginación y de la creatividad, que no deben estar confinadas a marcos tradicionales, funciona como una suerte de declaración de principios en clave de primeros lectores. En el segundo, el elefante Pablo debe responder a una tarea similar: no sabe cómo dar cuenta de las distintas caras de la realidad en la que está inserto y que quiere plasmar en un cuadro. Recurre entonces al diálogo con sus amigos, pero la respuesta vendrá desde el terreno de lo onírico. Lo que no funcionó de acuerdo con las lógicas de la vigilia, encuentra en el espacio del sueño un cierre perfecto, la mejor solución posible. Como tantas otras veces en la historia de la pintura universal, los sueños expanden nuestra capacidad expresiva y nuestro conocimiento del mundo.

Si bien podríamos extender muy largamente esta breve lista, baste decir, de momento, que el libro álbum puede funcionar no solo como una galería portátil (de ahí también la importancia, durante su lectura en voz alta, de mostrar y comentar las ilustraciones), sino como una primera aproximación a los siempre complejos caminos de la apreciación artística. Ojo con el álbum, entonces. **HUV**

ENTRE EL JUEGO Y LA EXPERIMENTACIÓN: LIBROS DE ARTISTA PARA PRIMERAS EIDADES

Por Anna Juan Cantabella y Cristina Correro Iglesias

Profesoras del Departamento de Didáctica de la
Literatura Infantil de la U. Autónoma de Barcelona

Libros que sorprenden, divierten, provocan curiosidad e interpelan al lector. Desde España, las especialistas Anna Juan y Cristina Correro analizan un conjunto de obras que estimulan los sentidos, apelan al imaginario y proponen nuevas formas para descubrir el mundo o reconocer el entorno más cercano.

“El libro de artista no es un libro de arte.
El libro de artista no es un libro sobre arte.
El libro de artista es una obra de arte.”¹

Guy Schraenen

A partir de finales del siglo XX, críticos y expertos en literatura infantil abrieron las puertas a nuevos géneros y tipologías de libros, incluyendo en sus recomendaciones y programas de formación y educación literaria, obras destinadas a niños y niñas en edades cada vez más tempranas. Los avances en otras disciplinas, que evidenciaban la capacidad interpretativa temprana de los más pequeños, llevaron al desarrollo de productos editoriales innovadores y de gran calidad estética, entre estos, los denominados “libros de artista”. Pero ¿qué son realmente los *libros de artista*? ¿Es que no todo libro que ofrezca una experiencia estética de calidad es un *libro de artista*? Los límites de la definición son líquidos.

Una posible respuesta nos la ofrece la asociación francesa *Les Trois Ourses*, creada en los ochenta con el objetivo de fomentar la educación artística de los más pequeños a través del objeto libro, siendo pionera en la divulgación de estos. A lo largo de estos treinta años, han difundido obras de artistas contemporáneos como Katsumi Komagata, Suzy Lee, Ianna Andréadis, Tana Hoban, Paul Cox, Iela y Enzo Mari, entre otros muchos, reconociendo la enorme influencia que el artista italiano Bruno Munari ejerció sobre todos ellos. También a *Les Trois Ourses* debemos la recuperación de obras de artistas soviéticos de las primeras décadas del siglo pasado, como Feodor Rojankovsky o Élisabeth Ivanovsky.²

Aunque su consolidación no ha sido fácil, y estos libros fueron calificados de ser *poco literarios* (Apseloff, 1987), el debate parece estar superado. De hecho, nos encontramos ante obras de gran belleza y calidad artística que enseñan a leer en este nuevo milenio, ampliando el sentido de lectura, más allá de la linealidad del texto escrito.

¹ Traducción de las autoras.

² Obras editadas por Éditions MeMo en su **Collection Pomme d’Api**, bajo la coordinación de *Les Trois Ourses*.

La influencia de Munari

Bruno Munari, nos recuerda que el escultor checo y autor de libros para niños Milos Cvach (2008, 41), “llamó a algunos de sus libros, ‘libros ilegibles’. Artista plástico, sabía muy bien que sus libros eran perfectamente legibles. Pero sabía también que para la inmensa mayoría de la gente, aquello que no tiene letras, no es legible. El lenguaje visual, el suyo, estaba (y sigue) ignorado en muchos sistemas educativos”.

En efecto, los libros de Munari (tanto los destinados a adultos como los dirigidos a niños), son de los primeros en explorar el valor narrativo y comunicativo del lenguaje visual. El juego de texturas, materiales, formas, tamaños o colores, que Munari empezó a elaborar a partir de los años cincuenta, se convierte en sus manos en una doble reflexión –artística y pedagógica– sobre posibles formas de narrar, más allá del paradigma letrado lineal. Un planteamiento que todavía hoy se constituye como base de las propuestas de los artistas que deciden crear libros para niños. Estos consideran al libro como un objeto para discurrir sobre aspectos tan abstractos y a la vez tan lúdicos como el espacio de la página, la direccionalidad de la lectura, la temporalidad, el color, las texturas o los elementos gráficos elementales, necesarios para componer cualquier dibujo (incluidas las letras).

I Prelibri de Bruno Munari (Corraini Edizioni, 2011).

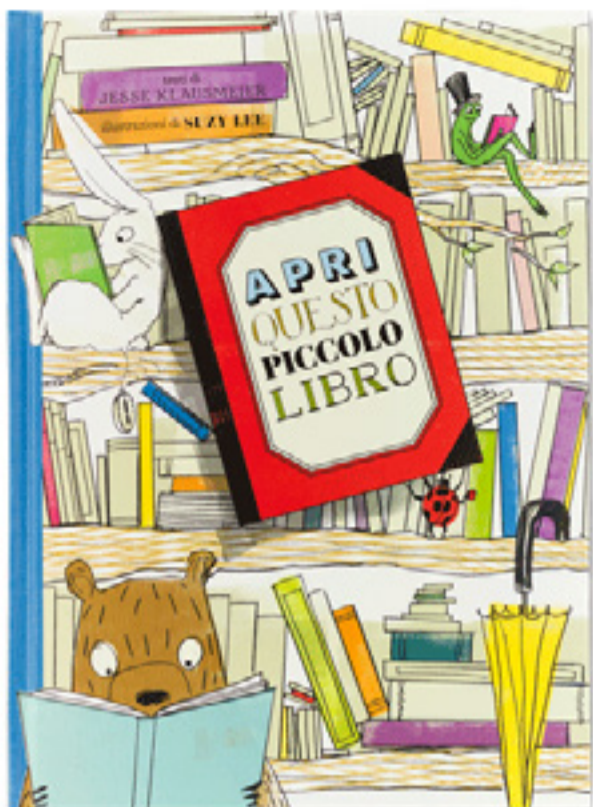
Puede que **I Prelibri** (Corraini, 1980) –verdadera enciclopedia para bebés, compuesta de doce pequeños libros cuadrados de diversos materiales, diferentes encuadernaciones y sin más información textual que un título igual para todos: “Libro” –, sea su obra más emblemática en este sentido, aunque no la única. En sus casi 30 creaciones para niños, Munari se interesó en mostrar a los más pequeños el funcionamiento de los libros, aunando para ello elementos textuales, visuales y sensoriales, y enfatizando el valor que el juego, el descubrimiento y la experimentación tienen en todo proceso de aprendizaje.

Este tipo de libros ofrece, pues, a los más pequeños, una experiencia estética e interpretativa libre y bella que no podemos obviar. Este artículo sintetiza, en una deambulación peripatética desde los artistas más jóvenes a los ya consagrados y enterrados, algunas aportaciones que estas obras ofrecen a la educación literaria de los más pequeños.

Autores y obras fundamentales

La artista coreana **Suzy Lee**, tanto en su **Trilogía del límite**, compuesta por las obras **La ola**, **Espejo** y **Sombras** (todas de Barbara Fiore Editora), como en una de sus obras más recientes, **Open This Little Book** (Chronicle Books, 2013), ha sabido recoger la huella de Munari. Especialmente en esta última, elaborada conjuntamente con Jesse Klausmeier, la composición, la paginación y otros de sus elementos nos recuerdan a **La Favola delle favole** del maestro italiano (Corraini, 1994). En la obra de Lee, el lector se verá involucrado en un juego de anticipaciones sobre lo que puede encontrar dentro de un libro. Una obra para que los más pequeños puedan explorar el arte del libro como objeto, las relaciones que tejemos con el pasado, la experimentación con los colores y otros elementos que ya proponía Munari en sus fábulas a completar por el lector.

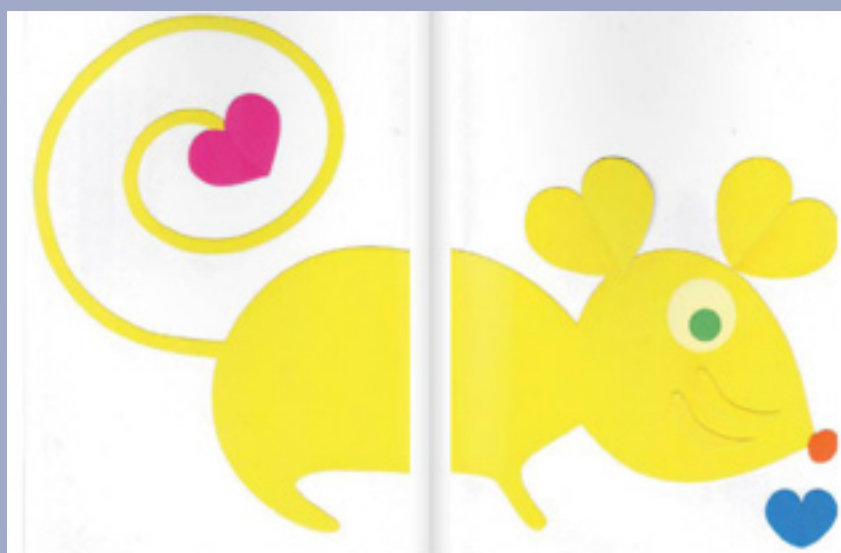
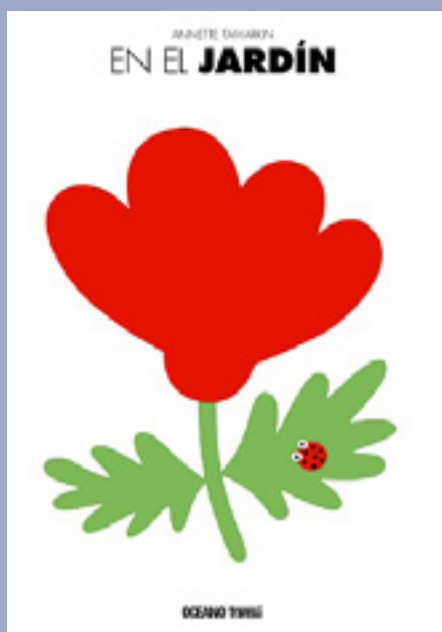
Antes de ella, el artista japonés **Katsumi Komagata**, uno de los primeros discípulos de Munari, crea la serie **Little eyes** (Kaisei-sha One Stroke, 1990). A raíz del nacimiento de su hija, compone diez libros que proponen un itinerario de progresión en la formación lectora visual y sensorial de los más pequeños. Una obra que tiene el juego como cómplice y punto de partida inicial, que incita a buscar y encontrar, reconocer y jugar con los colores, las formas y sus posibilidades, estimulando la imaginación, la creatividad y la curiosidad. Algo similar a lo que en la actualidad proponen **Annette Tamarkin** con su obra **En el jardín** (Océano, 2011), o **Lucie Félix** con **¿Dos Ojos?** (Petra Ediciones, 2014).

Apri questo piccolo libro de Jesse Klausmeier e ilustraciones de Suzy Lee (Corraini Edizione, 2013). En inglés **Open This Little Book** (Chronicle Books).

Serie **Little Eyes** de Katsumi Komagata (Kaisei-sha, 1990-1992).
Imágenes extraídas de www.lestroisources.com

En el jardín de Annette Tamarkin (Océano Travesía, 2011)

¿2 ojos? de Lucie Félix (Petra Ediciones, 2014)

En esta misma línea trabaja la artista plástica **Pascale Estellon**. Sus **Imagiers pour jouer** para bebés (Éditions Les Grandes Personnes, 2008), en formato de acordeón para que los lactantes puedan manipularlos y observarlos de diferentes modos y perspectivas, proponen juegos con colores básicos y formas que componen objetos cotidianos, y piden una lectura táctil, no exenta de sorpresas. Una propuesta para que los más pequeños entren en contacto con el mundo de los libros de forma física. Algo con lo que ya experimentó ampliamente **Květa Pacovská**: “Mis libros –aseguraba la autora y artista checa– tienen que ser leídos con los cinco sentidos”.³ Solapas, troqueles, pestañas o piezas giratorias se articulan en un mundo de figuras geométricas simples y colores vivos y brillantes, para componer libros que se configuran como verdaderas experiencias de lectura sensorial, en los que la historia va apareciendo y transformándose como por arte de magia. Buen ejemplo de ello serían sus dos libros acordeón, de más de 11 metros de largo, concebidos como verdaderos museos en miniatura para bebés, **Couleurs du jour** (Éditions Les Grandes Personnes, 2006) y **Un livre pour toi** (Seuil, 2004).

³ Entrevista de Javier Sobrino a Květa Pacovská: <http://sobrinojavier.blogspot.com.es/2013/05/kveta-pacovska-un-museo-al-alcance-de.html>

Couleurs du jour de Květa Pacovská (Éditions Les Grandes Personnes, 2006)

Ese divertimento formal con los colores, las formas y sus posibilidades, se torna más simbólico en las manos de la artista suiza **Warja Lavater**. En su **Collection Imageries**, compuesta por seis títulos en los que reescribe diferentes cuentos de hadas, el relato se elabora a través de un lenguaje visual abstracto, codificado en la primera página, para ayudar al lector a reconocer los elementos esenciales de la historia y poder así recomponerla. En forma de acordeón, los libros se transforman en una página de más de cuatro metros, en la que las diferentes acciones quedan completamente secuenciadas. Las palabras de **Leo Lionni** (2005, 155) sobre su obra **Pequeño Azul y Pequeño Amarillo** (Kalandraka, 2005), cobran aquí todo su sentido: *“Las imágenes no tienen que ser dadas con detalle para ser leídas o identificadas, siempre y cuando la relación espacial, la posición y el contexto de sus figuras, complementen, expresen los significados de las palabras que las acompañan y de esta manera evoquen sentimientos reconocibles”*. En este caso, no son necesarias las palabras, puesto que estas perduran en nuestras cabezas, como parte de un imaginario común, que incluso los más chicos son capaces de recordar.

Marion Bataille recorre casi el camino inverso al proponer en sus *pop-ups* una reflexión de cómo con tan solo la ayuda de figuras geométricas básicas (el círculo, el triángulo y el rectángulo), podemos jugar a componer las letras o los números. Las imágenes cobran sentido con el movimiento y la ingeniería del papel, instaurando la sorpresa como parte fundamental de la lectura.

Siguiendo esta línea, pero con un estilo más realista, encontramos una serie de libros que se hacen eco década tras década. El primero es el ganador del *Premio Pitchou* 2014 para los más pequeños, **Le tout Petit** de **Anne Letuffe** (Atelier du Poisson Soluble, 2013), un imaginario de fotografías y recortes que relaciona la naturaleza con el cuerpo de los niños y que nos recuerda a obras anteriores como **Todo un mundo** de **Katy Couprie** y **Antonin Louchard** (Anaya, 2003) o **Bebés maravillosos** de **David Ellwand** (Corimbo, 2013). Aunque probablemente los orígenes de todos ellos se los debamos a la fotógrafa estadounidense de la década de los sesenta **Tana Hoban**. Esta artista elaboró una serie de libros en blanco y negro y fotografías que revolucionaron la producción para los menores, aunque su traducción al español no haya sido aún realizada.

Nos gustaría terminar esta deambulación con el homenaje que **Paul Cox** (por petición de Marzia Corraini) hizo a Munari en la feria de Bolonia del año 2000 con **Le livre le plus long** (Les Trois Ourses, 2002). Un pequeño libro de 9x8,5 cms, de cuatro páginas que giran alrededor de una espiral. Sin cubiertas, la historia de cómo el sol nace y se pone puede alargarse hasta el infinito. Un homenaje con ecos a otro clásico de los libros de artista para niños: **La manzana y la mariposa** de **Iela** y **Enzo Mari** (Kalandraka, 2006), en el que los autores italianos reflexionaban, del mismo modo, sobre la historia sin fin del ciclo de la vida y sobre la temporalidad de las historias.

Le livre le plus long de Paul Cox (Les Trois Ourses, 2002)

La manzana y la mariposa de Iela y Enzo Mari (Kalandraka, 2006)

Así pues, tratar de elaborar una definición de libro de artista para niños se antoja difícil. Puede que podamos aspirar a una definición parcial, a través de las características de los libros que hemos ido citando. Elisabeth Lortic (2003), una de las fundadoras de *Les Trois Ourses* y especialista del tema, asegura que “el libro de artista es una expresión estética que utiliza el libro como soporte de un trabajo artístico”. En este sentido podríamos decir que en este tipo de obras, cualquier detalle cuenta: desde el modo de fabricación hasta el formato o los materiales elegidos para elaborarlo. Con ellos, los artistas proponen reflexiones sobre el objeto libro, sobre cómo utilizarlo o sobre cómo este se vale de diferentes elementos para crear significado. Se trata de libros que normalmente sorprenden, divierten, provocan la curiosidad e interpelan al lector. Obras que más que contar historias lineales se centran en estimular los sentidos, apelar al imaginario y proponer formas para descubrir el mundo o reconocer el entorno más cercano. **HUV**

Bibliografía:

Apseloff, M. (1987): “Books for babies: Learning toys or Pre-Literature?”, en *Children’s Literature Association Quartely*, Vol. 12, Nr. 2, p. 63-66.

Bonnafé, M. (2008): *Los libros, eso es bueno para los bebés*. Barcelona: Océano Travesía.

Cvach, M. (2008): “Le livre comme une oeuvre: anatomie d’un livre artistique”, en *Quand les artistes créent pour les enfants des objets livres pour imaginer*. París: Éditions Autrement.

Lionni, L (2005): “Antes de las imágenes”, en *El libro-álbum, invención y evolución de un género para niños*. Caracas: Banco del Libro.

Ilustración de Isabel Hojas
www.tierradehojas.cl

ARTISTAS EN VERSIÓN MINICRÍTICOS

Por Esteban Cabezas
Escritor

Más de algún encumbrado artista ha explorado en el mundo infantil, dejando de lado el magno museo para irse directo a unas modestas páginas destinadas a ser manoseadas a más no poder. Hay de todo en este traslado de la academia a la biblioteca del dormitorio. Un enroque del crítico de arte por el más crítico de los lectores: el niño.

Hay libros ilustrados por artistas que han optado por el público infantil. Son los más. Pero también hay rarezas –porque no son tendencia y su masa crítica es menor– firmadas por hombres de arte que se alejan de la galería para buscar a un pequeño lector. A veces por azar, a veces por contingencia. A ratos por no ser aún un nombre encumbrado –como pasa con el foto-relato **Amalia, historia de una gallina** de la reconocida fotógrafa chilena Paz Errázuriz, reeditado el año pasado por Recrea Libros– o porque se da una coyuntura creativa poco encasillable, como el trabajo de Antonio Gil junto al artista nacional Bororo, **Circo de pulgas** (2003).

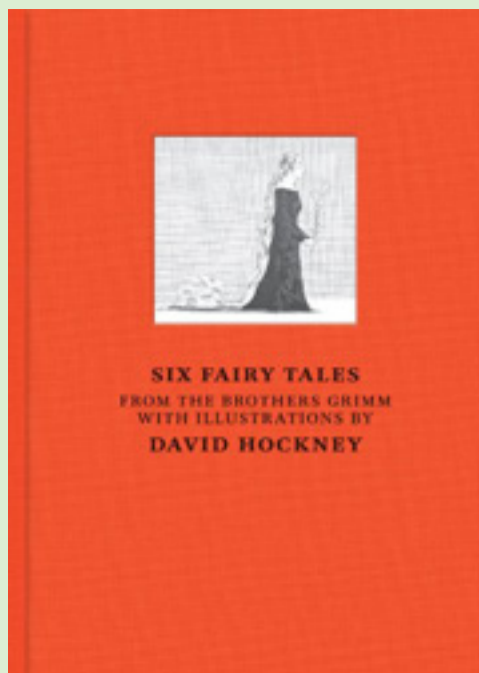
Como todo libro destinado a este mercado feroz, hay títulos que brillan y desaparecen –como **Aventuras en un desierto florido** (Norma, 2004) con ilustraciones de la acuarelista Lea Kleiner– y otros que persisten en las pequeñas bibliotecas. A modo de ejemplo y selección, van acá unos cuantos casos que subsisten en estos días.

Seis cuentos de los Hermanos Grimm de David Hockney

Este libro no está editado en castellano, pero existe. Lo que hizo este artista británico fue releer los más de cien cuentos de los Grimm, para luego escoger trece, que después se redujeron a seis en los años setenta. Fueron 80 grabados hechos en aguafuerte, aguatinta y punta seca que, para la edición impresa, se redujeron a 39. Aires a Goya, Brueghel y Da Vinci se reconocen en unas ilustraciones no exentas de elementos grotescos. Los textos no son los originales, ya que Hockney puso de su cosecha, incorporando –por ejemplo– a los músicos Frank Zappa y Ringo Starr como personajes.

Henri viaja a París de Saul Bass

Puede haber quien considere a Bass como un artista menor o como un artesano. Esto porque su fama la obtuvo haciendo afiches de películas. Pero quienes han visto su trabajo para películas como **El hombre del brazo de oro** de Otto Preminger o **Vértigo** de Alfred Hitchcock, pueden hacerse su propio juicio y este –confiamos– se decantará por el aplauso.

Six Fairy Tales from the Brothers Grimm

Ilustrador: David Hockney
Royal Academy of Arts, 2012
ISBN: 9781907533242

Henri viaja a París

Texto: Leonore Klein
Diseño e ilustraciones: Saul Bass
Editorial Gustavo Gili, 2011
ISBN: 9788425224638

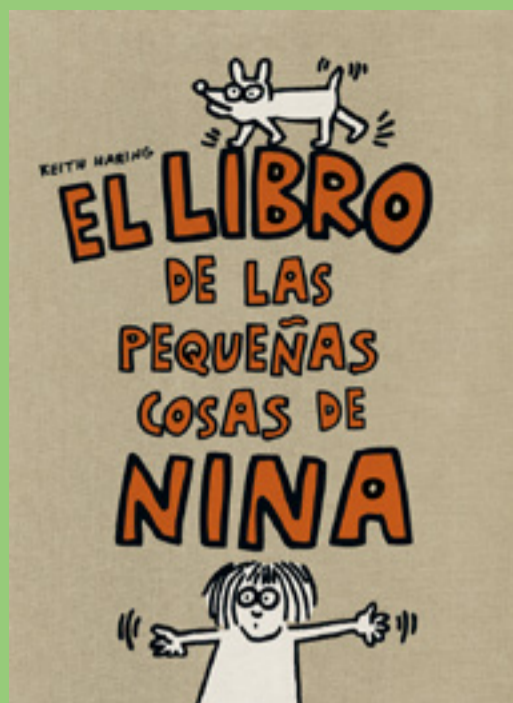
Bass solo hizo este libro para niños en 1962, sobre un texto de Leonore Klein. La historia versa sobre un pequeño que se dirige a la capital de Francia, confrontando las ideas preconcebidas que tiene con la realidad que se le va presentando. En maravillosos colores planos, Bass despliega toda la complejidad de su sencillez.

El libro de las pequeñas cosas de Nina de Keith Haring

Este era un libro privado, porque se trataba de un regalo de cumpleaños de este artista estadounidense –ya fallecido– a la hija del pintor italiano Francesco Clemente, otro talentoso creador de los años ochenta. Es como un manuscrito en el que Haring invita a Nina Clemente a dibujar, rayar, pegotear y expresarse en todas y cada una de las páginas. Como el libro no es barato, más de algún progenitor se opondrá a este ejercicio, pero en fin: para eso fue concebida esta obra abiertamente creativa y que resulta muy inspiradora para pequeños artistas potenciales.

Un libro para colorear de Andy Warhol

Al igual que el libro de Keith Haring, este es un libro para intervenir. “Para que los niños de todas las edades coloreen y pinten” opinó el artista, en los tempranos años cincuenta en que realizó este trabajo para una de las primeras empresas que le dio trabajo, mucho antes de su fama de radical y vanguardista. Por lo mismo, no son los trazos pop los que dominan en estas páginas, sino su previo estilo más rococó y plagado de filigranas.

El libro de las pequeñas cosas de Nina

Autor: Keith Haring
 Editorial Gustavo Gili, 2011
 ISBN: 9788425224317

Un libro para colorear

Dibujos de Andy Warhol
 Autor: Andy Warhol
 Editorial Gustavo Gili, 2012
 ISBN: 9788425225697

Malo Malo de Niki de Saint Phalle

Totalmente colorido es este libro. Algo infantil en sus trazos y con una historia sencilla pero efectiva, estas páginas escritas por Laurent Condominas fueron ilustradas por la artista francesa Niki de Saint Phalle, quien da vida a un monstruo verde horroroso que roba los juguetes a los pequeños habitantes de Comunpueblo.

Editada en los años noventa, esta colaboración entre escritor y pintora se dio gracias a la estadía de la artista en un hospital. Aburrída a más no poder, se entregó a este proyecto que –pese a ser algo *naïf*– es de fácil digestión para los pequeños lectores.

La melancólica muerte de Chico Ostra de Tim Burton

El Niño Ancla, la Chica Vudú, el Niño Mancha o el Cabeza de Melón, son personajes de un libro escrito y dibujado por el multitalentoso Tim Burton, más conocido como director de cine que por otra cosa.

En este volumen gótico y poético, Burton despliega su talento como dibujante –una exposición itinerante de su trabajo en la materia ha aterrizado en distintos países–, aparte de sumar su amor por lo oscuro en estas rimas.

Son 23 historias, algunas de las cuales han sido llevadas a la pantalla chica-chica de Internet.

Malo Malo

Texto: Laurent Condominas
 Ilustradora: Niki de Saint Phalle
 Editorial Gustavo Gili, 2012
 ISBN: 9788425225017

La melancólica muerte de Chico Ostra

Autor: Tim Burton
 Anagrama, 2013
 ISBN: 9788433968999

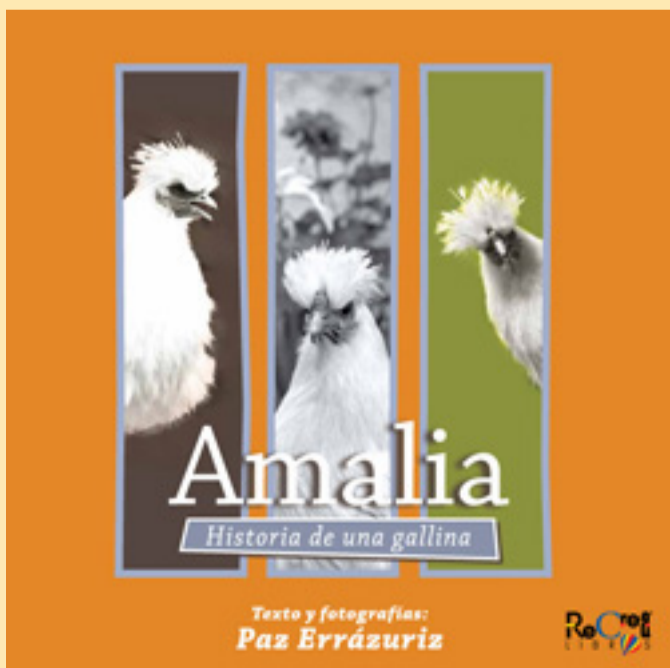
Amalia. Historia de una gallina de Paz Errázuriz

Se trata de un libro con historia –casi medio siglo– realizado en ese entonces por la hoy destacada fotógrafa chilena Paz Errázuriz.

Con mucho de *naïf*, editado en su momento por Isabel Allende y rescatado por Recrea Libros, exhibe la historia de un plumífero que va descubriendo lo que es su vida, con más de un comentario que lo acerca a una personalidad algo más que animal.

Caperucita roja de Sarah Moon

Cuesta mucho encontrar este libro, una versión del clásico de Perrault hecha en los años ochenta por la fotógrafa francesa. El libro es bello, *full* blanco y negro, muy en clave novela negra y con un final cargado de erotismo que lo hace tan impropio para el aula como apto para el análisis universitario. **HUV**

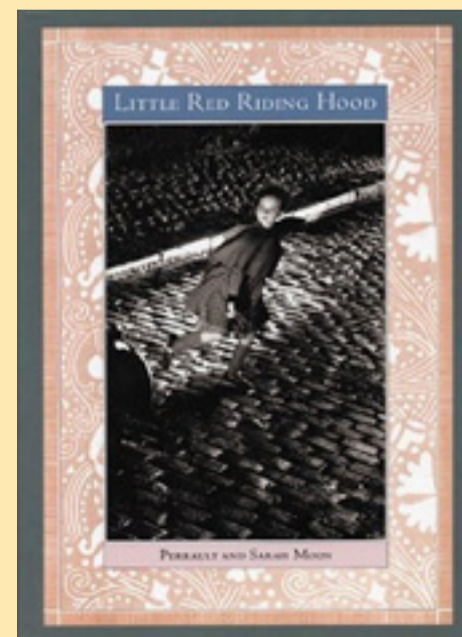

Amalia. Historia de una gallina

Texto y fotografías: Paz Errázuriz
 Recrea Libros, 2013
 ISBN: 9789568377465

Little Red Riding Hood

Autor: Charles Perrault
 Fotografías: Sarah Moon
 Creative Editions, 2002
 ISBN: 9781568461434

EL FUTURO DEL ARTE

Por Juan José Santos
Crítico de arte y curador
www.juanjosantos.com

“El arte contemporáneo a veces (muchas) no lo entienden ni los adultos. Así que imagínate un niño”. Esta afirmación está escrita sobre piedra por muchos directores de museos y de galerías de todo el mundo. Por tres motivos: primero, para eliminar un quebradero de cabeza (¿cómo proponer exposiciones que puedan ser disfrutadas por niños?); segundo, porque los niños no son consumidores (ni de arte ni de lo que se vende en la tienda del museo); y tercero, porque se dedican a correr y a jugar en lugar de emocionarse frente a un cuadro de Rothko...

Deberían repensar su política, ya que la misión de los museos es, fundamentalmente, educar. Pero no solo por este motivo. Introducir, poco a poco y de forma tangencial, al público infantil en el arte contemporáneo provocaría una inversión en la frase inicial: si a los adultos que a veces (muchas) no entienden el arte contemporáneo les hubieran acercado algunos conceptos desde niños, seguro que ahora sería más sencillo que lo entendieran. Lo siento por los directores de museos que escribieron sobre piedra.

Los esfuerzos no han de ser dirigidos a intentar que un niño capte la esencia de un Rothko. No lo va a conseguir. El objetivo es fusionar lo lúdico con el arte, de forma gradual y secundaria, para que el niño aprenda a no temer al museo, y a que el arte puede ser entretenido. Luego, muchos de ellos descubrirán que además puede ser interesante. Conseguiremos que finalmente comprendan el valor del arte en su vida: cómo a través de las creaciones de los artistas pueden entender el mundo desde otra perspectiva, mirar con otra mirada, superar traumas colectivos, reflexionar, emocionarse o, simplemente, divertirse.

Observo con nostalgia imágenes de exposiciones de los años sesenta en museos en los que se tenía en cuenta al público infantil. Directores como Pontus Hultén o Walter Hopps consideraban actividades para niños, e incluso exposiciones en las que podían disfrutar grandes y pequeños. Esas iniciativas, por los motivos antes señalados, ya no se dan, salvo en admirables excepciones, como **Palle Nielsen: The Model - A Model for a Qualitative Society**, que tuvo lugar en 1968 en el Moderna Museet de Estocolmo, y se repitió recientemente en la Tate Liverpool de Inglaterra. Una exposición para niños: junglas de cojines, puentes de cuerdas, carnavales, grandes murales donde podían pintar... Ideas para convertir al museo en una revolución a pequeña escala (y estatura).

“El objetivo es fusionar lo lúdico con el arte, de forma gradual y secundaria, para que el niño aprenda a no temer al museo, y a que el arte puede ser entretenido”

Obviamente, transformar una pinacoteca en guardería no debe ser la norma. Este tipo de exposiciones se podrían considerar de forma anual y con una temporalidad corta. Por ejemplo, una exposición al año dedicada a los niños, con una duración de un mes. Actualmente casi ningún museo del mundo mantiene esta oferta en su calendario. A lo sumo, se contentan con organizar talleres infantiles paralelos a grandes exposiciones, con ponerlos a dibujar imitaciones de cuadros famosos. ¿Por qué hemos perdido creatividad?

Las soluciones, y este parece ser el sino al que estamos condenados en el actual siglo (a todos los niveles), provienen de fuera de la institución. Eder Castillo es un artista mexicano que creó el “Guggensito”, una recreación precaria e inflable del Museo Guggenheim, que sitúa en barrios en desarrollo. Los niños pueden entrar, dibujar en el hinchable, saltar... y participar en talleres paralelos de manualidades. Son obras de arte contemporáneo que funcionan a dos velocidades: para adultos –reflexionan así acerca del fenómeno Guggenheim en un país (México) en el que estuvo a punto de recalar, en Guadalajara, un Guggenheim por millones de dólares– y para niños, quienes son, en definitiva, el futuro del arte.

Ilustración de Alejandra Acosta

<https://www.facebook.com/gremlinsaleacosta>

<http://www.gremlins-diariodeunamadre.blogspot.com>

Ilustración de Luisa Rivera
www.luisarivera.cl

ARTE E ILUSTRACIÓN: EL FIN DE LAS FRONTERAS

Por Claudio Aguilera

Periodista y socio fundador de PLOP! Galería
Autor del libro *Antología visual del libro ilustrado
en Chile* (Quilombo Ediciones)

A pesar de lo que suele decirse, arte e ilustración tienen muchas más afinidades que diferencias. En conversación con destacados artistas, investigadores e ilustradores latinoamericanos, Claudio Aguilera rompe con algunos mitos sobre una frontera que jamás debió existir y termina de botar un muro que se estaba cayendo a pedazos.

La década de 1910 está llegando a su fin. En el Chile del primer centenario un joven dibujante descendiente de una aristocrática familia comienza a hacerse un nombre en algunas de las múltiples revistas ilustradas de la época y planea su matrimonio. Pero la familia de la novia no ve con buenos ojos el enlace. “Reconozco que Enrique tenía motivos suficientes para deplorar que su hermana regalona hubiera desdeñado magníficos partidos para decidirse por un oscuro ‘pintamonos’ que gozaba fama de ser un bohemio incorregible”, recordaría años después Jorge Coke Délano en sus memorias, **Yo soy tú**, mientras se preguntaba: “¿Qué expectativas tenía en Chile un caricaturista?”.

Probablemente la pregunta de quien fuera director de la revista **Topaze** y pionero en la industria del cine, se repetía en la boca de las élites sociales y culturales chilenas para quienes la ilustración y la historieta eran, en el mejor de los casos, artes de segundo orden. Sin embargo, eso no impidió que figuras de abolengo compartieran su tiempo entre la pintura de caballete y las páginas de medios masivos, marcando una constante que cruza toda la historia gráfica de nuestro país.

Dos ejemplos señeros: Antonio Smith, el primer caricaturista profesional, fue también uno de los grandes maestros del paisaje en Chile y formó a algunos de los mayores pintores de nuestra historia. Por su parte, el primer personaje de la historieta chilena, Von Pilsener, fue creado por el pintor Pedro Subercaseaux, el mismo que plasmó la **Fundación de Santiago** y retrató al Papa Pío X.

Si a estos dos insignes nombres se agrega la figura del español Antonio Romeira, quien además de su labor de crítico e historiador de la pintura chilena fue un prolífico caricaturista y uno de los primeros en reconocer el valor de la historieta en nuestro país; el paso por la Escuela de Bellas Artes de René Ríos Boettiger, alias Pepo, que le dejaría como herencia un interés por la pintura y la escultura

“En un siglo en que las fronteras físicas y conceptuales se hacen cada vez más tenues, (...) hablar de divisiones entre ilustración y artes visuales comienza a perder sentido”

que recorre toda su obra; la desconocida y bella labor como ilustradores de libros de los artistas Roser Bru y Nemesio Antúnez; o el acertado trabajo como creador de afiches de Camilo Mori, cabe preguntarse por qué hasta el día de hoy ilustración y arte siguen siendo considerados como expresiones irreconciliables, e incluso opuestas.

“Se trata de un fenómeno del siglo XX”, explica el artista y académico César Gabler. “A mediados del siglo XIX no existía tanta sospecha. Después de todo, la ilustración y el arte compartían una base común: la representación. Las exigencias figurativas eran casi las mismas. Tal vez incluso el ilustrador gozaba de licencias que el artista no podía tomar. Eso explica que muchos de los mejores dibujos de la época hayan sido próximos a la ilustración o derechamente ilustraciones. Uno de los casos más reconocibles es el de Gustave Doré. Lo recordamos como un ilustrador colosal y prolífico. Pero poco se sabe de su pintura”, agrega.

El pintor e ilustrador colombiano José Rosero va aún más atrás. “La obra de arte en un sentido clásico, llámese pintura, dibujo o escultura, desde antes del Renacimiento era un lujo para la clase monárquica y el clero, y posteriormente lo siguió siendo para la aristocracia y la burguesía. Sin embargo, con la aparición de los medios de reproducción técnica en el siglo XV, empezó a llegar a muchas más personas de diversas clases sociales. Esta situación, en un contexto donde esa gran parte de la población era considerada insignificante, produjo un efecto negativo en quienes querían conservar para sí un material costoso y exclusivo”, comenta.

Un arte para las masas

Ese fenómeno se acelera en la medida en que la industrialización y el desarrollo tecnológico permiten la incorporación de sistemas de impresión cada vez más baratos y de mayor alcance, sentando las bases de una cultura de masas fuertemente cuestionada por la élite. Así, mientras más reconocimiento popular tenía un ilustrador o un dibujante de cómics, menos consideración gozaba en las academias. Un caso ejemplar es el del ilustrador inglés y padre del libro ilustrado, Randolph Caldecott, quien ya a fines del siglo XIX recordaba con amargura que “*los artistas dicen que solo soy un aficionado ingenioso*”.

Durante la primera mitad del siglo siguiente estos prejuicios se arraigan en un contexto en el que el arte abstracto y el objetual buscan una nueva manera de interpretar la realidad, lejos de lo que Marcel Duchamp llama *arte retiniano*. “Esos fenómenos impusieron una distancia que el juicio crítico no hizo más que acentuar. Uno de los grandes críticos de la modernidad, Clement Greenberg, describió el desprecio característico hacia la cultura popular en su ensayo **Vanguardia y Kitsch** de 1939. La cultura de la imagen reconocible era el *kitsch* y el *kitsch* era el Mal. Así de simple”, resume Gabler.

La historia da un nuevo giro tras la segunda guerra mundial. Entre el crecimiento económico y la conformación de una sociedad de consumo, un heterogéneo grupo de artistas, que en términos generales se engloban dentro del *Pop Art*, fijan su mirada en el cómic, la gráfica publicitaria y la ilustración comercial. Aunque nunca hubo una intención reivindicatoria en su propuesta, su obra, junto al trabajo de nuevas corrientes intelectuales, fomenta un progresivo reconocimiento de la mal llamada “baja cultura”.

Paralelamente, desde el área gráfica, una nueva generación de ilustradores-escritores, entre los que se encuentran Maurice Sendak, Tomi Ungerer y Leo Lionni, revoluciona el género con obras personales y poéticas que sientan las bases del libro álbum.

Años antes, en Chile, Antonio Romera ya anticipaba el aporte de los artistas gráficos en un texto dedicado a los dibujantes: “*Los caricaturistas modernos al pintar el extracto de las cosas, más que las cosas en sus apariencias externas, han logrado dar la clave de la humanidad y nos han ofrecido al mismo tiempo una nueva dimensión del espíritu*”, decía en 1949.

Otro ladrillo (menos) en el muro

En un siglo en que las fronteras físicas y conceptuales se hacen cada vez más tenues, y en el que moverse entre territorios geográficos o simbólicos es cada vez más habitual, hablar de divisiones entre ilustración y arte comienza a perder sentido.

“Son límites de consenso social, no reales, ni rígidos”, señala la ilustradora Margarita Valdés, quien al igual que algunas de las más destacadas autoras del circuito nacional, como Marcela Trujillo, Leonor Pérez, Karina Cocq, Soledad Poirot, Isabel Hojas y Lucía Rodríguez, tuvieron una formación en Bellas Artes, herencia que aún subsiste en sus trabajos y se aprecia no solo en el dominio técnico, sino también en la complejidad visual de su propuesta.

“El arte es un estado de lo sublime, de la exaltación, un estado que permite intuir; también un intento por restablecer un orden, sea cual sea”, sintetiza el ilustrador mexicano Gabriel Pacheco, autor de una obra profunda y llena de matices. “Por su parte, la ilustración muchas veces depende de una estética superficial o de conceptos de moda. Pero cuando el ilustrador logra desprenderse de esas cadenas y empieza a germinar desde otros orígenes, es cuando uno observa que hay mucha semejanza con el arte y las diferencias se borran”, agrega.

Para el ilustrador colombiano José Rosero, el error histórico ha sido considerar la ilustración solo como un oficio técnico y no como una categoría estética, un camino posible entre otros. “En otras palabras, siendo el problema la imagen, cada artista debe decidir con qué lenguaje resuelve su obra, si con animación, con instalación, con ilustración, con pintura...”, explica.

“... no es de extrañar que sean cada vez más los creadores que se mueven con soltura entre arte e ilustración”

“Más allá de los estudios o formación del autor, del lenguaje o técnica que emplee, de que sea considerada ilustración o arte, de las etiquetas y certificados académicos, lo que importa es la capacidad de remecer al espectador y entrar en diálogo con él”

“Un artista puede trabajar en forma muy ‘ilustrada’, como el ruso Ilya Kabakov, que fue ilustrador en sus comienzos y que aplica técnicas gráficas y narrativas en sus pinturas e instalaciones”, comenta por su parte Jorge Quien, artista visual, ilustrador y dibujante de cómics chileno-argentino. “O como Andy Warhol, que en sus inicios se desempeñó como un refinado ilustrador de moda y de allí derivó hacia las artes visuales. Asimismo, un ilustrador puede trabajar en forma ‘artística’, aludiendo e ingresando al campo del arte y las exposiciones. Gary Baseman es un buen ejemplo”, añade.

En este nuevo escenario, en que la ilustración se ha insubordinado del texto y es una propuesta autoral en sí misma, donde la experimentación y la búsqueda de nuevos materiales enriquecen día a día el espectro visual, no es de extrañar que sean cada vez más los creadores que se mueven con soltura entre arte e ilustración.

El autor peruano Fito Espinosa es uno de ellos. Si bien comenzó como pintor hoy es uno de los más reconocidos ilustradores de su país. “Creo que una de las cosas que siempre me ha interesado es crear puentes entre diferentes disciplinas: el lenguaje escrito, la poesía, el dibujo, el diseño, la ilustración y la pintura. Mi trabajo es un intento por diluir las fronteras entre ellas. Me gusta que el arte se extienda y atraviese incluso los objetos utilitarios, y el álbum ilustrado es una de las maneras más interesantes de buscar esta unidad”, comenta.

En esa misma senda es posible ubicar a ilustradores como la chilena Catalina Silva, ganadora del *Premio Coré 2013*, quien experimenta con materiales tan diversos como el cabello y no teme romper el papel, horadarlo o bordarlo en busca de la imagen precisa. O bien el argentino Luis Scafati, cuya obra se despliega cargada de gestualidad, de manchas y trazos en apariencia caóticos, que se alejan de las nociones tradicionales. “Yo creo que la ilustración es un arte. Al menos así lo asumo en mi trabajo; no hago una división entre lo que hago para exponer en una galería o un museo y lo que hago para publicar en un libro. Cuando ilustro un texto lo hago con todo lo que tengo en mí para que esa imagen me exprese”, explica Scafati, quien ha dado imágenes a ***La metamorfosis*** de Kafka, ***Las aventuras de Arthur Gordon Pym*** de Allan Poe y ***Drácula*** de Stoker.

Desde el otro costado, los artistas se aventuran a explorar las metodologías y los lenguajes en un territorio antes vedado. “En las artes visuales de la actualidad la ilustración forma parte de un gran abanico de posibilidades expresivas”, comenta el pintor chileno Jorge González Lohse, cuya obra ha explorado permanentemente la memoria visual del país a través de citas a emblemas de la caricatura como Condorito. “La gráfica aliviana y a su vez complejiza las ideas y las soluciones plásticas y me permite armar un imaginario que puedo compartir”, complementa.

Así, más allá de los estudios o formación del autor, del lenguaje o técnica que emplee, de que sea considerada ilustración o arte, de las etiquetas y certificados académicos, lo que importa es la capacidad de remecer al espectador y entrar en diálogo con él. “Cuando la potencia de una obra se expresa y alcanza a la comunidad –no solo como una problemática entre artistas o teóricos del arte–, entonces no hay distancias conceptuales, ni alta ni baja cultura, en el sentido de que no son categorías relevantes para la experiencia directa que la obra representa. Frente a una pintura de Van Gogh o una viñeta de Alberto Breccia uno no piensa en las Bellas Artes, uno se emociona y se asombra ante una experiencia creativa. Eso, porque la verdadera creatividad está dirigida más al corazón que a la cabeza”, señala lúcidamente Jorge Quien, dando el golpe final a ese muro que por tantos años ha separado ilustración y arte. **HUV**

Xosé Ballesteros

Editor, escritor y especialista
en literatura infantil

UN MUSEO HUÉRFANO

Este es un año en el que se agolpan los nombres de importantes figuras de la cultura que nos han dejado: Juan Gelman, José Emilio Pacheco, Gabriel García Márquez, Ana María Matute... Quedan sus nombres en nuestra memoria por derecho propio. Pero hay otros nombres menos conocidos porque les ha tocado vivir en un plano más discreto, al margen de los focos mediáticos y de la atención del público, que desaparecen dejando un leve rastro tras de sí. Por suerte, a algunos los podremos seguir recordando porque su obra, que muchas veces ni siquiera lleva su propia firma, se mantendrá viva en cualquier lugar del mundo.

Es el caso de Carlos Pérez, pedagogo, experto en arte y vanguardias, productor de cultura y escritor casi desconocido, que nos dejó el 25 de diciembre del 2013 a la edad de 66 años. *“Cuando comencé a interesarme por el arte, ya hace muchos años, en Valencia, las posibilidades eran casi inexistentes... Además, los funcionarios culturales del franquismo mantenían su presencia”*.

En el 2004, Román de la Calle, que entonces era director del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, MuVIM, contrató a Carlos Pérez como responsable de las exposiciones. En pocos años, esta institución dejó de ser el museo provincial dedicado a la “Ilustración” como época histórica y se convirtió en un centro de producción creativa y referencia en España como museo de las vanguardias. La fotografía, el arte gráfico, el cómic, el libro ilustrado para público infantil, entraron en el MuVIM de la mano de Carlos Pérez y se materializaron en exposiciones memorables: la de Torres García y sus juguetes de vanguardia, la de **17 libros para niños ilustrados**, la retrospectiva **Miguel Calatayud: ilustraciones 1970-2010**, la **Panóptica** de Max, la inolvidable muestra **Kipling Ilustrado** y la antológica **Llibres per a la infància 1920-1940**.

La literatura para la infancia –afirmaba Carlos Pérez– fue subvertida por las vanguardias, que sustituyeron a las brujas por temas propios de la época como “la igualdad del hombre y los medios de producción”. La revolución –añadía– llegó de Rusia y estuvo pegada al constructivismo. Sus mejores ilustradores, sin embargo, como Alexandra Exter y Nathalie Parain, acabaron exiliados en París, donde coincidieron con otros artistas seguidores del cubismo y del surrealismo.

En el año 2010 tuvimos la enorme fortuna de recibir una invitación de Carlos Pérez: se trataba de publicar un libro de gran formato que se convirtiese en el catálogo de una exposición, **Kipling Ilustrado**, que él deseaba desarrollar para el MuVIM desde hacía tiempo.

“A algunos los podremos seguir recordando porque su obra (...) se mantendrá viva en cualquier lugar del mundo”

Consensuamos siete cuentos que debían ser “iluminados” por siete grandes ilustradores. Trabajar con Carlos fue sencillo porque él conocía toda la obra de Kipling, y también fue sencillo acordar los artistas invitados al proyecto. Con Paco Giménez como coordinador, se fue armando una obra a la que se sumaron Ajubel, Pablo Amargo, Isidro Ferrer, Pep Montserrat, Pablo Auladell, Arnal Ballester y el propio Paco Giménez. La traducción de Gabriela Bustelo y los artículos introductorios de Lola Pascual y Teresa Durán convirtieron este libro ideado por Carlos Pérez en un Kipling imprescindible. Tal vez por ello la obra fue distinguida con el *Premio al Libro Mejor Editado* que otorga el Ministerio de Cultura de España. Pero además de impulsor de proyectos, Carlos Pérez era un divertido escritor, aunque no se prodigase. Se publicó su última obra a finales del 2013, **Buffalo Bill Romance** (Editorial Media Vaca), y quedó sin acabar un proyecto sobre Edward Lear.

Un buen día, de la mano de su amigo Miguel Calatayud, Carlos Pérez nos ofreció publicar en Kalandraka una obra que ambos guardaban desde hacía tiempo. Se trataba de **Kembo. Incidente en la pista del Circo Medrano**: la historia de un peculiar león africano, juguetón, pacífico y vegetariano, que se convierte en víctima de un cazador europeo y es enviado a un circo de París. El texto, deliciosamente irónico, dio pie a unas asombrosas ilustraciones en acuarela con la selva y el mundo circense como paisajes protagonistas. La obra fue seleccionada para la *Lista de Honor IBBY* en el 2012.

Durante el último año de su vida, Carlos Pérez, cansado de las injerencias políticas en su trabajo, y supongo que hastiado del ambiente de corrupción instalado en su ciudad, llegó a declarar: “*Resulta muy evidente que Valencia ha recuperado la capitalidad de la Tierra de la Modernidad Imposible. Esperemos que no ostente ese título durante muchos años*”.

El MuVIM de Valencia está hoy más huérfano que nunca.

Leer el arte

Por Bibliotecas Escolares CRA – MINEDUC Chile

Las bases curriculares para el sector de Artes Visuales buscan “ampliar el horizonte cultural de los estudiantes” e integrar el sector con otras áreas. Otro objetivo de aprendizaje es apreciar las obras de arte y desarrollar la capacidad de análisis crítico.¹ Para lograr estos propósitos, la literatura infantil y juvenil puede ser una gran herramienta.

Hay distintos tipos de libros que podemos mencionar que ofrecen perspectivas novedosas para abordar el mundo del arte. ***Un paseo con el señor Gaudí*** de Pau Estrada (Juventud), nos invita a conocer las principales obras arquitectónicas del arquitecto catalán en Barcelona. En ***Un cuadro de van Gogh*** (Faktoría K de Libros), Claire d’Harcourt nos muestra pequeños detalles de un solo cuadro de este pintor, y en ***Picasso y Sylvette*** (Serres),

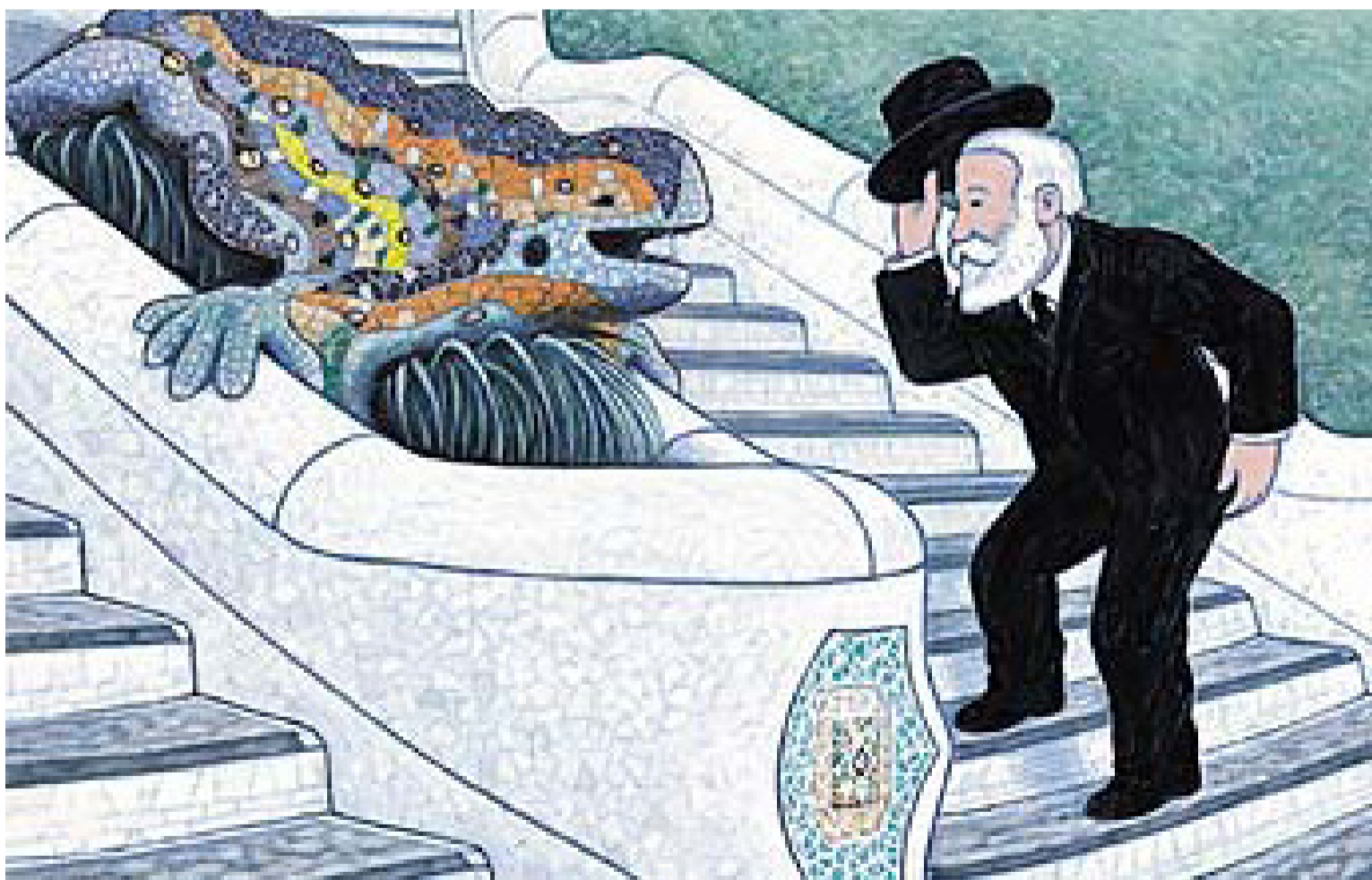
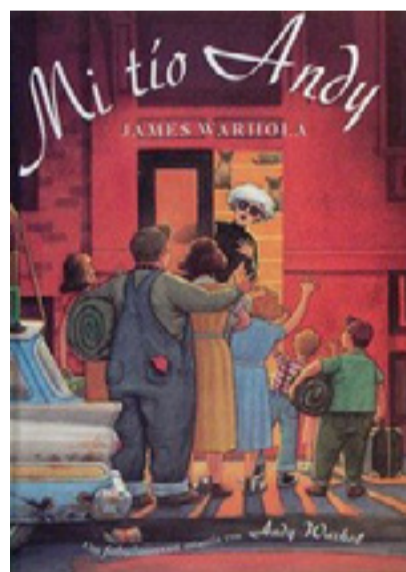

Ilustración de portada del libro ***Un paseo con el señor Gaudí***

Laurence Anholt nos adentra en el mundo personal de Pablo Picasso. Si nos gusta más el surrealismo, entonces el libro de Montse Gisbert **Salvador Dalí: píntame un sueño** (Serres) es el título indicado. ¿Y si nos interesa el *Pop Art*? Bueno, James Wharhola escribió un libro sobre su tío, **Mi tío Andy** (Serres), en que nos cuenta sobre la vez que visitó la casa de Andy Warhol en Nueva York durante los años sesenta. ¿Demasiado moderno? Entonces podemos disfrutar de Asun Balzola y su libro sobre **La infantita quiere buñuelos** (SM), que cuenta la historia de la infanta Margarita el día en que Diego Velázquez quería terminar el cuadro de la familia real. De Elenio Pico, el libro **Pequeñas historias de grandes pintores** (Pequeño Editor) nos ofrece breves biografías de pintores de distintas épocas y lugares; un verdadero museo-libro para niños. Para conocer más sobre el arte chileno, invitamos a leer el libro **Ven a ver arte chileno** (Ekaré Sur), de Agustina Perera e Iván Larraguibel, una completa guía para entender la diversidad técnica y estilística del arte a través de ejemplos de obras de artistas chilenos.

También, en el terreno de la ilustración, del libro álbum y de la novela gráfica, muchas imágenes e ilustraciones son verdaderas obras de arte. Al combinar literatura y arte, surgen nuevas y entretenidas formas de aprender.

¹ Ver más en Bases Curriculares 2012 para la Educación Básica.
Disponibles en: www.curriculumenlinea.cl

Las bibliotecas públicas fomentan la exploración artística

Por Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas SNBP- DIBAM

Las salas infantiles de las bibliotecas públicas son espacios propicios para acercar a los niños y niñas a experiencias artísticas significativas a partir del fomento de la lectura.

Un libro, un cuento contado con *kamishibai* o las ilustraciones de una historieta, pueden ser el punto de partida para despertar ese artista que todo niño lleva dentro.

La formación artística es un aspecto primordial en la labor que realizan las bibliotecas públicas, a través de iniciativas que invitan a los niños a desarrollar la creatividad, educar la sensibilidad, el gusto estético y el goce por la cultura.

“Fomentar la lectura en los niños y niñas permite que disfruten, exploren y se interesen por comprender y graficar textos, signos y/o representaciones artísticas. De esta manera se potencian sus capacidades de comunicar o transmitir emociones, sentimientos, necesidades, ideas, entre otras”, comenta Heidemarie Seifert, encargada de la Sala Infantil de la Biblioteca Regional de Antofagasta.

El arte estimula los sentidos y transmite significados mejor que cualquier otro lenguaje. De esta manera, el desarrollo de la expresión artística en los niños resulta esencial pues permite enseñarles a expresarse y recrear la realidad, imaginar, inventar y transformar desde sus sentimientos, experiencias y vivencias.

“Se trabaja con libros e imágenes de excelente calidad que invitan a descubrir, imaginar, cuestionarse, proponer. Trabajamos con libros álbum, libros de imágenes proyectados con data, para que durante la narración los niños y niñas puedan estar atentos a observar lo que el libro nos entrega”, explica Marcela Mondaca, profesional de la Sala Infantil de la Biblioteca de Santiago. “Con la obra de

Anthony Browne trabajamos con las intertextualidades que plasma el autor en su obra. Surrealismo, por ejemplo”, agrega.

Algunos de los libros utilizados en las bibliotecas públicas para ayudar a los niños a explorar el mundo del arte son:

La sorpresa de Sylvia van Ommen (FCE, 2004)

Las pinturas de Willy de Anthony Browne (FCE, 2000)

Un picnic con Monet de Julie Marberg y Suzanne Bober (Serres, 2006)

Descubrir el arte a través del mundo de Caroline Desnoëttes (Faktoría K de Libros, 2008)

Julieta y su caja de colores de Carlos Pellicer (FCE, 1997)

Basurarte de Gusti (Océano Travesía, 2009)

Atrapados de Oliver Jeffers (FCE, 2012)

Paso a paso: Impresos de Deri Robins (Edilar, 2009)

Dalí para niños de Marina García (Libros del Zorro Rojo, 2004)

El libro de los garabatos de Taro Gomi (FCE, 2007)

Pinta ratones de Ellen Stoll Walsh (FCE, 1992)

Matías, pintor famoso de Rocío Martínez (Ekaré, 2002)

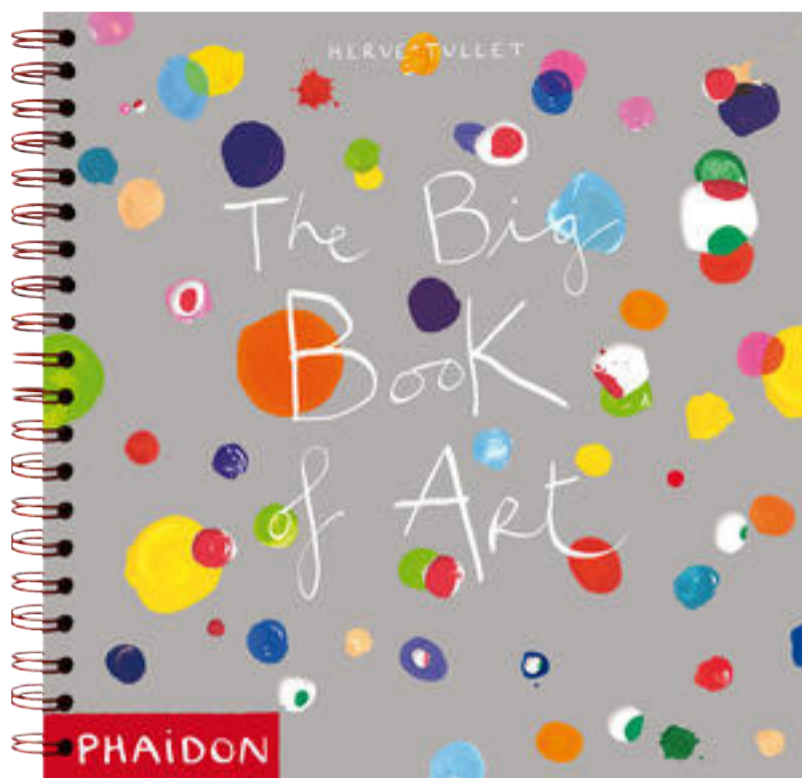
Estos libros, y muchos más, los puedes encontrar en las bibliotecas públicas. Búscalos en www.bibliocatalogo.cl

The Big Book of Art

Autor: Hervé Tullet

Phaidon, 2013

ISBN: 9780714863498

El arte o las expresiones artísticas son parte fundamental del devenir humano. En este contexto, el encuentro con el arte y con las experiencias artísticas en los primeros años de vida están ligados a la cotidianidad y al juego como forma de lenguaje natural.

En este encuentro temprano con la experiencia artística nos asomamos a ***The Big Book of Art***, un libro-lienzo que Hervé Tullet nos regala para encontrarnos con los lenguajes propios de los niños, con su capacidad imaginativa para transformar lo que ven.

En cada página de este volumen, se invita al lector a jugar con formas, colores y texturas que permiten experimentar, representar y construir sus propias "obras de arte". La experiencia estética de cada niño y adulto que explore, lea y cree en este maravilloso libro, se verá representada en la percepción que cada uno viva y en la experiencia de sumergirse en la variedad de obras que puede crear.

Así pues, juego y arte están estrechamente ligados, hecho que Tullet afirma recurrentemente en sus obras (ya clásicas) de literatura infantil, como ***Un libro*** (Kókinos, 2011),

Juego de formas (Kókinos, 2008), y esta, su última propuesta creadora para los más pequeños.

"La experiencia [estética] es lo que nos pasa, o lo que nos acontece, o lo que nos llega. No lo que pasa, o lo que acontece, o lo que llega, sino lo que nos pasa, o nos acontece, o nos llega. Cada día pasan muchas cosas pero, al mismo tiempo, casi nada nos pasa. Se diría que todo lo que nos pasa está organizado para que nada nos pase", dice Jorge Larrosa en ***La experiencia de la lectura*** (FCE, 2003).

Este es justamente un libro para contemplar, permitiendo que nos *acontezca*, tal como lo dice Larrosa, y entrar en relación directa con la experiencia creadora de sus lectores. Una obra en sí misma que rompe la lectura habitual de cualquier texto e invita a la exploración de lo sensible frente a los hechos, las formas, los colores y los sonidos que nos rodean.

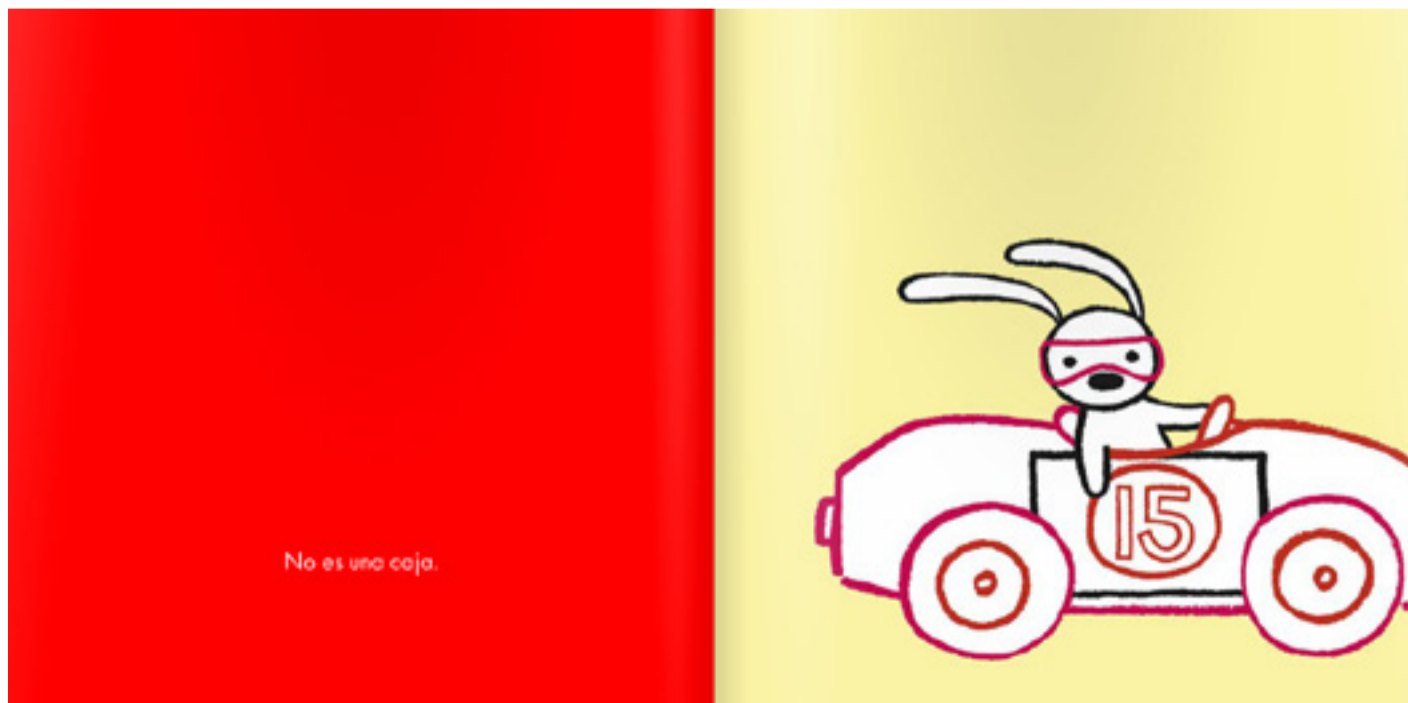
Recomendado por
Luz Yennifer Reyes
Coordinadora de Proyectos FHUV

No es una caja

Autora: Antoinette Portis
Faktoria K de Libros, 2008
ISBN: 9788496957220

No es una caja es una historia simple pero bellamente contada que aborda de manera entrañable, ingeniosa y divertida el poder de la imaginación y la creatividad, dos atributos esenciales de la expresión artística.

En esta obra llena de encanto, donde ningún elemento sobra, la cubierta y la contracubierta nos introducen de inmediato en una tensión irónica y creativa entre palabra e imagen. “No es una caja”, dice el título, mientras los colores, los materiales y los textos nos señalan precisamente lo contrario. Una ironía que establece desde el inicio las reglas del juego entre el sistema visual y el textual.

El protagonista, un tierno conejito de líneas simples –nada más que una silueta en pijama–, es caracterizado como un niño inquieto que se encuentra arrobado jugando con una caja de cartón. Una voz desconocida para nosotros como lectores, pero que sin duda pertenece a un adulto, le interrumpe, rompiendo el espacio de juego del pequeño e interpeándolo incesantemente con preguntas. “¿Por qué estás sentado en una caja? ¿Para qué echas agua a la caja? ¿Qué haces sentado en esa caja?”. “¡No es una caja!”, repetirá el conejo, frustrado ante la nula capacidad del interlocutor para entrar en su juego.

El chico se rebela ante la visión que el adulto le pretende imponer: este es su juego, su mundo, con sus reglas; en él, eso *no es una caja*. Y claro, a medida que avancemos veremos desfilar autos de carreras, elefantes, barcos, edificios en llamas, robots, naves espaciales.

Presenciamos entonces dos visiones, dos maneras de leer y habitar el mundo: la desencantada del que interroga y la maravillada del conejito que responde. Consistente con ello, texto e imágenes de las secuencias que corresponden al adulto son de colores pálidos (negro, blanco, beige), *versus* las del pequeño, donde

se introducen el color rojo intenso y el amarillo, un contrapunto a través del cual el autor también nos sugiere cuál es la versión más rica de la realidad.

Una de las grandes virtudes de este álbum es que el tipo de línea, junto a la diagramación limpia, el uso sobrio de los colores, la utilización de tipografías sencillas y de tamaño discreto, configuran una verdadera “estética de la precariedad”, es decir, un estilo minimalista y simple, pero tremendamente efectivo. El uso creativo de las posibilidades expresivas de la imagen –y de la ausencia de ellas– hace que *menos sea más*: lo que es debilidad, se revierte y es transformado en fortaleza. Esta síntesis de recursos se pliega efectivamente en función del contenido, pues cada característica alude a la simpleza del juego del niño con su caja de cartón.

Destaca el ritmo de la historia, que logra crear con cada pregunta una tensión que genera expectativas y que se resuelve en la secuencia de páginas siguientes. Un relato fragmentario y acumulativo, en el que el receptor jugará forzosamente a identificarse o diferenciarse del protagonista mientras progresa en el texto.

Ganadora de la distinción del New York Times al mejor libro ilustrado, Portis nos regala una magnífica obra que es tanto una afirmación del mundo infantil como una crítica velada al mundo plano de los adultos.

Recomendado por
Constanza Ried
Licenciada en Literatura y Estética UC

El artista que pintó un caballo azul

Autor e ilustrador: Eric Carle
Kalandraka, 2012
ISBN: 9788492608546

para todos

Hace setenta años el niño Eric Carle conoció, gracias a su maestro Herr Krauss, las pinturas de Franz Marc, unos lienzos prohibidos por aquel entonces en la Alemania nazi que solo permitía la exhibición de arte realista. Aquellas imágenes se convirtieron en un hallazgo que hoy, tantos años después, sigue alimentando a este ilustrador.

La idea de que el arte es mucho más que una representación de la realidad late en cada una de las hermosas láminas de este libro álbum. El arte se nos presenta aquí como un poderoso vehículo que nos permite transitar por caminos de ficción, ya seamos artistas o público, autores o lectores; desde ese vehículo por tierras de ficción se nos invita a ver más allá de lo que la vista muestra y, paradójicamente, se nos acerca a lo hondo de lo real, al corazón de los días.

Pero además, en este libro podemos sentir el arte como una fuerza liberadora que es capaz de romper los límites (del color, de las formas, de las normas) y encontrar nuevos ámbitos de expresión y, por lo tanto, nuevas alternativas, ideas, mundos posibles.

Casi se podría afirmar que este álbum es apenas una carpeta de dibujos de un artista, una colección de láminas, casi un catálogo de animales extraordinarios dibujados por un niño. Pero es esto y más. Es un juego con las posibilidades infinitas del arte para regar las tierras de la creación, de la imaginación (cómo no

recordar otro hermoso libro similar de Carlos Pellicer López: ***Julieta y su caja de colores***, en FCE), del arte como un espacio en el que lo imposible es posible, donde se desdibujan las líneas por muy rígidas que sean, pero sobre todo del arte como un camino para crecer... Solo hay que observar al protagonista del libro.

Una lectura sencilla que los niños pueden comprender, sentir muy cercana y que tiene un nuevo plano interpretativo a partir de las notas del epílogo en las que Eric Carle nos cuenta la historia que relaté al principio de esta nota de lectura: la de un maestro de pintura que desafiando las prohibiciones nazis enseña al pequeño Carle cuadros de Franz Marc para que sea capaz de ampliar su campo de acción y observación por las tierras de la ficción.

Un libro hermoso y generoso, con una edición bien cuidada por Kalandraka. Un libro ideal para pequeños y grandes, un canto a la fuerza de la ficción y a la necesidad del arte que nos libera y nos permite crecer. Un regalo.

Recomendado por
Pep Bruno
Escritor y cuentista (España)

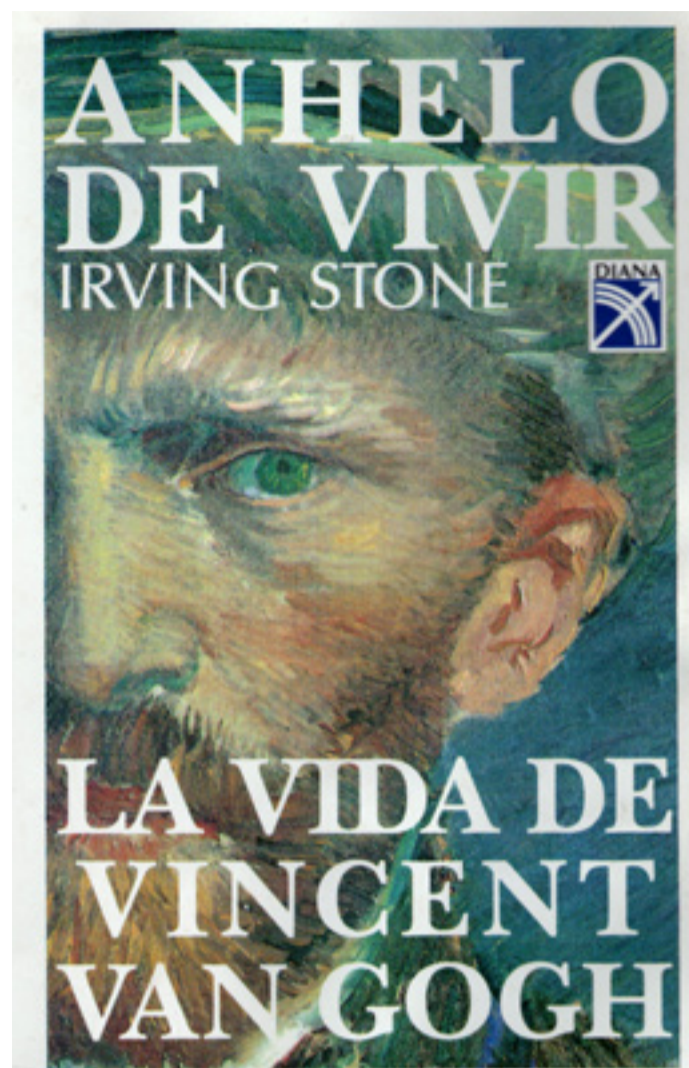
Anhelo de vivir

La vida de Vincent van Gogh

Autor: Irving Stone

Editorial Diana, 2000

ISBN: 9789681332495

Irving Stone se caracterizó por sus novelas biográficas. Escritor culto, preocupado por recolectar información fidedigna para devolverla al público a través de una narración amena y atractiva. En esta novela nos presenta al gran Vincent van Gogh, pero no como el genio de la pintura que conocemos, sino como el hombre de carne y hueso, apasionado, intenso e incluso desequilibrado que era.

Aproximarse a Van Gogh como hijo, hermano, amigo y amante, sin duda acerca su figura al lector. Descubrir que se hundió en la miseria de los mineros del Borinage y que entregó todo para ayudarlos en sus sufrimientos; que se empapó de la vida de los campesinos de Nuenen, convivió con ellos y supo lo que era pasar hambre y frío; que por proteger y rescatar a una prostituta se unió y convivió con ella durante dos años. Esos grandes detalles de la vida del maestro permiten reconocerlo como un hombre, un hombre contemporáneo que solidariza con los pobres, con los débiles, con los segregados de la sociedad. Y justamente eso es lo que el artista quiere mostrar en sus pinturas: el dolor, el sufrimiento, la fealdad oculta que la sociedad de entonces no quería ver. Para él la belleza no estaba en *“las cosas bellas”* sino en *“la verdad”*.

En ***Anhelo de vivir***, Stone relata también la etapa impresionista de Van Gogh, cuando llega a París y comienza a frecuentar a otros grandes artistas como Toulouse-Lautrec, Gauguin, Cézanne y Rousseau, por nombrar algunos. Lo maravilloso de este capítulo es que Stone revela un pequeño gran detalle de cada pintor que lo caracteriza como

persona. Deja clarísima también la relación de Vincent con su hermano Theo. Este lo protegió y creyó en su arte, lo estimuló a no abandonarlo y a pintar como él sentía, no como la sociedad quería. Fue su bastón inquebrantable.

En fin, es un libro que nos acerca de manera ágil, amena y liviana a Vincent van Gogh y al periodo artístico de la segunda mitad del siglo XIX que cambió radicalmente la forma de hacer arte. El autor construye un cuadro inequívoco de la época con una escritura fluida y fácil de seguir. No apela a un lenguaje literario cargado de metáforas y giros lingüísticos; su contar es lineal y cronológico.

La línea del tiempo está marcada por los distintos lugares donde Van Gogh fue asentándose y cada lugar constituye un capítulo. Descripciones precisas, sin vueltas de tuerca, le permiten a Stone recrear los lugares, las emociones y las impresiones que envuelven al pintor a lo largo de su vida.

No puedo dejar de mencionar que la lectura de este libro es un aliciente para sumergirse en las obras de todos esos artistas que desafiaron a la sociedad de entonces, y cuya visión no deja de estar vigente a pesar del paso de los años.

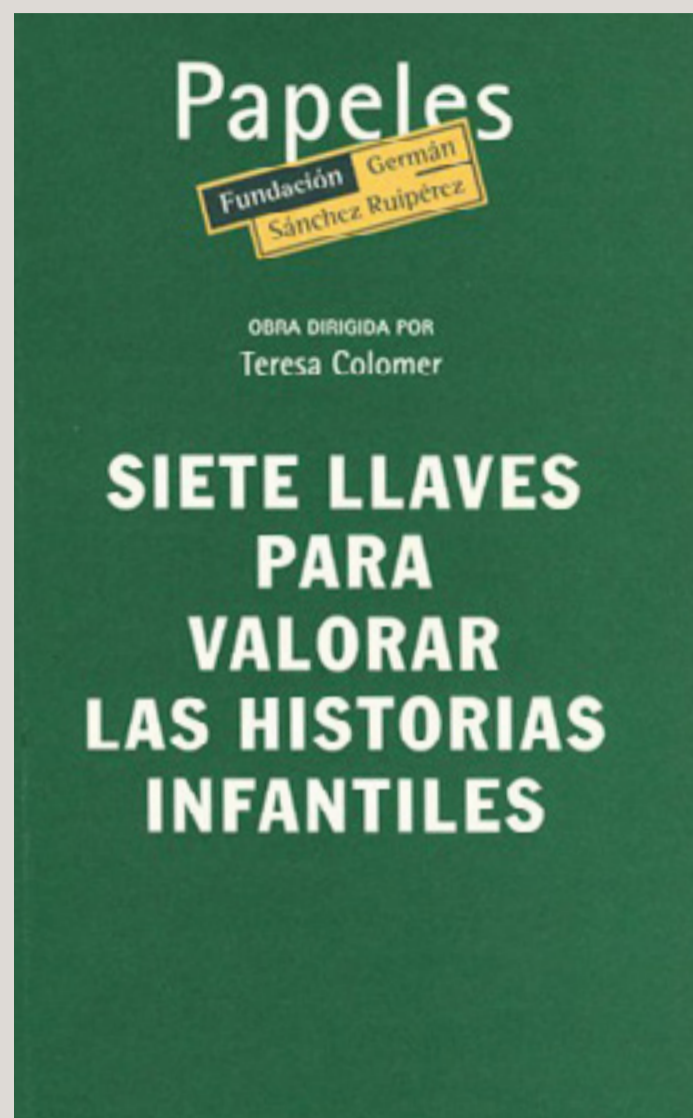

Recomendado por
Pilar Echeverría
Profesora de Castellano
Animadora de la lectura

Siete llaves para valorar las historias infantiles

Obra dirigida por Teresa Colomer
Colección Papeles de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez
ISBN: 9788489384392

[Descargar PDF](#)

Siete llaves para valorar las historias infantiles es una obra de profundización orientada a profesionales del ámbito de la lectura y la literatura infantil.

Por María Paz Garafulic
Directora Fundación Había una Vez
Directora Confín Ediciones

Siete llaves para valorar las historias infantiles es una obra de profundización orientada a profesionales del ámbito de la lectura y la literatura infantil. Un libro para quienes sienten que es necesario conocer y valorar, desde una perspectiva más académica, con más elementos de juicio y análisis, las obras literarias infantiles.

El libro reúne una serie de ensayos de reconocidos investigadores y especialistas. La meticulosidad en la presentación de un conjunto de aspectos –las siete llaves– relacionados con la estructura y la formulación de las obras literarias para niños, puede resultar de gran utilidad para quienes requieren de soporte teórico y validación conceptual de sus propias percepciones en relación a obras escogidas y seleccionadas para el público infantil. Así, el análisis de las voces narrativas, la interrelación en este género entre las imágenes y las palabras, su constante diálogo –logrado o no–, su complementariedad, las posibilidades de enriquecimiento de las obras a través de la intertextualidad, la literatura como camino de autoconocimiento, entre muchas otras, resultan significativas para los estudiosos de la materia.

Aun cuando la obra está formulada en términos de análisis literario y se encuentra dotada de cierta erudición en sus formulaciones, es posible encontrar también señas que, con mayor simplicidad, entregan claves a un lector menos preparado. La importancia del estímulo inicial a la lectura, la forma en que las ilustraciones, portadas y otros paratextos contribuyen a seducir al joven lector para motivar su lectura, las posibilidades de vivenciar otras experiencias, de generar empatía

y conocimiento, son, entre otras, constataciones que todo mediador, incluso el menos avezado, puede reconocer, descubrir y validar a través de esta obra.

En síntesis, una obra importante para profesionales, pero que no debe ser sobrevalorada como herramienta formativa para aquellos que recién se inician en este camino de descubrimiento del poder e impacto de la literatura.

Me permito, al finalizar, una recomendación genérica, por cierto, y que trasciende este libro pero que de alguna manera permite también situarlo en su justa dimensión: que el análisis no nos haga olvidar uno de los aspectos más fundamentales de la lectura, cual es, el simple disfrute, placer y regocijo que pueden entregar las palabras que surgen desde una potente inspiración y no desde una fórmula matemática, susceptible de ser desglosada, simplificada e incluso descuartizada en búsqueda de patrones validados más por la teoría que por la experiencia y la emoción. Me apoyo en George Jean: *“Para mí solo se trata en realidad de escuchar mejor y leer mejor”*.¹

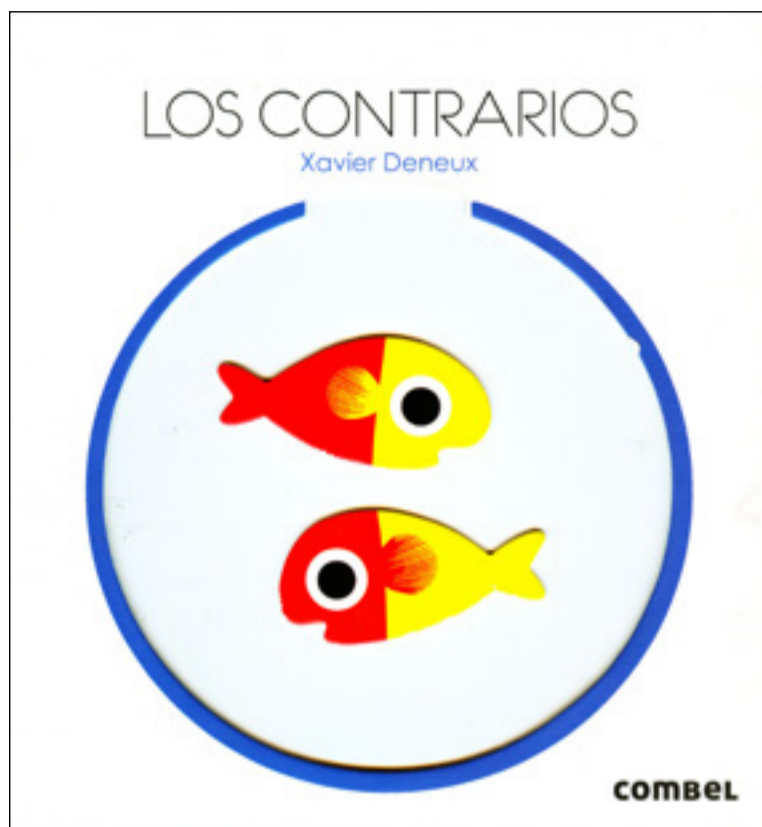
Finalmente, una información relevante y práctica: el libro se encuentra discontinuado en su versión impresa pero está disponible gratuitamente en versión digital gracias a la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. De esta manera, es asequible a todos los interesados la voz de importantes profesionales del ámbito de la LIJ, liderados, en este caso, ni más ni menos que por Teresa Colomer.

1 Capítulo 2. “Seguir historias con formas distintas”. Página 37.

Fundalectura destaca

Fundalectura, Fundación para el Fomento de la Lectura, cuenta con el Centro de Documentación, Cedoc, especializado en temas de lectura y LIJ. En él se desempeñan comités que valoran la oferta de libros informativos y de literatura para niños y jóvenes. Estos comités interinstitucionales e interdisciplinarios están integrados por docentes, bibliotecarios, editores, diseñadores, estudiantes avanzados de literatura y otras carreras..., personas calificadas y conscientes de la necesidad de dar una mirada crítica a la oferta editorial disponible en Colombia. Anualmente, Fundalectura distribuye el folleto ***Altamente Recomendados. Libros para leer y compartir*** con los títulos que sus Comités de Valoración han recomendado como sobresalientes en el transcurso del año anterior.

Desde el nacimiento

Los contrarios

Autor e ilustrador: Xavier Deneux

Combel, España, 2013

ISBN: 9788498258271

Un hermoso libro troquelado para niños que están en el proceso de distinguir figuras, colores, cantidades y objetos mediante la comparación y la asociación.

Con ilustraciones de trazos simples y formadas a partir de figuras geométricas básicas en las que se privilegian los colores primarios, el libro propone un juego de imágenes en alto y bajo relieve que apelan al desarrollo del tacto y de los conceptos de proporción, perspectiva y distancia mediante ejercicios lúdicos adecuados para pequeños lectores.

Desde los 3 años

Los direfentes

Autora e ilustradora:

Paula Bossio

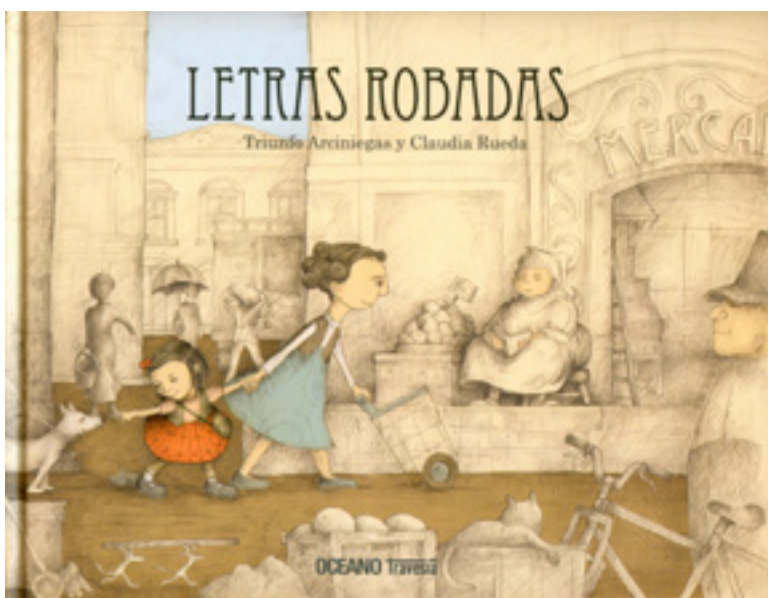
Editorial GatoMalo, Colombia,
2012

ISBN: 9789585736504

Libro álbum que trata las nociones de lo normal y lo cotidiano y las confronta con lo que se considera extraño o diferente. Invita a reflexionar sobre la autopercepción y la importancia de aceptar las particularidades de cada quien. El lector se aproxima a la realidad desde la perspectiva de su protagonista, una niña que repentinamente empieza a ver lo extrañas que son las personas que se encuentra en la calle, aun cuando hagan cosas convencionales.

Con frases cortas e ilustraciones sugerentes, llenas de color y de elementos en los que se puede distraer la mirada, **Los direfentes** narra la sorpresa ante lo diferente y la tranquilidad que genera lo que se cree normal y conocido. El libro presenta un giro final cargado de sentido que impulsa a sus lectores a devolverse sobre las ilustraciones y a hacer una segunda lectura.

La obra obtuvo Mención Honorífica en la Convocatoria de Libro Ilustrado del Ministerio de Cultura de Colombia en 2011.

Desde los 6 años

Letras robadas

Autor: Triunfo Arciniegas

Ilustradora: Claudia Rueda

Océano Travesía, México, 2013

ISBN: 9786074009620

Clara es una niña con mucha imaginación. A medida que pasa por los puestos del mercado al que acompaña a su mamá todos los sábados, va haciendo guiños a múltiples y variadas historias sobre quienes se encuentra a su paso. Le cuenta al lector sobre su gusto por la escuela, su colección de dientes y otras peculiaridades que la hacen distinta a lo que se espera de una niña de su edad. También menciona su dificultad al leer: se come letras y palabras enteras.

La ilustración con lápices de colores está llena de detalles que invitan a detenerse en cada imagen y que, a la vez, narran un relato paralelo. Texto e ilustración dialogan entre sí y generan una tercera historia que expande el horizonte narrativo de la obra. Quizás los ratones no solo coleccionan dientes sino también las letras que se come Clara al leer...

Desde los 9 años

Una carta para Luciana

Autora: Adriana Carreño Castillo
Ediciones SM, Colombia, 2013
ISBN: 9789587057881

¿Cómo confesar el primer amor sin hacer el ridículo y sin afrontar la decepción de un rechazo? ¿Es posible, o acaso siquiera recomendable, esconderlo? Para Simón no es posible.

Con 10 años, la vena de la escritura y un corazón que se desvive por Luciana, Simón decide llevar a cabo un acto de valentía y cobardía a la vez: escribirle una carta de amor a Luciana, pero pedirle a su mejor amigo que la entregue a escondidas para no tener que hacerlo él mismo. Todo se complica cuando la carta cae en manos del bravucón del colegio y empiezan a aparecer cartas de amor y citas en el parque para muchos otros. Simón no entiende qué trama el que ahora tiene su carta.

Esta novela ganadora de la quinta versión del *Premio El Barco de Vapor-Biblioteca Luis Ángel Arango* propone un misterio lleno de imaginación que despertará la curiosidad y una reflexión sobre el amor en sus lectores.

Desde los 12 años

La lluvia sabe por qué

Autora: María Fernanda Heredia
 Norma, Colombia, 2013
 ISBN: 9789875456334

Novela que cuenta, de manera intercalada, las duras experiencias de vida de Lucía y Antonio, dos adolescentes en la sociedad actual. Lucía debe enfrentar el acoso y el rechazo generado por una broma de sus amigas al enviar a un compañero de curso una foto de Lucía con el torso desnudo. Antonio, a su vez, debe sobrellevar a diario las agresiones del esposo de su tía. Vive con ellos desde que su madre tuvo que viajar a España buscando mejores oportunidades de trabajo.

Por mera coincidencia, Antonio se encuentra con Lucía en un bus urbano e intenta abordarla y ayudarla. Antonio la sigue y se inscribe en un curso extracurricular para hacer pulseras al que va Lucía. En el momento en que todo parece derrumbarse en la vida de ambos, un aguacero torrencial les impide salir del taller de artesanías y se iluminan una esperanza y un camino posible para sortear los obstáculos de ambos jóvenes.

Desde los 12 años

Rondel de rimas para niños y niñas

Autor: João Manuel Ribeiro
 Ilustradora: Anabela Dias
 Panamericana, Colombia, 2013
 ISBN: 9789583041310

Libro de poesía portuguesa, traducido al español por Irene Vasco, que entraña una mirada infantil e inocente de la vida cotidiana, en donde personajes clásicos de la literatura infantil como Pinocho, y los temas que primero se aprenden -como la familia, las estaciones, los alimentos y las flores- se conjugan con la capacidad creativa e imaginativa de los niños.

Los versos son en su mayoría libres, y no se quedan en las rimas obvias ni en sonsonetes triviales, sino que logran proponer un juego con la sonoridad de las palabras y su potencial de expresión poética y de creación de imaginación. El libro está bellamente ilustrado y logra generar un diálogo entre ilustración y poesía.

Desde los 14 años

La chica de polvo

Autora e ilustradora: Jung Yumi
 Rey Naranjo Editores,
 Colombia, 2012
 ISBN: 9789589966747

De manera inesperada, Eujin comienza a encontrar pequeñas “chicas de polvo” mientras limpia su casa e intenta deshacerse de ellas. En esta narración gráfica –que consiste en una adaptación al papel del cortometraje animado **DustKid** (2009) –, las ilustraciones en blanco y negro relatan, de manera silenciosa, una batalla de la protagonista con pequeñas niñas desnudas que habitan en los objetos cotidianos de su casa y que, tal como el polvo, reaparecen y se resisten a salir.

Se trata de una historia sugestiva con una metáfora implícita que mantiene constante la tensión narrativa del relato. Su final abierto da guiños sobre el carácter cíclico de lo que se narra y permite al lector elaborar una continuación personal de la obra. La edición incluye un DVD con el cortometraje original.

El libro fue galardonado en la categoría **Nuevos Horizontes** de los *Bologna Ragazzi Award 2014*, otorgado a la obra más destacada en términos gráficos y editoriales.

Desde los 16 años

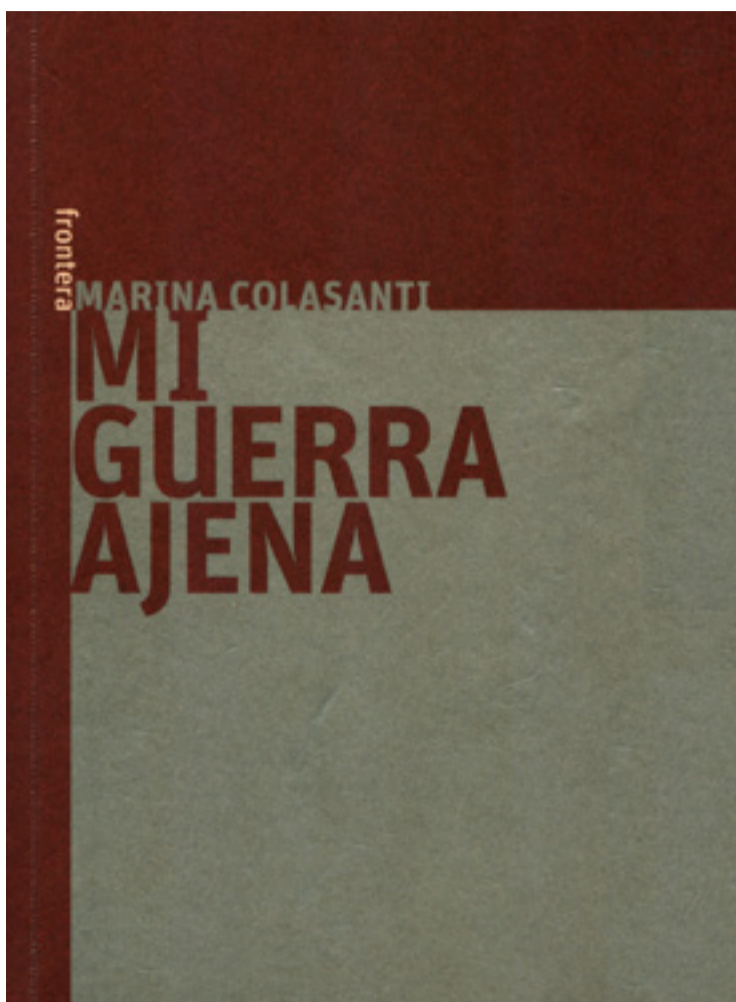
El gato y la madeja perdida

Autor: Francisco Montaña
 Alfaguara, Colombia, 2013
 ISBN: 9789587584318

Una novela impactante que rescata la historia del partido político UP y los crímenes de lesa humanidad que afrontaron sus miembros por su filiación política*. A través de los ojos de una joven de quince años que sobrelleva el asesinato de su abuelo, la necesidad de esconderse y huir de su padre –perteneciente a la UP–, la separación de sus padres, el encuentro con la compañera sentimental de su padre y la confesión de amor de un profesor de matemáticas, el lector se ve enfrentado a las experiencias propias de la adolescencia y a la cruda realidad en Colombia.

Se trata de un homenaje a la lucha de muchos que buscan denunciar y hacer visible una violencia que a todos nos toca pero que, por desconocimiento, no a todos nos duele.

*La UP o Unión Patriótica es un partido político de izquierda fundado en Colombia en 1985 como propuesta política de varios grupos insurgentes para entrar en la legalidad y dejar las armas.

Desde los 16 años

Mi guerra ajena

Autora: Marina Colasanti
Babel, Colombia, 2014
ISBN: 9789588841205

¿Cómo se ve la guerra desde los ojos de una niña que viaja de un país a otro y en todos encuentra violencia tras las cortinas de su comodidad familiar, de su burbuja inocente de la que entra y sale su padre fascista, y que su madre guarda con gran esmero?

La afamada escritora Marina Colasanti entrega en esta obra los recuerdos de su infancia, en la que se mezclan los juegos de los niños con el sonido de las bombas, el miedo, la escasez y la violencia. Episodios narrados con la destreza y poesía que caracterizan los escritos de Colasanti y que llevan al lector a esconderse con ella, su hermano, su prima y una empleada adolescente debajo de las escaleras mientras pasa un caza, un avión de espionaje, y ellos ríen tapándose la boca porque no aguantan las ganas de orinar, pero también mueren de miedo a ser vistos o sufrir un bombardeo repentino. Niños que hacen su baraja de naipes y su moneda de trueque con las imágenes de las cajetillas de cigarrillos del ejército de ocupación.

Este documento histórico y pieza literaria no debería faltar en el acervo de todo buen lector.

MENENA COTTIN: LA OTRA HISTORIA QUE CONTAR

“No puedo hacer algo que no me emocione y creo que eso se nota”, afirma la autora venezolana Menena Cottin. Y claro que se nota.

Por Adolfo Córdova

Periodista, narrador y promotor de la lectura
www.linternasybosques.com

Dice que no cuenta historias. Contar, contar, cuenta las páginas para diseñar su nuevo libro, cuenta los días para ver a sus nietos en México, cuenta los kilómetros recorridos con su pareja por los Himalayas. Cuenta que cuando era niña sorprendió a sus maestras con una ilustración que parecía un milagro, que nunca pensó que **El libro negro de los colores** sería para niños, que este año publicará un proyecto que lleva doce años esperando ver la luz...

¿Cuenta o no cuenta, Menena?

Sus libros para niños no cuentan historias convencionales, pero sí cuentan emociones, ideas, maneras de mirar. Ponen de cabeza, hacen cerrar los ojos. Parten de un contenido complejo y toman una forma simple. Ganan premios porque alcanzan a muchos lectores. Hablan de temas esenciales como el tiempo, la diversidad, la tolerancia.

Menena Cottin es una diseñadora, ilustradora y escritora venezolana, radicada en Caracas, que se dedicó por muchos años al diseño gráfico, y luego empezó a ilustrar textos, y a escribir. Nunca planeó enfocarse en la literatura infantil y juvenil, pero sus libros llegan a conclusiones tan sencillas y creativas que los editores la ubicaron en esa franja de edad que se complica menos la vida.

La doble historia de un vaso de leche, **Emociones de una línea** y **Equilibrio** (todos publicados en Ediciones Tecolote, una editorial que se atreve a publicar proyectos atípicos) son algunos de sus títulos más reconocidos. Tocan a todo público, aunque sea difícil clasificarlos, porque no son pretenciosos: son juguetones e inteligentes, proponen materializar con palabras, líneas, círculos, colores y texturas, emociones que todos sentimos, preguntas que todos nos hacemos.

Ha publicado más de 20 libros para niños (tres de ellos digitales), una novela (**La Nube**), un libro de cuentos para adultos (**Historias ajenas**), y un testimonio que mezcla distintos géneros y formatos (**Cierra los ojos que vamos a ver**).

“No puedo hacer algo que no me emocione y creo que eso se nota. Me apasiona mucho este mundo: el de la escritura, el de la ilustración y el diseño”, dice Menena. Su trinchera en la LIJ es lograr comunicar de la manera más efectiva y con la menor cantidad de recursos posible una idea. “Al principio tengo la necesidad de expresar algo, pero luego hasta un punto de simplificación que se convierte en algo muy sencillo. Puede ser un concepto complicado pero es de fácil acceso para un niño. Fue así como llegué al mundo de la literatura infantil”, comenta.

Y en ese mundo, cerró los ojos para ver otro mundo. Y surgió el texto de **El libro negro de los colores**, su publicación más conocida, traducida a 13 idiomas y ganadora, entre otros, de la categoría **Nuevos Horizontes** de la Feria del Libro de Bologna 2007.

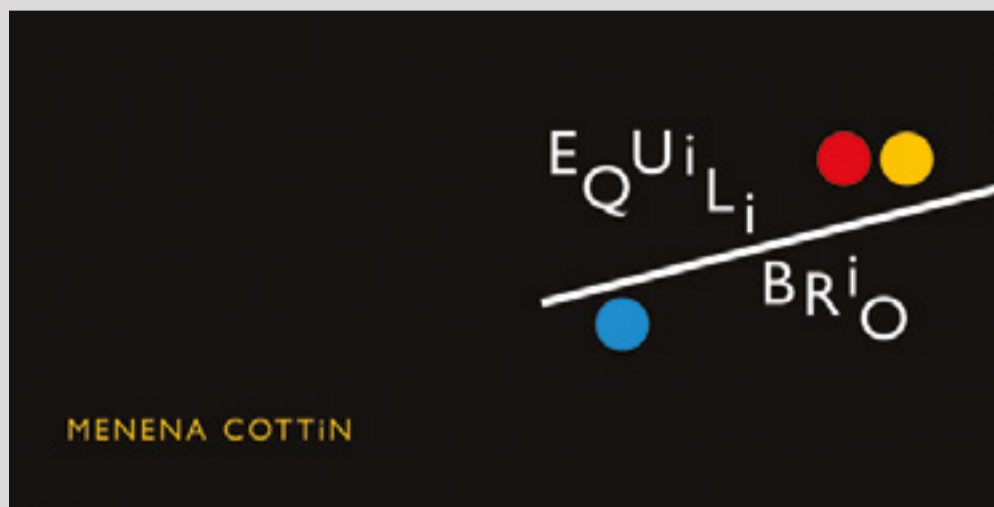
¿Cuál es la historia detrás de **El libro negro de los colores**?

Yo tenía la necesidad de plantearme –como una ilustradora y creadora que se mueve en el mundo de las imágenes–, cómo era el mundo de una persona que no ve, y ese texto fue el resultado. Mi intención era que el que lo leyera, se lo planteara. Pero nunca pensé que iba a terminar siendo un libro infantil; me parecía que era un texto muy fuerte, que sacude. Me sorprendió muchísimo cuando Mónica Bergna, la editora con la que estaba trabajando unas ilustraciones para otro libro, leyó el texto y lo vio como un libro para niños. Yo le decía a Mónica: “¿Un libro para niños?”. No lo podía creer. Pero sí, luego se lo presentó a Cristina Urrutia de Ediciones Tecolote y cayó en el embrujo del libro.

Al revés

Autora e ilustradora: Menena Cottin
Camelia Ediciones, 1999
ISBN: 9806450019

Equilibrio

Autora e ilustradora: Menena Cottin
Ediciones Tecolote, 2007
ISBN: 9789709718867

La idea era complicada, pero ella dijo: “No importa, lo que cueste”.

Es un libro muy querido. Excepcional, porque se trabajó muy en equipo. Yo tengo libros que me nacen completos: el diseño, el texto, la ilustración, todo va junto, y es como una sola cosa difícil de separar, pero aquí Mónica me propuso que yo fuera solamente la escritora; fue algo nuevo para mí, me asustó un poco al principio, pero fue muy bueno.

“Busco una manera sencilla de decir las cosas”

Menena recuerda perfectamente su primera experiencia de *creación artística*. Tenía unos 7 años y estaba muy aburrida en la catequesis de primera comunión en su colegio. “Nos habían pedido llevar una Biblia. Yo la tenía cerrada y miraba maravillada el color dorado que se producía cuando las páginas juntaban sus cantos. Jugaba torciendo las páginas a un lado y al otro: me gustaba cómo la franja dorada se hacía más o menos ancha, más o menos dorada, y en aquel juego se me ocurrió dibujar la cara de una virgen sobre esa superficie móvil. Junté muy bien todas las hojas apretando las tapas del libro con mi mano izquierda y dibujé una cara de medio lado sobre esa superficie”, rememora. Cuando el dibujo estuvo listo, se dio cuenta de que si torcía las hojas hacia un lado o hacia el otro, la expresión de la cara de la virgen variaba. “La maestra de religión, que me veía distraída, vino a llamarme la atención, pero cuando vio lo que yo había hecho se maravilló; aquello le

“Mi relación con los libros es totalmente emotiva: como con las personas, puede ser intensa, profunda o superficial”

pareció un milagro y se llevó mi Biblia para mostrársela a otros. Yo estaba muy impresionada con el resultado de mi descubrimiento, pero más aún con la reacción de las maestras, que desde entonces me consideraron una artista”.

¿Por qué estudiaste Diseño y no Artes o Literatura?

Me identificaba con algo más cercano al dibujo, a las manualidades; mi otra opción era la Arquitectura. Siempre me han interesado el espacio y el tiempo. A la literatura llegué mucho después, cuando descubrí que me gustaba escribir.

¿Qué artistas, escritores o músicos te inspiran?

Tengo un gusto ecléctico aunque soy bastante selectiva. Me atrae el diseño purista de la escuela Bauhaus, la arquitectura de Frank Lloyd Wright, el arte de Calder, Matisse, Picasso, Magritte, Velázquez, Vermeer, Escher, Soto, Cruz-Diez; los libros de Cortázar, Kafka, García Márquez, Javier Marías, Baricco, Calvino. Libros infantiles de Bruno Munari, Maurice Sendak, Tomi Ungerer, Anthony Browne, Komagata. Los músicos son demasiados.

“Yo concibo las cosas como una armonía entre la esencia de lo que quiero decir y transmitir y la forma cómo lo hago. Busco una manera sencilla de decir las cosas”

¿Consideras al libro como un objeto artístico?

No todos. Muchos libros son solamente libros. Algunos tienen un evidente contenido literario de valor. Otros, sin duda, son objetos artísticos porque en ellos se logra una fusión tan armoniosa de texto, ilustración y diseño que brinda al lector el gozo de sentirse frente a una obra de arte.

¿Crees que existe el amor a primera vista con los libros?

Muchas veces compro un libro por la portada y puede ser que ni lo lea. Mi relación con los libros es totalmente emotiva: como con las personas, puede ser intensa, profunda o superficial. Cada

libro es diferente. Con algunos tengo un lazo afectivo muy fuerte, con otros uno más banal. En uno u otro caso se suma el valor agregado de la persona que me lo regaló; entonces el libro se vuelve valioso aunque no me guste. Los que me son indiferentes no los considero míos.

Eres una creadora que defiende la economía de recursos. ¿Por qué?

En todos los excesos se pierde la esencia. Me encanta el reto de lograr un buen resultado con un mínimo de recursos, pero eso no significa que no me gusten los libros complejos. También valoro resultados elaborados siempre que los recursos utilizados se justifiquen y no resulte un catálogo de

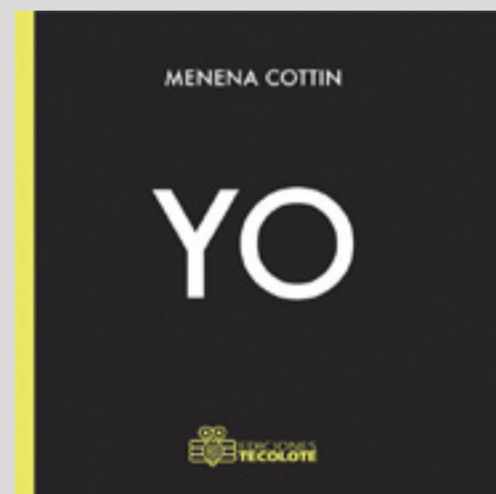
La doble historia de un vaso de leche

Autora e ilustradora: Menena Cottin
Ediciones Tecolote, 2007
ISBN: 9789709718393

Emociones de una línea

Autora e ilustradora:
Menena Cottin
Ediciones Tecolote, 2008
ISBN: 9789709718911

Yo

Autora e ilustradora:
Menena Cottin
Ediciones Tecolote, 2013
ISBN: 9786077656807

El libro negro de los colores

Autora: Menena Cottin
 Ilustradora: Rosana Faría
 Ediciones Tecolote, 2007
 ISBN: 9789709718928

posibilidades. Pienso que todo recurso es válido si es necesario para lograr una maravilla. Yo concibo las cosas como una armonía entre la esencia de lo que quiero decir y transmitir, y la forma en como lo hago. Busco una manera sencilla de decir las cosas. Parto de un concepto complejo y lo convierto en algo sencillo y gráfico.

¿Qué oportunidades se abren con el libro digital?

Infinitas. Apenas estamos comenzando y ya se presenta un amplísimo panorama. La plataforma digital ofrece alternativas que no existen en el papel: se suman el sonido, el movimiento, la interacción del lector con la pantalla. Pienso que el resultado del libro digital no será comparable con el de papel porque el medio es totalmente diferente; sería como comparar una novela con su versión en cine. Aunque se trate de la misma historia, los resultados son absolutamente distintos; cada uno conserva su valor original, ninguno le resta al otro. Mi curiosidad me ha llevado a experimentar este nuevo camino creando, junto a uno de mis hijos, una

editorial digital llamada *And Then Story Designers*, la cual, en menos de un año, ya nos ha dado la satisfacción de ganar una **Mención de Honor** en la **Feria del Libro Infantil de Bologna 2014** con nuestro primer libro: **Doble Doble**. Tenemos muchas expectativas en este sentido y trabajamos en varios proyectos próximos a salir.

La charla se extiende y Menena sigue contando y contando. Cuenta que está haciendo un libro imposible de traducir, que solo funcionará en español; cuenta que su marido es el máximo coleccionista de sus libros, que siempre que va a otro país averigua cuáles tienen y los compra; que cuando presentó **El libro negro de los colores** en México empezó otra historia, la de una amistad, con Lucero, una muchacha no vidente con la que intercambiaba *mails*, subió montañas y hasta publicó un libro colaborativo llamado **Cierra los ojos que vamos a ver**.

Menena dice que sus libros para niños no cuentan historias. Pero está llena de historias que no dejan de encontrar formas de ser contadas en libros. **HUV**

BENJAMIN LACOMBE

“Los niños son muy sensibles a las metáforas”

**Por Bernardita Cruz M. y
María José González C.**
Revista HUV

Fotografías de Camilo Mendoza T.
www.mesagrafica.cl

Cientos de personas disputándose un lugar para verlo de cerca, pedirle un autógrafo o recibir una ilustración largamente soñada... Benjamin Lacombe definitivamente causó revuelo en su visita a Chile, organizada por Edelvives y Contrapunto. En medio de su apretada agenda, el francés conversó sobre arte e ilustración con la Revista HUV.

Tras una exitosa visita a Argentina, caracterizada por largas filas de fanáticos y auditorios repletos, el autor e ilustrador Benjamin Lacombe llegó en mayo a Santiago con un programa de actividades que incluyó firmas de libros y diversos encuentros con el público local. Al igual que lo sucedido al otro lado de la cordillera, el hombre detrás de los inolvidables ***Melodía en la ciudad, Los Amantes Mariposa, Ondina, El Herbario de las Hadas, Blancanieves, Cuentos Macabros*** y tantos otros éxitos literarios, fue altamente requerido por su fanaticada local.

Una de esas actividades fue una charla abierta en la Biblioteca Nicanor Parra de la UDP, donde Mónica Bombal, coordinadora de Lee Chile Lee desde el Mineduc, presentó apasionadamente al autor francés: “Lacombe es un artista curioso. En su prolífera obra ha incursionado en distintos géneros, técnicas y formatos creando un espectro de atmósferas que hacen difícil clasificarlo dentro de un estilo determinado. Vemos sus diseños en pañuelos, en carteras y en joyas. Reconocemos cómo otros artistas se inspiran en sus personajes de rostros pálidos, enormes ojos y labios rojísimos, y realizan muñecas y esculturas (...) Nos maravillamos con su reinterpretación de los clásicos, con su apuesta por incorporar la música a la lectura (...) Comprobamos cómo juguetea con los distintos formatos cargando de cuerpo, relieve y volumen sus escenas favoritas de relatos clásicos (...) Admiramos cómo se atreve a dar el salto a lo que aún parece una aventura para muchos: el formato digital”.

Muchas más son las palabras que permiten presentar y describir la obra y personalidad de Benjamin Lacombe. En nuestro Especial de Artes Visuales nos deleitamos con su propia voz.

¿Por qué decidiste presentar en el Cono Sur *Nuestra Señora de París* y *Swinging Christmas*, dos libros con referentes tan ajenos a Latinoamérica?

No vine específicamente a presentar esos libros. Vine a encontrarme con mi público y los libros que acaban de salir son esos. Pero es interesante la coincidencia porque: ¿qué hay más francés que Notre Dame? Me parece atractivo presentar estos dos libros acá; sería una lástima que como parisino viniera a hablarles de **Don Quijote**. La riqueza de contar con importaciones de literatura extranjera está justamente en los aportes que se pueden traer de esa otra cultura.

En todos los lugares donde vas recibes mucho cariño de tus seguidores. ¿Cómo lo tomas?

Para mí fue especialmente emocionante la semana pasada en Argentina. Era la primera vez que visitaba ese país y fue extremadamente conmovedor encontrarme con el público, hablar un poco, compartir experiencias, sentir su cariño... ¡Me dieron montones de regalos!

Uno tiene cierto miedo de no estar a la altura de sus expectativas. Traté de dar lo máximo de mí, hablar con todo el mundo, hacer dibujos para todos. Pero da un poco de susto: hay personas que llegan temblando o llorando, y uno trata de consolarlos, de decirles: “Aquí estoy, ¡tranquilo!”.

Tienes 32 años y eres un ilustrador muy reconocido internacionalmente. ¿Cómo llevas eso?

El reconocimiento es una noción relativa: soy conocido en algunos medios y países, pero hay mucho que despejar todavía. Sobre todo porque tengo un estilo particular de álbumes y libros y hay ciertos mercados que son reticentes al tipo de libros que yo hago, que esperan de la LIJ una propuesta más simple, colorida y alegre.

Lo que a mí me gusta es contar historias, desarrollar mi propio universo, expresarme de distintas maneras. Recientemente diseñé vitrinas, hice objetos, estoy trabajando en dos películas de animación, he hecho literatura ilustrada para adultos,

“Ser un buen ilustrador para mí es (...) dar luz a ciertos elementos, y necesariamente aportar la propia voz”

acabo de terminar un cómic... Lo que me interesa es no hacer dos veces el mismo proyecto. Para que los lectores sientan que están en un descubrimiento permanente yo mismo debo estar descubriendo cosas nuevas, asumiendo riesgos y no haciendo solo lo que me resulta más cómodo.

Has dicho que estás a favor de dar “complejidad” a los libros para niños. ¿Cómo entiendes esa complejidad?

No necesariamente hay una voluntad de hacer más complejos los libros para niños, sino que no quiero rebajar el nivel de lo que trato de comunicar porque esté dirigido a ellos. Vale decir, contar de una manera muy simple, darle un final positivo, poner detalles tiernos o entregar una moraleja. Creo que los niños son capaces de comprender mucho más de lo que los papás creen que pueden.

He hecho libros sobre temas considerados tabú, como **La niña silencio**. Uno no le entrega a un niño cuando se va a la cama una historia sobre una pequeña maltratada, pero es un libro importante: cuando he visitado escuelas, veo que conmueve a los niños, los hace reflexionar.

Debe haber libros para el puro disfrute. Yo no pretendo hacer solo libros difíciles y pesados, pero me gustaría que se dijera de mis libros que permitieron un momento de poesía que ayuda a evadirse, pero también que nos hicieron reflexionar.

¿De qué manera desafías a los niños?

Mi idea de búsqueda está en el objeto libro. En el 2007 fui uno de los primeros en utilizar la técnica de recorte láser. Fue en el inicio de **Los Amantes Mariposa:**

Ilustración de **Ondina**, escrito e ilustrado por Lacombe (Edelvives, 2012).

hice la puerta interior de un jardín japonés, la misma que lleva al corazón de la casa y que coincide con el camino que recorre el personaje. Trato siempre que el fondo y la forma estén estrechamente ligados. A veces me dicen: “Eso es muy frágil para los niños” o “no es adecuado para ellos”, pero yo creo que hay que traer cosas nuevas, papeles novedosos, formatos diferentes. En **Ondina** usé un sistema de transparencias que hacen pensar en algo confuso. Hay un momento en que, a nivel narrativo, se levantan los calcos y uno tiene una impresión de evanescencia muy sutil. Los niños son muy sensibles a las metáforas.

En una entrevista dijiste que era difícil educar a los adultos para que leyeran libros ilustrados. ¿Sientes que eso ha cambiado?

No sé cómo son las cosas aquí, pero en Francia, España, Alemania e Italia, en el

siglo pasado, se estimó que la literatura ilustrada y los dibujos animados eran exclusivamente para los niños. Sin embargo, en el siglo XIX, e incluso antes, existía una tradición de libros ilustrados y de animaciones destinadas a los adultos. Recordé ese punto porque la literatura ilustrada conlleva otro tipo de lectura. No hay que considerar la ilustración como una simple decoración. La ilustración, incluso en su sentido etimológico, significa iluminar un texto. Una buena ilustración conduce la lectura hacia otra parte, hacia otra narración, y pienso que se pueden crear obras para adultos en ese sentido también.

¿Crees que actualmente los adultos están más abiertos a los libros ilustrados?

Eso me parece, aunque no me gustan las delimitaciones que se hacen entre literatura adulta y LIJ. Pienso que un buen

libro puede leerse en distintos momentos de la vida. También hay libros, como los que ilustré de Allan Poe o de Victor Hugo, que exigen una edad mínima para poder acceder a ellos, pero no creo que haya una edad límite para acercarse a un libro.

¿Qué rol cumplen las editoriales en esta separación pragmática de la literatura infantil, juvenil y adulta?

No creo que sea un deseo de las editoriales crear esos límites. Se crean por muchas razones: eficacia comercial, búsqueda de un nicho de cierta edad, autores que tienen casos particulares. También hay un tema con las librerías, y ese fue el problema fundamental cuando publicamos los **Cuentos Macabros** de Poe. En Francia era el primer libro ilustrado para adultos que se publicaba en mucho tiempo, y no tenía lugar en las librerías: no podían ponerlo en novelas *standard* por su formato, ni

“Cuando uno es un artista, uno necesita expresarse; y las etiquetas las ponen los otros”

en cómic, ni en literatura juvenil. Les costó mucho definirlo y finalmente cada librería usó su propio criterio. Ahora, en las grandes librerías, se creó una sección de libro ilustrado mucho más abierta, ligada al cómic, a la novela gráfica.

¿Para ti, qué es el oficio de ilustrar?

Ser un buen ilustrador para mí es ir más allá de seguir un texto al pie de la letra y aumentarlo. No hay nunca que parafrasear un texto; hay que conducirlo en otra dirección. Dar luz a ciertos elementos, y necesariamente aportar la propia voz. En mi caso, no me considero solamente

Ilustración de **Swinging Christmas** de Olivia Ruiz y Benjamin Lacombe (Edelvives, 2013).

De **Cuentos Macabros** de Edgar Allan Poe, ilustrados por Lacombe (Edelvives, 2011).

“No hay que considerar la ilustración como una simple decoración. La ilustración, incluso en su sentido etimológico, significa iluminar un texto”

ilustrador sino autor: de mis 25 libros he escrito el texto de 18. Para mí es un trabajo de autor pues trato de desarrollar un universo propio, de generar emociones con las imágenes, el texto y el objeto libro.

¿Te consideras un artista integral?

Ocurre lo mismo que cuando le ponen una etiqueta a un libro. Cuando uno es un artista, uno necesita expresarse; y las etiquetas las ponen los otros. Yo tengo la posibilidad de hacer distintas cosas, y tomo esa oportunidad aunque el objeto de mi predilección sean los libros. Un creativo tiene, como su nombre lo indica, la idea permanente de crear distintas cosas.

Para terminar, ¿cómo es tu relación con los niños?

No tengo hijos propios, pero tengo sobrinos y sobrinas con edades muy variadas entre 8 meses y 15 años. También voy a los colegios y converso con los chicos. Es un público que no duda en decir lo que piensa. Me gusta mucho eso: me reconforta saber que mis decisiones son correctas. Veo cientos de niños por año que me dan una opinión directa y me confirman lo que son capaces de comprender.

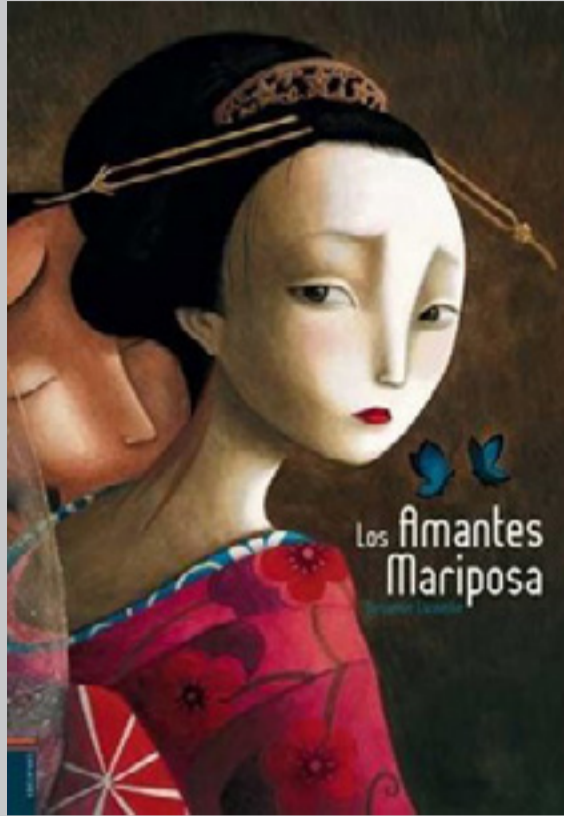
Cuando comencé, me decían que lo que yo hacía no era para niños, que era muy complicado, que tenía que hacerlo de otra manera. El problema es que hay ideas preconcebidas y yo verifico que no son ciertas: los niños comprenden mucho más de lo que suponemos y no les gusta que uno “les sobe el lomo”, que los infantilice, que no los considere personas sino medias personas. **HUV**

Cuentos silenciosos

Autor e ilustrador: Benjamin Lacombe
Textos: Antonio Rodríguez Almodóvar
Edelvives, 2010
ISBN: 9788426377203

Los Amantes Mariposa

Autor e Ilustrador: Benjamin Lacombe
Edelvives, 2008
ISBN: 9788426367976

Melodía en la ciudad

Autor e ilustrador: Benjamin Lacombe
Edelvives, 2010
ISBN: 9788426376978

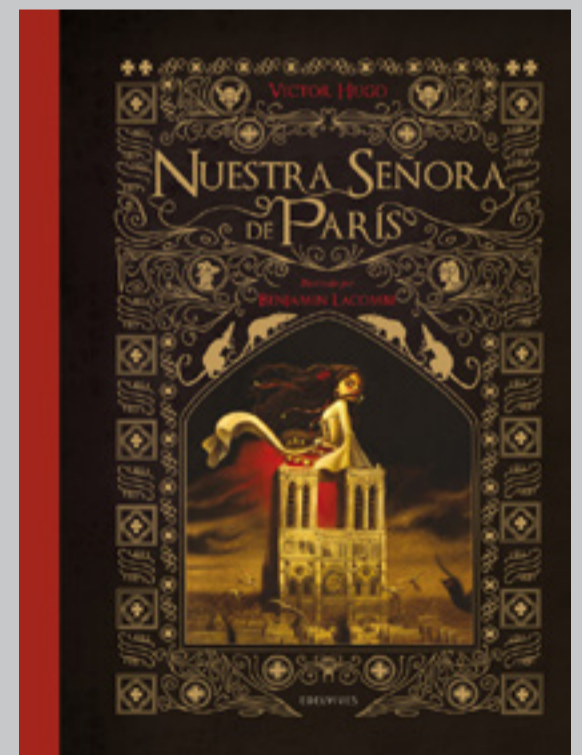
Genealogía de una bruja

Autor: Sébastien Perez
Ilustrador: Benjamin Lacombe
Edelvives, 2009
ISBN: 9788426372475

Blancanieves

Autores: Jacob y Wilhelm Grimm
Ilustrador: Benjamin Lacombe
Edelvives, 2011
ISBN: 9788426381484

Nuestra Señora de París II

Autor: Victor Hugo
Ilustrador: Benjamin Lacombe
Edelvives, 2013
ISBN: 9788426390912

**CONOCE LA
OBRA DE
BENJAMIN
LACOMBE**

Mirar, leer, viajar, vivir

Por Cristóbal Joannon

Poeta, autor de *Tabula rasa* (2005) y *Sumario* (2011)

Profesor de Retórica U. de Chile y U. Adolfo Ibáñez

En primero básico aprendí a leer y escribir cuando la profesora Isabelle de Trenquallye me enseñó. Recuerdo que no me costó nada. Su metodología era muy eficaz: a punta de sonrisas daba la impresión de que era muy fácil alfabetizarse, para decirlo de algún modo. Mi facilidad tal vez se debió además a lo siguiente: desde hacía al menos dos años yo quería escribir, imitando a una prima mayor que redactaba mensajes en esquelas de Sarah Kay (algunas eran para

mí; tenía que pedirles a mis padres que las descifraran). Comencé garrapateando trazos sinuosos que desde lejos parecían letras; solo me salían bien las "A", "V" y "W". Hice progresos. En el diploma de egreso de kínder en lugar de hacer un dibujo anoté "RICO". No sabía que era una palabra: era solo su emulación.

Aprender a leer para mí solo significó aprender a decodificar. Era un niño hiperquinético que llevaban semanalmente al neurólogo.

Empezaba algo –daba lo mismo qué– y me aburría de ello en cosa de minutos. Con tal nivel de inquietud me era imposible leer más de veinte líneas seguidas. El primer libro que me regalaron, cuando cumplí 6 años, fue **El pequeño Su de África** de Lisa Tetzner. Nunca supe qué compañero de curso me lo regaló. Tenía unas ilustraciones que me cargaban; me parecían tristes e impersonales. Traté muchas veces, sin éxito, de sobrepasar la primera página.

Dadas así las cosas, opté por los libros con imágenes (en particular los de la **Colección Altea Benjamín**, que sacaba del colegio) y las revistas de Walt Disney. Las coleccionaba. Me gustaban especialmente dos personajes: Rico MacPato y Giro Sintornillos (le llamé durante años *Sintorrillos*). Del millonario me interesaban sus piqueros en piscinas con monedas de oro; del científico loco, su aspecto físico, en particular sus anteojos.

Un domingo cualquiera mi abuelo materno me regaló un atlas del National Geographic (pesado, tapa dura entelada, enorme a mis ojos). Mirando sus mapas era capaz de estar tranquilo. Me imaginaba, por ejemplo, cómo sería vivir en un pequeño poblado al norte del golfo de Finlandia, en una isla remota del río Amarillo, en el borde del estrecho de Bering.

Afortunadamente, la hiperquinesia amainó. Debo haber estado en tercero básico. El primer libro que leí entero fue **La isla misteriosa**, en una edición escolar resumida. Recuerdo que viví todo lo que ahí se contaba. Lloré cuando terminé de leerlo: ya no volvería a ver a mis nuevos

“De repente me encontraba en Londres tomando té con una dama encopetada, o en Rusia partiendo leña para calentar la cabaña donde mis cuatro hijos me esperaban...”

amigos, con quienes compartí cuevas y trabajos. Supuse, quizás con razón, que ese mundo era irrecuperable para mí; de ahí que nunca haya intentado una relectura.

Para mí la lectura tenía que ver con hallazgos personales; en tal sentido, los libros que debía leer por instrucción de mis profesoras me parecían básicamente una tarea. Así, en la biblioteca de mi colegio buscaba en los anaqueles libros que nadie sacaba (se sabía por sus tarjetas de préstamo), y me ponía a leerlos. De repente me encontraba en Londres tomando té con una dama encopetada, o en Rusia partiendo leña para calentar la cabaña donde mis cuatro hijos me esperaban porque la nieve había detenido el tiempo al caer durante semanas.

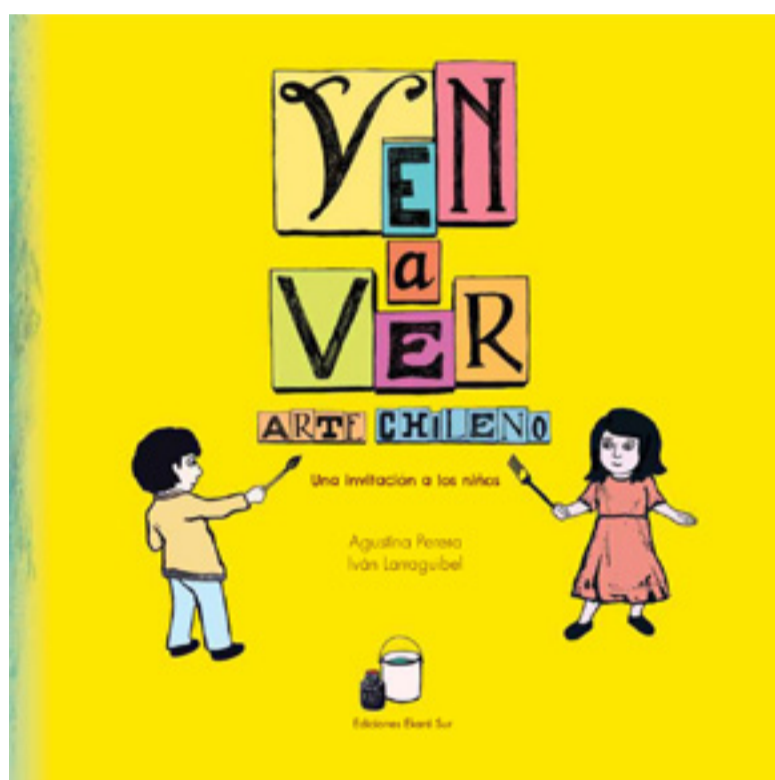
Los libros los elegía por sus títulos, el nombre de sus autores (por cómo me sonaban) y las imágenes de sus portadas. Evitaba a toda costa leer sus solapas y contratapas, pues podían condicionar mi lectura al darme señas de qué se trataban. El método era *leer desde cero*, irse internando a un territorio desconocido como quien avanza con una linterna por un pasadizo secreto. Siempre los terminaba. Una vez le dije a un amigo, siendo todavía niño, que nunca había leído un libro malo. Claro, no había querido ahorrarme ninguna de esas vidas paralelas.

Ver y disfrutar el arte

Por Verónica Uribe

Editora de Ekaré

Miembro del Comité Editorial de Revista HUV

A fines del 2013, Ediciones Ekaré publicó el libro *Ven a ver arte chileno* de Agustina Perera e Iván Larraguibel. Para presentarlo, se organizó un taller con lectores de entre 12 y 15 años. ¿Cómo respondieron los jóvenes a esta invitación a acercarse al mundo del arte? Verónica Uribe, editora de Ekaré, narra la experiencia.

Luego de tres años de intenso trabajo, en octubre del 2013 Ediciones Ekaré publicó ***Ven a ver arte chileno***, un libro pensado como una invitación a acercarse al mundo del arte. Fue un proyecto difícil y largo, pero muy gratificante, en parte porque tuvimos que desenvolvernos entre museos y talleres de artistas, pero sobre todo porque tuvimos que definir una manera de aproximarse a las obras de arte que fuese atractiva y amable para los lectores.

Decidimos presentarlo informalmente en la Feria Internacional del Libro de Santiago 2013, en una actividad concebida más bien como un **taller con lectores**. El taller se coordinó con los organizadores de las actividades paralelas de la FILSA, que invitan a escolares a visitar la feria y a participar en estos eventos.

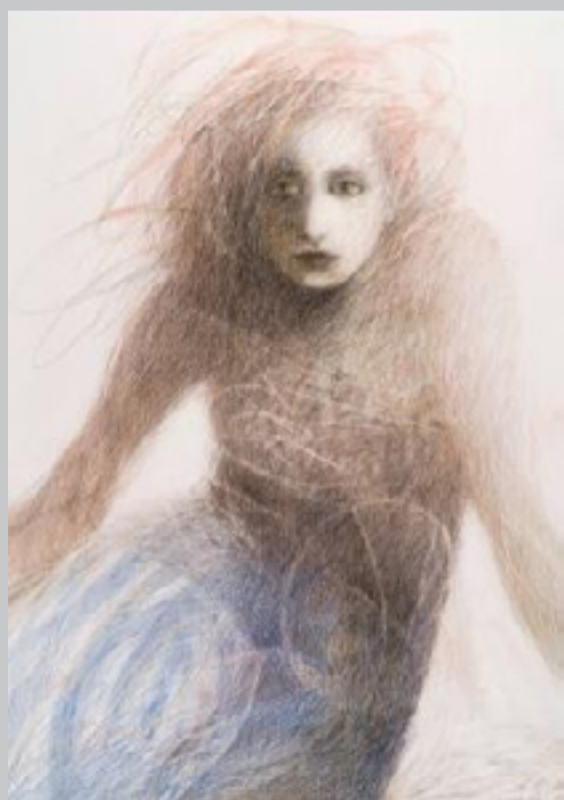
Nuestro público fueron alumnos de séptimo y octavo básico de una escuela de Quilicura. Eran unos treinta y cinco niños y adolescentes de entre 12 y 15 años. Venían felices a recorrer los *stands*, pero antes de que entraran, la profesora que los acompañaba los guió hasta donde estábamos esperándolos. No parecían muy contentos de volver a sentarse en algo que parecía una sala de clases con unas señoras que les comentarían un libro de arte. Algunos nos miraban de brazos cruzados y con el ceño fruncido.

Las claves para ver arte

Habíamos preparado una presentación en *PowerPoint* que recorría algunas de las obras del libro tal como estaban organizadas en este, en cinco capítulos: **Línea, Color, Composición, Historias y Sueños**.

A medida que las creaciones –algunas muy hermosas– se proyectaban, el ambiente se fue calmando y todos los ojos estaban pendientes de la próxima imagen que aparecería en la pantalla. Presentábamos las obras en pares, reunidas por oposición, tal como están casi todas en el libro:

“Se puede dibujar usando muchas líneas, o tan solo unas cuantas.”

Patricia Ossa. Sin título. Colección privada.

Roser Bru. Maternidad. Colección Taller 99.

“Algunos artistas prefieren suaves combinaciones de colores y otros experimentan con fuertes contrastes.”

Juan Francisco González.
Estudio en el jardín. Colección MNBA.

Sebastián Garretón. Sin título. Colección MAVI.

“Se puede pintar imitando los colores que vemos en la naturaleza, o con los colores de nuestra imaginación.”

“Con frecuencia, los elementos principales están en el centro, pero también pueden ubicarse en un costado.”

Los invitamos a analizar otras obras utilizando estas sencillas claves que guían la mirada cuando se contemplan imágenes: les pedimos que reconocieran líneas, colores, formas de composición, y a descubrir las historias escondidas en las obras de arte.

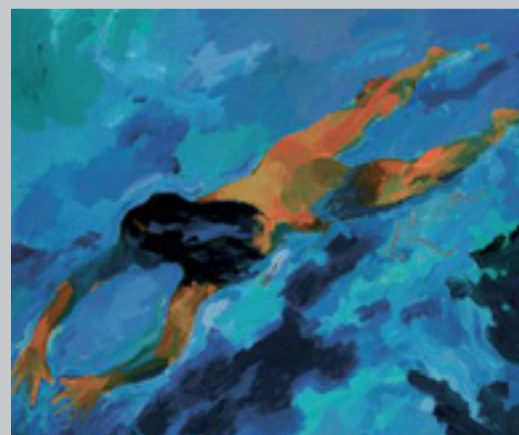
Luego, la invitación se extendió para que ellos mismos pudieran poner en práctica estos conceptos. Dividimos a la clase en 5 grupos, que se correspondían con los 5 capítulos del libro. Cada equipo trabajó con materiales diferentes: lápiz, carboncillo, pastel, lápices de colores y papel recortado para *collages*. Analizaron en conjunto las obras del capítulo que les había tocado y luego cada alumno eligió su obra preferida que lo inspiraría para hacer su propia creación.

Algunos comenzaron a trabajar inmediatamente; otros jóvenes comentaban, especialmente el grupo **Sueños**, que se detuvo en la definición del término: ¿Eran mundos soñados, eran anhelos? Algunos decidieron que no dibujarían sino que escribirían. Algunos copiaban lo mejor que podían la obra de arte y otros interpretaban y recreaban a su manera.

Los resultados fueron sorprendentes, como esta composición en diagonal inspirada en **Nadadora** de Concepción Balmes.

Obra realizada en el taller.

Concepción Balmes.
Nadadora. Colección MAVI.

O esta composición centrada, inspirada en **Manzanas de invierno** de la artista Carmen Aldunate.

Obra realizada en el taller.

Carmen Aldunate.
Manzanas de invierno.
Colección privada.

En el caso del grupo dedicado al **Color**, una niña de 12 años eligió una pintura de Sebastián Garretón, donde un gato de colores excéntricos sentado sobre una mesa mira una pecera; al fondo hay una ventana, pero ella reinterpreto la obra colocando el punto de vista desde el exterior, como si el espectador estuviera fuera de la ventana, por lo que tuvo que voltear la escena de izquierda a derecha.

Sebastián Garretón. Sin título. Colección MAVI.

Obra realizada en el taller.

Y lo mejor de todo, cuando se cumplió la hora y teníamos que entregar la sala, los jóvenes no querían irse. Algunos seguían trabajando, otros comentaban, una niña leyó un poema, muchos hojeaban el libro.

No sabemos si acaso esta experiencia los marcó de alguna manera más permanente, si acaso fueron a los museos como les sugerimos, pero sí pudimos percibir el interés que suscitó en los adolescentes esta manera sencilla de contemplar obras de arte, la admiración y la emoción que algunas les provocaron y la buena disposición de todos por intentar ellos mismos crear a partir de la observación y de ciertas pautas y técnicas.

Creemos que los adultos podemos jugar un papel muy importante alentando a los niños a desplegar una mirada reflexiva frente al arte, una mirada que los hará comprender mejor el complejo mundo de la creación artística y los hará más sensibles a las diversas expresiones estéticas. ¡No dejemos pasar la oportunidad de hacerlo! **HUV**

Niños creativos y originales

Por Gloria Caballero Ganduglia

Profesora de Arte

Caras asombradas al abrir un libro de arte, niños maravillados al conocer la vida de un artista. Esas imágenes se repiten cada año en el Taller de Arte que hace 16 años imparto para niños de nivel preescolar. Y cada vez me vuelvo a sorprender y retroalimentar con lo que ellos logran asimilar y expresar luego de haber sido motivados con diferentes libros de arte.

Muchos adultos piensan que ese tipo de libros no son atractivos para los pequeños lectores. Sin embargo, la experiencia me ha demostrado que si detrás de ese niño hay un mediador que va resaltando y destacando formas y colores, los pequeños se comienzan a entusiasmar y a empapar con ese lenguaje. Y, lo más importante, empiezan a identificarse con aquellas imágenes que se vuelven cercanas a ellos. Miró, Chagall, Matisse, Picasso y tantos otros, los motivan de tal forma que luego llegan a sus casas a buscarlos en las bibliotecas de sus papás. Me ha tocado ver cómo en el taller siguiente traen, por iniciativa propia, libros donde descubrieron las

obras que vimos en la sesión anterior y se las presentan a sus compañeros como si se tratara de tesoros hallados en lugares mágicos.

Los libros les muestran cuellos alargados como jirafas en las figuras de Modigliani; personajes de Chagall que flotan por los aires, tan parecidos a los dibujos que ellos mismos realizan; esculturas en las que Picasso usa, por ejemplo, un sillín y un manubrio de bicicleta para representar un toro; obras de Matisse que ellos intentan imitar uniendo pedazos de papel esparcidos en la mesa.

Las actividades también son motivadas con la lectura de títulos infantiles cuyas temáticas están relacionadas con el arte o con obras específicas. Así, por ejemplo, leemos el cuento **La princesa y el pintor** de Jane Johnson (Serres), una historia en torno a **Las Meninas** de Velázquez y a su protagonista, la infanta Margarita, y luego analizamos la obra en sí. ¡Qué riqueza descubrir en la pintura de este maestro a los personajes que conocieron en el cuento escuchado!

Ilustración de Daniela Osorio
www.yocometa.cl

Julieta y su caja de colores de Carlos Pellicer López (FCE) les muestra la magia de la pintura que no le pone límites a la imaginación, y ***Casi*** de Peter H. Reynolds (Serres) los empuja a expresarse con soltura. Cada vez que narro este último, los niños se vuelcan a los “CASI-barcos” y “CASI-princesas” sin tapujos.

Con el libro ***Matías, pintor famoso*** de Rocío Martínez (Ekaré) logro que los niños aprendan a no desilusionarse si algo no les sale bien, y a ser cuidadosos con los materiales. Al igual que Matías, que descubre el valor de su dibujo luego que este cae al barro, ellos van tomando conciencia de que si hicieron algo que no les gustó, pueden transformar su dibujo antes de botarlo.

El cocodrilo pintor de Max Velthuijs (SM) lleva a los pequeños a cerrar los ojos, al igual que lo hace el elefante frente a la tela en blanco que le da su amigo, para imaginar diferentes figuras y formas y luego expresarlas libremente usando materiales escogidos por ellos.

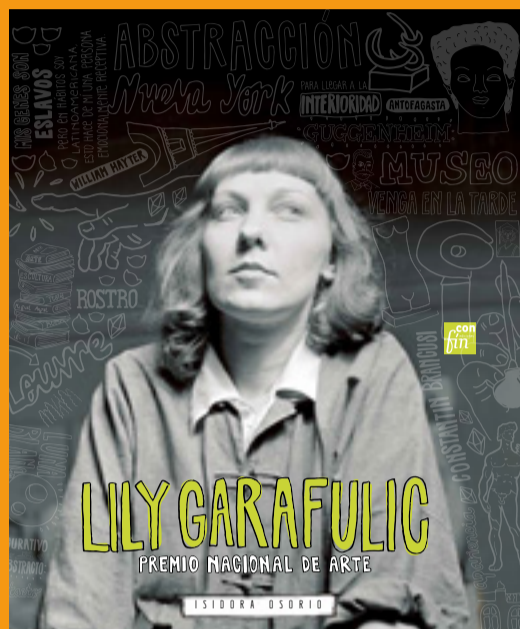

Y así tantos otros, como ***Carlota descubre a los impresionistas*** de James Mayhew (Serres), ***Claude con amor*** de Brenda V. Northeast (Serres), ***Camille y los girasoles*** de Laurence Anholt (Serres), ***Frida*** de Jonah Winter e ilustraciones de Ana Juan (Scholastic) o ***El Punto*** de Peter H. Reynolds (Serres).

Guiar a los niños a descubrir, gozar, experimentar y también a querer el arte, es una experiencia más que gratificante. Por eso invito a todos los padres y educadores a recurrir a tantísimos libros que acercan a los niños a vivir sus propias fantasías alimentando su alma para que lleguen a ser personas creativas, felices y originales.

Otros títulos para incentivar la apreciación y la creación artística

Por Equipo Revista HUV

Lily Garafulic. Premio Nacional de Arte

Autora: Isidora Osorio
Confín Ediciones, 2014
ISBN: 9789568995065

Cuaderno de animalista

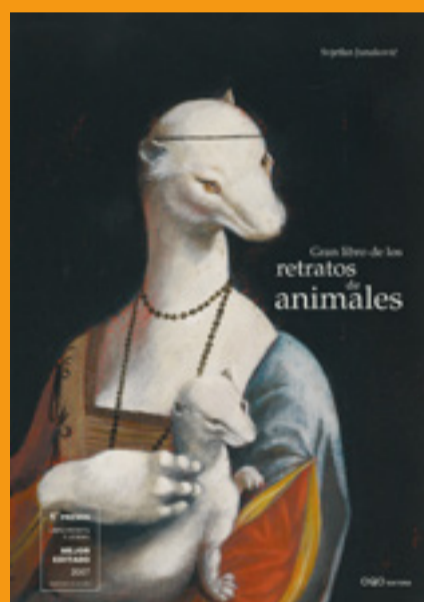
Autor: Antón Fortes
Ilustrador: Maurizio A. C. Quarello
OQO Editora, 2008
ISBN: 9788498710656

La clase de dibujo

Autor e ilustrador: Tomie dePaola
Editorial Everest, 2010
ISBN: 9788424133412

El sueño de Fernando Botero

Autor e ilustrador: Alberto Urcaray
Brosquil Ediciones, 2011
ISBN: 9788497953320

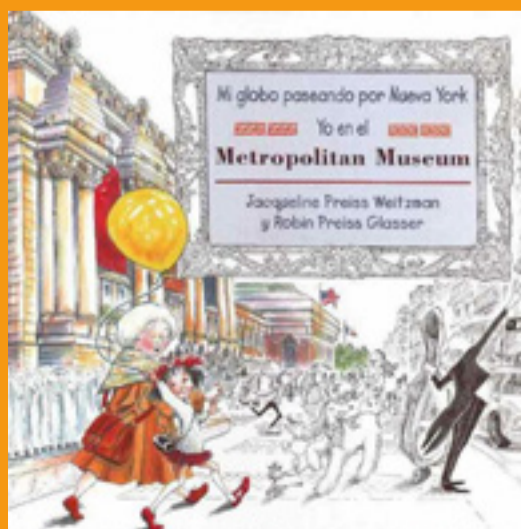

Gran libro de los retratos de animales

Autor: Svjetlan Junaković
OQO Editora, 2006
ISBN: 849657380X

Historia de los grandes cuadros

Autor: Charlie Hayres
Ediciones Siruela, 2010
ISBN: 9788498413991

Mi globo paseando por Nueva York Yo en el Metropolitan Museum

Autora: Jacqueline Preiss Weitzman
Ilustradora: Robin Preiss Glasser
Serres, 2000
ISBN: 9788495040492

De noche todos los gatos son verdes

Texto y selección: Vincent Péghaire

Océano Travesía, 2013

ISBN: 9786074008999

Las (¡verdaderas!) historias del arte

Ilustrador: Alexis Lemoine

Escenarios y textos: Sylvain Coissard

Océano Travesía, 2013

ISBN: 9786074008968

¿Qué son la belleza y el arte?

Autor: Oscar Brenifier

Ilustrador: Rémi Courgeon

Editorial Edebé, 2009

ISBN: 9788423694778

¿Has visto?

Autor e ilustrador: Istvansch

Ediciones Del Eclipse, 2006

ISBN: 987901183X

Solgo

Autora: María Teresa Andruetto

Ilustradora: Cyntia Orenszajn

Edelvives Argentina,

2012

ISBN: 9788426386458

Cuéntame un cuadro

Autor e ilustrador: Quentin Blake

Serres, 2007

ISBN: 8484882187

Camilo Mori

Autora: Magdalena Correa

Alfaguara Infantil, 2009

ISBN: 9789562397049

Historia del arte para niños

Texto y dibujos: Yolanda Bedregal

Ilustrador: Pablo Loayza

Plural Ediciones, 2009

ISBN: 978999542166

Una polilla en el museo

Autora: Carmen Muñoz Hurtado

Ilustrador: Alberto Montt

Editorial Pehuén, 2008

ISBN: 9789561604438

Mal día en Río Seco

Autor: Chris van Allsburg

Fondo de Cultura Económica, 2000

ISBN: 9681662717

Art y Max

Autor: David Wiesner

Océano Travesía, 2013

ISBN: 9786074005271

Cada cuadro con su cuento

El mundo de la pintura

Autor: Juan Ramón Brotons

Ilustradora: Ximena Maier

Anaya Ediciones, 2013

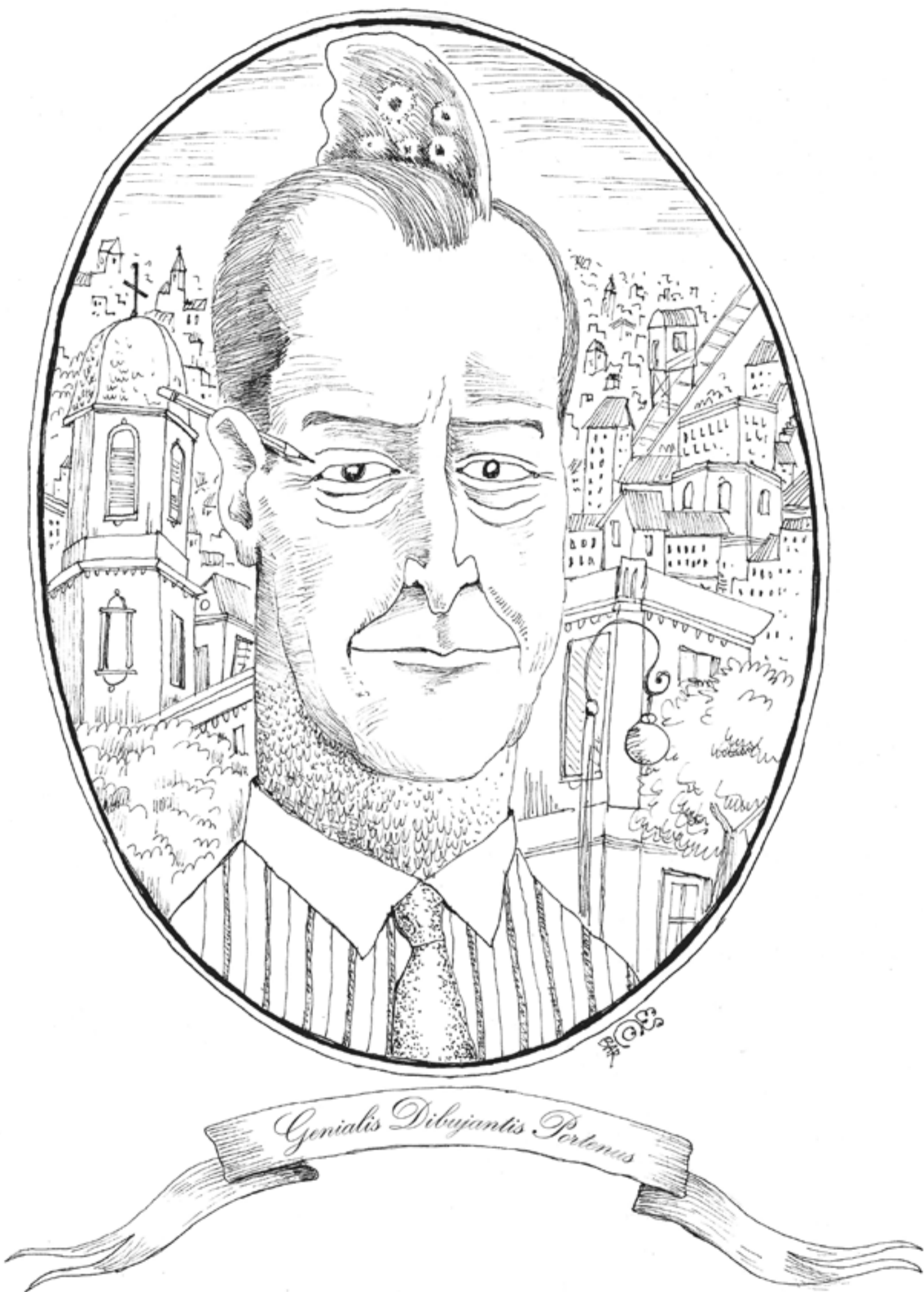
ISBN: 9788467840285

Taller de pintura y construcciones

Autor: César Fernández Arias

Mediavaca, 2005

ISBN: 8493403806

LUKAS Y EL ALMA PORTEÑA

En un relato atravesado por sus propios recuerdos, el autor e ilustrador chileno Marcelo Escobar escribe sobre un hombre cuya obra cambió su manera de ver el mundo: Renzo Pecchenino, el inolvidable Lukas.

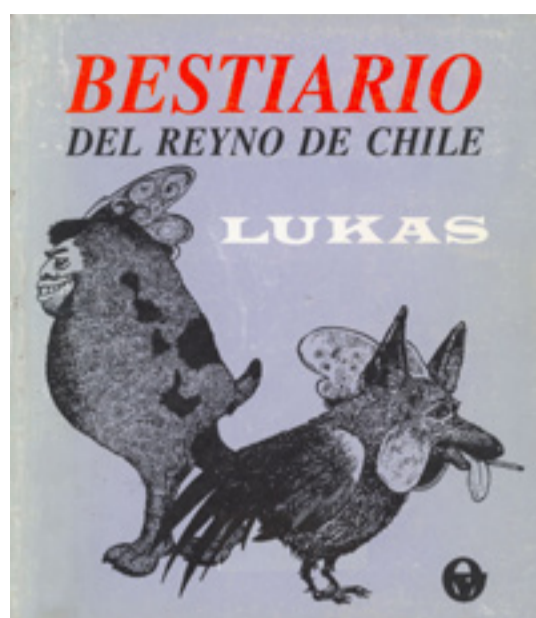
Ilustraciones gentileza Fundación Lukas

Por Marcelo Escobar
Escritor e ilustrador

Mi primer acercamiento al trabajo de Lukas ocurrió, como suele acontecer en los encuentros memorables, por azar. Yo era un niño y frecuentaba la biblioteca pública que quedaba cerca de mi colegio. Ahí transcurrían las horas al amparo de la luminosa sala de lectura y de la eterna chimenea que hacía más acogedoras las tardes de invierno.

Una de esas frías tardes, sumergido en esos anacrónicos anaqueles repletos de pequeñas fichas escritas a mano, donde se catalogaban los volúmenes que abarrotaban las estanterías de esa remota biblioteca que hoy recuerdo entre la bruma del tiempo, di con el extraño y sugerente título de un libro: **Bestiario del Reyno de Chile** (Ediciones Universitarias

de Valparaíso, 1972). Cuando lo tuve entre mis manos, contemplé maravillado esas extrañas imágenes en la portada color paquete de vela. Un perro antropomorfo con la cara de un hombre de rasgos típicamente chilenos, con una amplia sonrisa de fuertes dientes y, coronando la cabeza de mechales tiesas, una enorme cresta de gallo. En el interior, una escueta dedicatoria: *A Condorito*. Lo que venía a continuación era realmente asombroso: casi 90 páginas de una fauna inconcebible, delirante, profusamente dibujada con finos trazos y colmada de detalles y texturas. Cada dibujo venía acompañado de una descripción en un latín muy libre, con nombres imaginados, como “*Melancolicus vulgaris chilensis*”.

Gallo Vaca
TORPE TORPE MAGELLANICUS

Pajarón
MELANOLEUCUS VIGARIUS OILENSIS

El libro parecía el cuaderno de notas de un naturalista empeñado en descifrar el alma de Chile, dedicado a observar y tomar nota, a clasificar una fauna única.

Mis ojos de niño se dilataban ante cada dibujo, y en ese momento supe que lo único que quería hacer era dibujar.

Con los años también supe que el naturalista imposible tenía también un nombre que evocaba a esos sabios que clasificaron cada piedra y árbol en nuestro país: Renzo Pecchenino Raggi, conocido en el Reyno como Lukas, natural del pueblo de Ottone, cercano a Milán, donde nació el 28 de mayo de 1934.

“Mis ojos de niño se dilataban ante cada dibujo y en ese momento supe que lo único que quería hacer era dibujar”

Un año más tarde, la familia Pecchenino arribó a Valparaíso, sumada al caudal de inmigrantes que han conferido a nuestro puerto esa identidad cosmopolita, y que han enriquecido con su bagaje cultural el patrimonio de una ciudad apasionada y única.

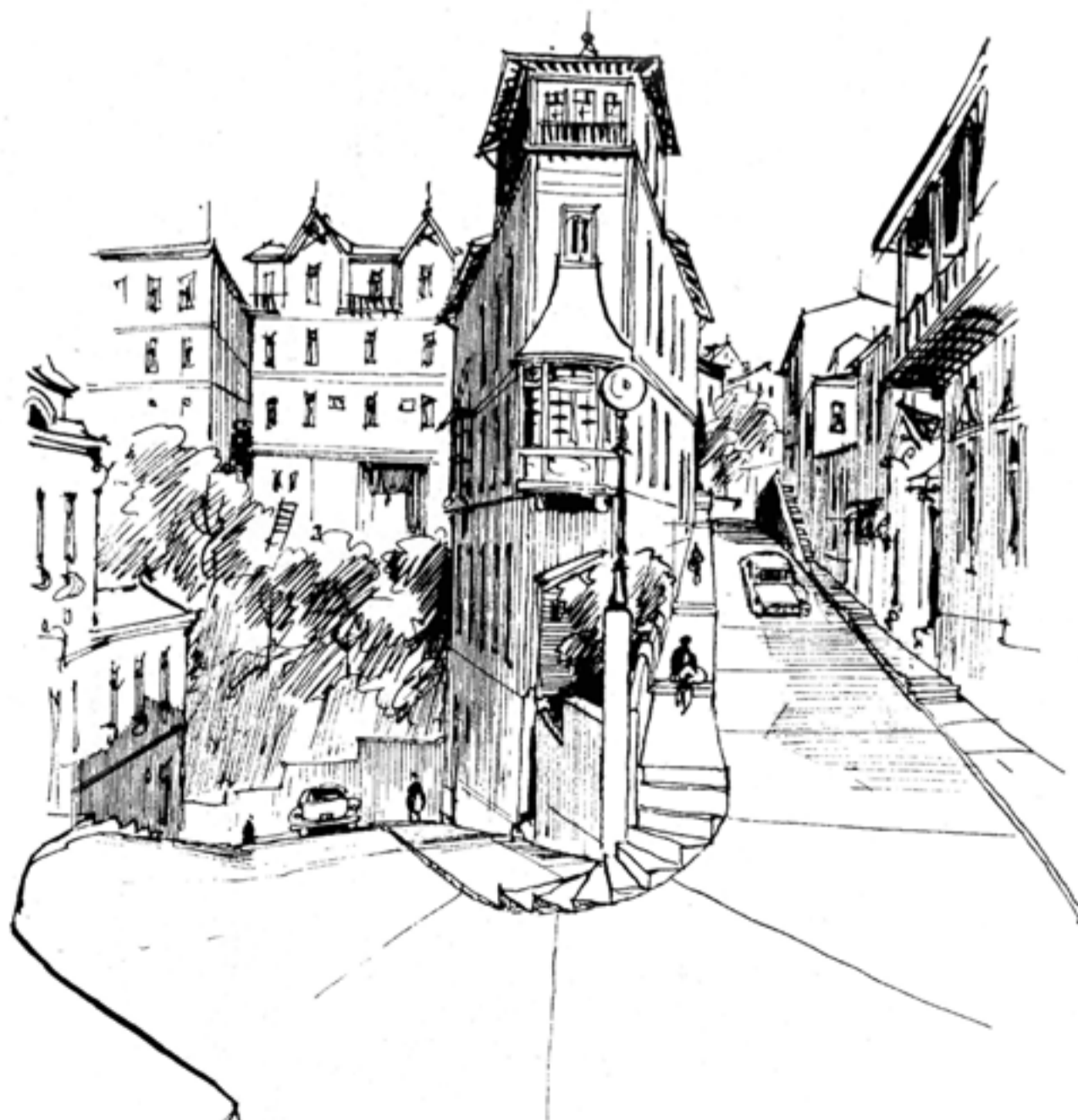
El pequeño Renzo estudió en la Scuola Italiana del puerto y luego ingresó a Arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso, carrera que quedó truncada por la muerte del padre. Es en esa época cuando recibió algunos encargos como letrista y decorador de vitrinas, para luego publicar su primer dibujo el año 1958 en el diario La Unión. Nació Lukas, el dibujante que desarrollaría una labor íntimamente ligada al encantamiento de su Valparaíso querido, y que inscribiría su nombre junto a otros grandes amantes del puerto, tales como Joaquín Edwards Bello, Manuel Rojas y Pablo Neruda.

Ese amor por el puerto loco quedó registrado en el que se ha convertido quizás en el mejor testimonio de cariño

a Valparaíso –al menos en términos gráficos–: **Apuntes porteños**. El libro apareció en 1971, nuevamente bajo el sello de Ediciones Universitarias de Valparaíso. Las detalladas ilustraciones y los informados textos dan cuenta de un puerto desconocido y oculto, que propaga su luz a un público maravillado. La historia de una ciudad jamás fundada atravesó sus páginas de formato apaisado, contando su epopeya a través de dibujos en que su formación de arquitecto quedó plasmada en cada construcción imposible. “Aquí deberían dar examen todos los arquitectos de Chile”, decía Lukas, mientras dibujaba cada rincón de ese laberinto de escaleras que ascienden al cielo perdiéndose en los cerros. Manual de usos y costumbres,

memoria de personajes que pululan en la estrecha franja del barrio Almendral, unas escasas cuadras que se comprimen entre el mar y los cerros. Ahí está nuevamente el investigador penetrante, mostrando sutiles detalles arquitectónicos, naufragios de goletas varadas en avenida Pedro Montt, ascensores que aparecen escondidos tras pequeñas puertas en algún recoveco de su loca topografía, y que se encumbran a los cerros atiborrados de casas que parecen querer alzar el vuelo en el cálido viento de septiembre, en la también llamada Ciudad de los Vientos.

A mediados de los ochenta, retomando el hilo de mis recuerdos, vi a Lukas en UCV Televisión, el primer canal en Chile, como otras de las tantas “primeras” instituciones que nacieron precisamente en el puerto.

Era un espacio sencillo de conversación, sin pretensiones, donde el artista hizo gala de su prodigiosa memoria porteña, narrando particulares episodios de la historia de “Pancho”, amistoso mote que recibe Valparaíso por la iglesia de San Francisco, cuya torre rojiza era como un faro y lo primero que distinguían los marinos al acercarse a la bahía. Lukas hablaba con soltura sobre el origen del hospital Van Büren o del bombardeo de la flota española en 1865, mientras dibujaba las volutas de humo que se alzaban de los cerros, en el detallado dibujo del puerto que realizó mientras conversaba amenamente.

Durante la década del sesenta, el prestigio de Lukas creció a punta de dibujos y su fino humor volcado en El

Mercurio y La Estrella de Valparaíso. Pronto se sumarían El Mercurio y La Segunda de Santiago, además de las revistas **Topaze**, el **Pingüino** y el entrañable **Mampato**; luego vendrían medios en Estados Unidos y Brasil.

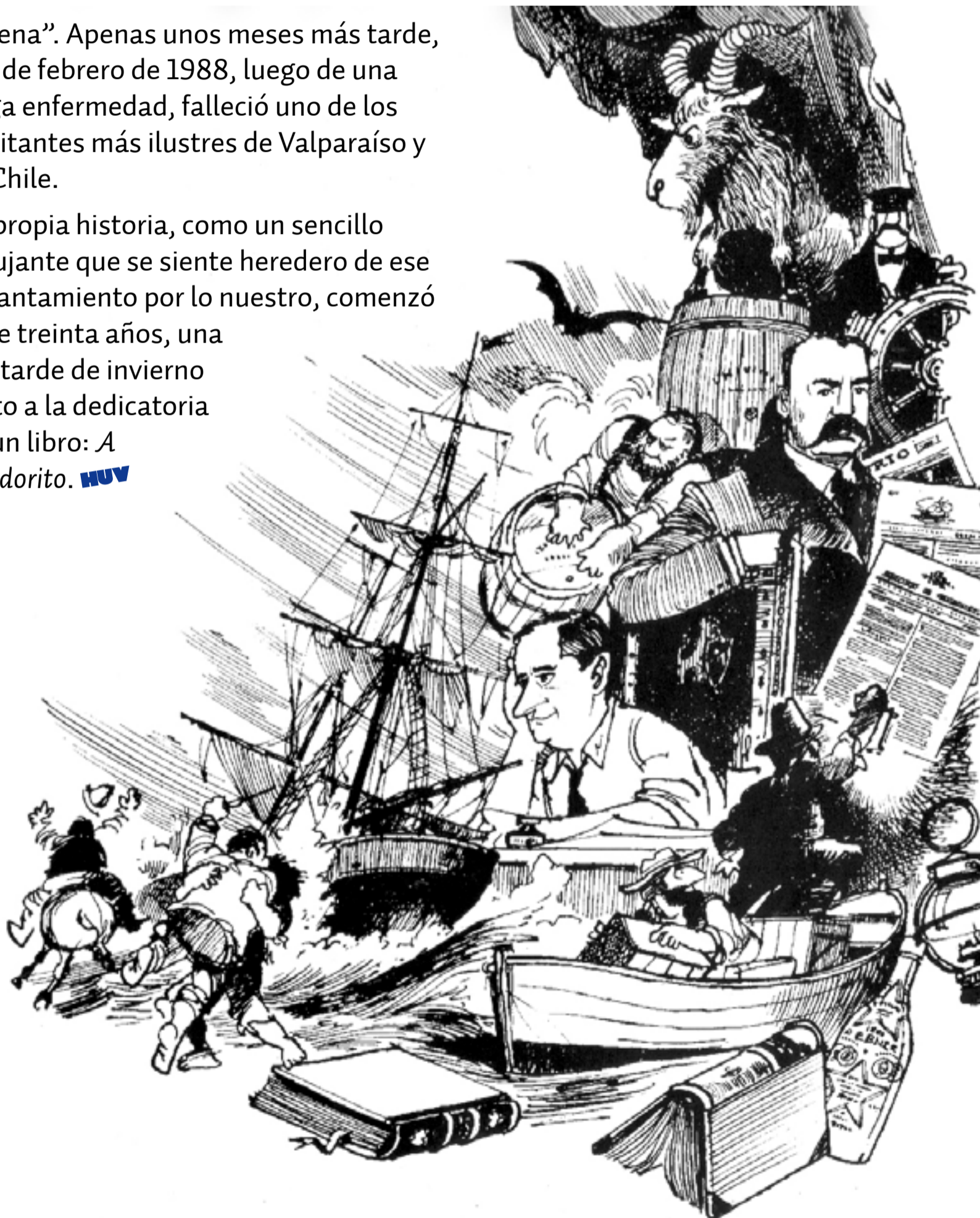
Los premios se acumularon. Su talento y extraordinaria cultura le valieron numerosos galardones a su labor de difusión y su trabajo como cronista gráfico de nuestra particular idiosincrasia, hasta recibir el *Premio Nacional de Periodismo* en 1981.

La recompensa postrera le llegó en 1987: se le otorgó la ciudadanía chilena por gracia a un artista que trabajó incansablemente por desentrañar ese ligero hálito que llamamos el “alma

“Su talento y extraordinaria cultura le valieron numerosos galardones a su labor de difusión y su trabajo como cronista gráfico de nuestra particular idiosincrasia...”

chilena”. Apenas unos meses más tarde, el 7 de febrero de 1988, luego de una larga enfermedad, falleció uno de los habitantes más ilustres de Valparaíso y de Chile.

Mi propia historia, como un sencillo dibujante que se siente heredero de ese encantamiento por lo nuestro, comenzó hace treinta años, una fría tarde de invierno junto a la dedicatoria de un libro: *A Condorito*. **HUV**

María Teresa Ferrer

Periodista, autora de libros infantiles
Vicepresidenta de IBBY Chile

El mejor regalo literario para un niño...

Cualquier libro de Roald Dahl. Puede ser que los niños enganchen o no con este autor, pero creo que es un deber de los adultos dárselo a conocer.

Un libro que hace reír a grandes y a chicos...

Malvado conejito de Jeanne Willis y Tony Ross, una historia genial con ilustraciones divertidísimas sobre la peculiar estrategia que tiene un conejito para que sus papás no lo reten por su informe de notas.

No se puede evitar llorar con el libro...

El libro triste de Michael Rosen y Quentin Blake. Me da mucha pena cada vez que lo leo porque relata la tristeza más grande: la de perder a un ser querido, en este caso un hijo.

Para cautivar a un adolescente no lector...

Hay que regalarle libros de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, si le gusta el fútbol, un regalo perfecto sería **La fiebre** o **Cracks**.

Un libro que no falla a la hora del cuentacuentos...

El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza de Werner Holzwarth y Wolf Erlbruch. En mi casa es un éxito y a mis niños les da ataque de risa cada vez que lo leemos.

Malvado conejito

Autor: Jeanne Willis
 Ilustrador: Tony Ross
 Océano Travesía, 2009
 ISBN: 9786074001624

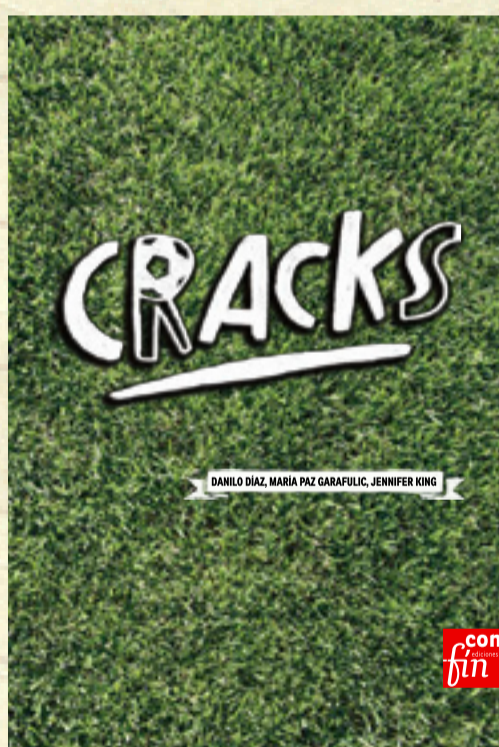
El libro triste

Autor: Michael Rosen
 Ilustrador: Quentin Blake
 Serres, 2004
 ISBN: 8484881512

La Fiebre

Autor: Jaime Caucao
 Ediciones SM, 2011
 ISBN: 9789562647960

Cracks

Autores: Danilo Díaz, Jennifer King y María Paz Garafulic
 Confín Ediciones, 2013
 ISBN: 9789568995

El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza

Autores: Werner Holzwarth y Wolf Erlbruch
 Ilustrador: Wolf Erlbruch
 Alfaguara Infantil, 2002
 ISBN: 9789562392518

Debería hacerse una película con el libro...

De chica me hubiese encantado ver una película del libro ***Nuestras sombras*** de María Teresa Budge, para ver personificadas a la Pergamino 1 y a la Pergamino 2. También deberían llevar al cine ***Cien años de soledad***, al igual que lo han hecho con otras novelas de Gabriel García Márquez.

Mi libro álbum favorito...

Le tengo especial cariño a ***El ángel del abuelo*** de Jutta Bauer, porque fue el primer libro álbum que me enamoró. Después de ese han venido muchos, que me coquetean desde los estantes en las librerías y terminan en la biblioteca de mi casa.

Mi poeta preferido...

Me gusta mucho la poesía de Mario Benedetti, y también los versos y canciones rimadas para niños de María Elena Walsh, un clásico que nos acompaña siempre en la radio del auto y que disfrutamos todos.

Mi ilustrador favorito...

Podría nombrar una larga lista de ilustradores que me encantan, pero quiero destacar el trabajo de dos chilenas: Carolina Schütte, con sus ilustraciones llenas de magia y romanticismo, y Magdalena Armstrong, quien logra un nivel de detalle impresionante con el lápiz.

Me gustaría tomar un café con:

La escritora argentina Liliana Bodoc, con quien tuve la suerte de conversar una vez y me pareció tan entretenida, interesante y talentosa que quedé con gusto a poco. ¡Feliz me repito un café con ella!

El lugar donde encuentro todos los libros que quiero:

El sitio www.bookdepository.com tiene un catálogo interesante, los libros llegan a la casa, a excelentes precios y sin tener que pagar gastos de envío.

Ilustración de Carolina Schütte para la portada del tercer número de Revista HUV.

El libro que hoy tengo sobre mi velador:

En el taller literario que dicta Ana María Güiraldes estamos leyendo **La contadora de películas** de Hernán Rivera Letelier.

Es el primer libro que leo de este autor y me ha gustado mucho por su estilo sencillo y cercano para contar la cruda realidad de una familia que vive en la pampa. **HUV**

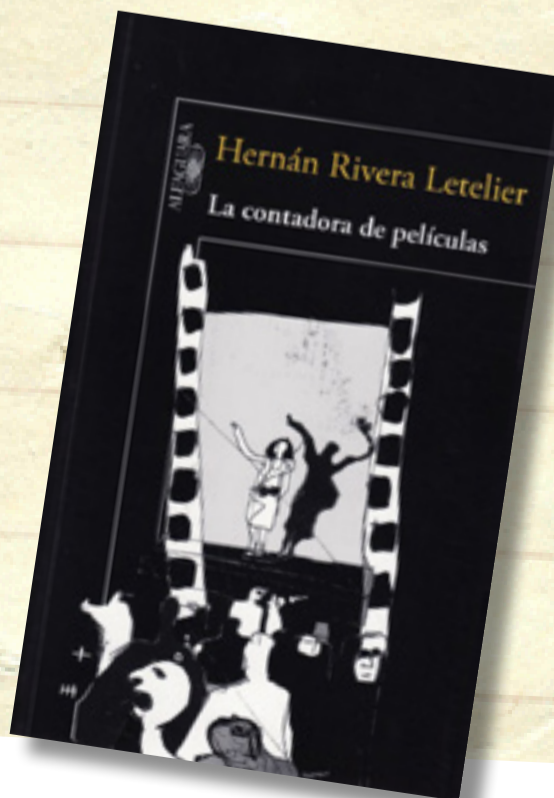

El ángel del abuelo

Autora e ilustradora: Jutta Bauer
Lóguez, 2007
ISBN: 9788489804494

La escritora argentina
Liliana Bodoc

La contadora de películas
Autor: Hernán Rivera Letelier
Alfaguara, 2009
ISBN: 9789562396660

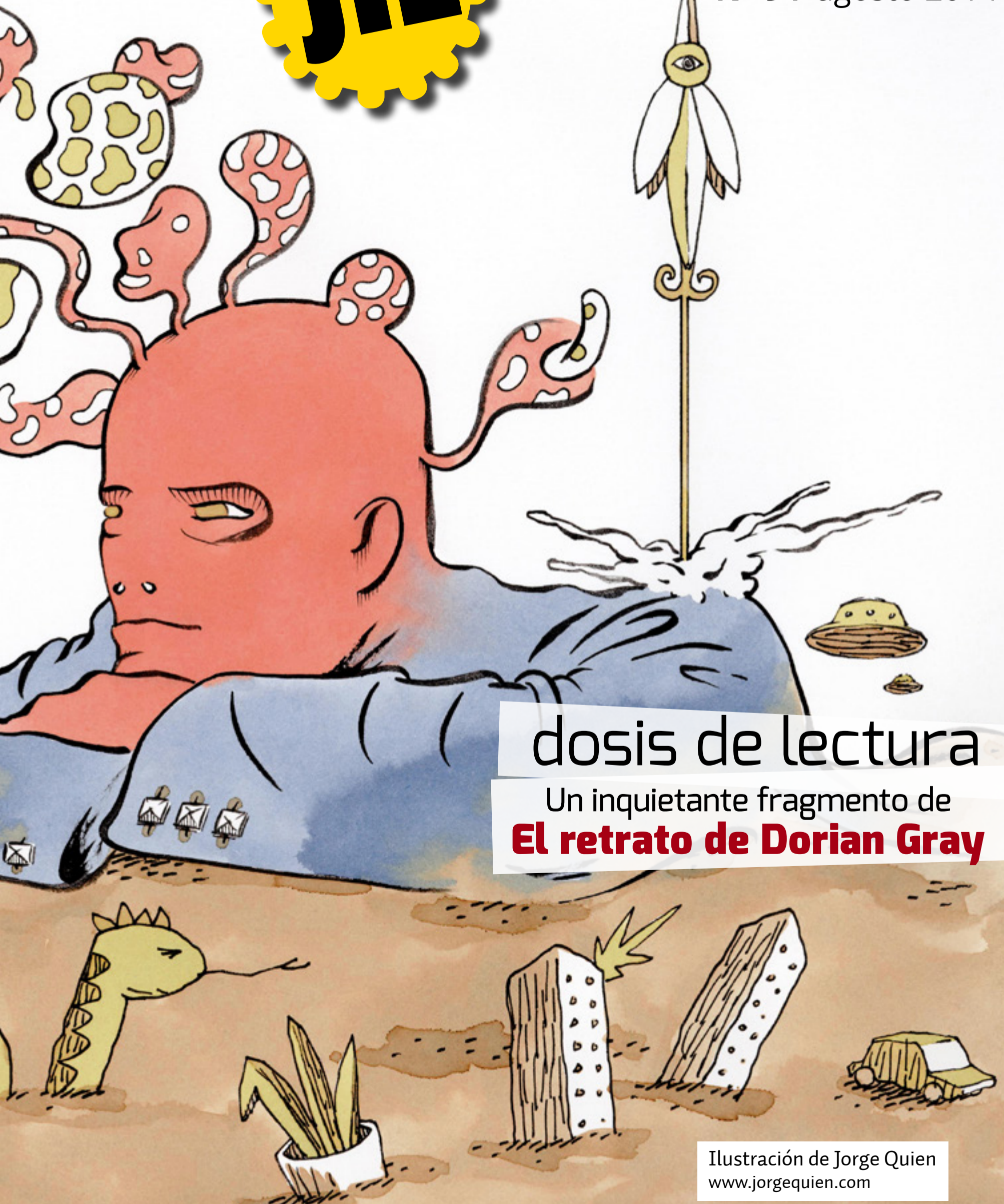
CÓMIC DE MALIKI 4 OJOS

¿Qué es el arte para ti?

**¡Entre nosotros
nos entendemos!**
7 jóvenes, 7 libros
recomendados

Bajo la estrella de GREEN por
ESTEBAN CABEZAS

dosis de lectura

Un inquietante fragmento de
El retrato de Dorian Gray

Coordinación:
Pablo Álvarez
Comité Editorial Revista HUV

¡ENTRE NOSOTROS

Recomendaciones y reseñas de
jóvenes lectores

NOS entendemos!

Descubriendo el mágico mundo de Frida de María J. Jordà (Océano Travesía, 2011)

Frida Khalo es considerada una de las mejores artistas plásticas del siglo XX. Este libro tiene ilustraciones muy atractivas que son obras suyas y también fotografías reales de ella y su familia. Aunque estas últimas son muy pequeñas, resulta interesante ver cómo posaban o ver los peinados y las ropas de su época. El libro -que tiene tapa dura y puedes atesorar por muchos años- está contado en primera persona, y te puedes imaginar que estás entrevistando a Frida.

Leer la vida de Frida resultó muy entretenido. Su historia era como una película, porque tenía muchos dramas, aventuras, amor, derrotas, triunfos. El hecho de haber sido una mujer que rompió tantos esquemas en su época en México, a pesar de su discapacidad física, cautivó tremendamente mi atención. Recomiendo a los niños que tengan este libro en sus bibliotecas porque nos permite acercarnos a la pintura y, además, valorar el ejemplo de la fuerza y ganas de vivir que Frida Khalo siempre manifestó.

Lucila Arriagada Bravo
Colegio Epullay Montessori, 10 años

Cosas que te pasan si estás vivo de Liniers (La Editorial Común, 2011)

Un libro en donde encontrarás las cosas que Liniers hizo en determinadas fechas. Cosas cruciales para su vida como la llegada de sus dos hijas, o dibujar las primeras 5000 tapas para *Macanudo* #6. Este libro no solo está hecho para reír y saber las cosas que vivió diariamente el historietista argentino, sino que también para mostrarnos su estilo por medio de las tiras cómicas que se nos presentan en cada página.

El arte que hay en cada página de este libro es más bien especial. Liniers lo muestra a través de sus caricaturas: una forma no tradicional de contar la historia de su propia vida haciéndola más entretenida, sin seguir las ideas comunes, sino sus propias reglas y su estilo. Los dibujos que él hace nos ayudan a entender aún más el mensaje de los textos, por más simples que sean. A veces, puede ser la tira cómica más simple o aburrida en cuanto a contenido, pero cuando ves el dibujo, te matas de la risa. A mí me pasó un montón de veces. También, cuando no lo entiendes, te ríes porque el dibujo es producto de su imaginación, por lo que piensas la reacción que tuvo Liniers cuando le pasó eso. Se les recomiendo desde lo más interno de mí. Lo disfrutarán tanto como yo lo hice.

Valentina Álvarez Fuentes
Instituto Sagrado Corazón, 15 años

***Nannerl, la hermana de Mozart* de Rita Charbonnier (Edhasa, 2006)**

La historia ocurre en la Europa del siglo XVIII. Entre partituras, giras y una gran exigencia transcurre la infancia de los pequeños hermanos Mozart. Nannerl, cuyo talento musical es fomentado por su padre, es relegada a un segundo plano al apreciarse también esta habilidad en su hermano Wolfgang. En medio de una sociedad superficial y sexista, poco importan los sentimientos e intereses de Nannerl, para quien el desarrollo intelectual y profesional está vedado. El relato comienza con el intercambio de misivas entre la protagonista y su pretendiente. Como en una buena composición, la tensión va *in crescendo* para deleitar al lector con un desenlace notable.

La lectura del libro resulta gratificante, porque muestra a esta mujer con sus anhelos, amores, temores, defectos y lágrimas en vano, pero de manera sencilla. La novela refleja los límites que nos impone el entorno y que pueden encauzar la vida hacia situaciones adversas, pero esas mismas situaciones resultan ser el abono que hace crecer y prosperar la realización personal.

Bárbara Aravena González
Biblioteca de Santiago, 19 años

Cuentos de la periferia de Shaun Tan (Barbara Fiore Editora, 2008)

“La noche del rescate de las tortugas pensé que moriríamos. Me tiraba de los pelos mientras repetía las mismas preguntas una y otra vez: ¿por qué siempre obedezco tus planes absurdos? ¿Por qué no estamos en casa viendo la tele como todo el mundo? Miré hacia atrás y vi que quienes nos perseguían se acercaban sin darnos tregua, más grandes y poderosos que nosotros, tan jóvenes y cargados de patéticos ideales. ¡Se acabó!, grité con todas mis fuerzas”.

La inagotable imaginación de Shaun Tan queda reflejada en estas 15 historias que nos hacen viajar al barrio de una periferia, donde ocurren los hechos más extraordinarios, donde podemos crear nuestras propias mascotas, conmovernos con el emotivo velatorio de un amigo que no es apreciado o preguntarnos por qué no ocurren en ningún otro lugar estos acontecimientos.

La forma en que este autor nos hace vivir maravillosos días, vistos desde la perspectiva de un niño, es simplemente fascinante. Nos transporta dentro de la ciudad página tras página, y sin darnos cuenta queremos seguir leyendo. Simplemente NOTABLE.

Manuel Reil Llafquén
Bibliobús Biblioteca de Santiago, 18 años

Dorian Gray de Oscar Wilde, ilustrado por Corominas (Diábolo Ediciones, 2012)

Dorian Gray es joven, rico y guarda un peligroso secreto: posee la vida eterna. ¿Cómo logró esto? A través de un retrato que pintó Basil, un talentoso artista inglés. Pero, ¿quién está detrás de todo esto? Sin duda, Lord Henry, un sabelotodo ricachón que no puede evitar contaminar la mente pura de Dorian.

Yo había leído la novela en el colegio. En ese momento me gustó mucho, pero me costaba seguir los interminables diálogos entre Lord Henry y Dorian. Ahora me encontré con esta versión en cómic y me encantó. En primer lugar, por el ambiente: sombrío y misterioso. Los colores son oscuros y algunos personajes realmente dan miedo. Pero también me gustó porque la historia está contada de otra forma; tiene unos cambios y no sigue el orden normal, lo que hace que la historia sea aún más tensa. Les recomiendo mucho esta versión, porque conserva el espíritu de la novela, pero además la acompaña con excelentes dibujos.

Gastón Izquierdo Bustamante
Café Literario Providencia, 16 años

Cartas a Theo de Vincent van Gogh (Alianza, 2012)

La vida de Vincent van Gogh no fue nada fácil. Este artista holandés tuvo que soportar la indiferencia y la incompreensión de la gente que no lograba apreciar su arte. Por más de 20 años intercambió cartas con su hermano Theo, a quien quería mucho, pues él era la única persona que se encargaba de él, y lo apoyaba en todo lo que se refiriera a su arte.

En las cartas se pueden ver distintos momentos de la vida del pintor. Momentos alegres y momentos tristes. A veces, Vincent reflexiona mucho acerca del arte, pero en otras oportunidades habla de la vida, la soledad y la tristeza. A mí, a ratos, me daban pena las cartas, pero después el pintor escribía con tanto fervor, que olvidaba que eran cartas y pensaba que eran parte de una historia: la historia y la forma de pensar el arte de uno de los más grandes artistas contemporáneos.

Paulina Camus Jemio
Centro Lector de Lo Barnechea, 19 años

Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud (Visor Libros, 2010)

Quienes gustan de la literatura clásica, y de la buena poesía, no pueden dejar de leer ***Una temporada en el infierno***, del reconocido poeta francés Arthur Rimbaud, única obra publicada por él mismo en el año 1873.

En este poemario, una verdadera obra de arte, escrito en prosa poética, Rimbaud nos canta su travesía por el inframundo, como alguna vez lo hiciera el genio de Dante. El hablante es condenado a presenciar sus fracasos durante su miserable vida, y a su vez, experimenta el momento en el que ve una luz al final del túnel, pasando de vivir en otoños a conocer la primavera. Si eres amante de la potente expresión poética, definitivamente este texto debe posarse ante tus retinas. ¡Disfrútalo!

Renée Isabel Peña
Biblioteca de Santiago, 18 años

www.eldiarioiluminadodemaliki.blogspot.com

MARCELA TRUJILLO nunca deja de sorprender. Para este **ESPECIAL DE ARTES VISUALES** contactó a **23** ilustradores y dibujantes y les hizo una pregunta vital: **¿Qué es el arte para ti?** Las respuestas, en este cómic imperdible.

Cuando estudiaba **ARTE** en la universidad, mis profesores de pintura usaban la palabra "**ILUSTRATIVO**" como una **OFENSA** :

Sííí... ESTÁ BUENO, PERO MUY **ILUSTRATIVO**

SI NO FUERA TAN **ILUSTRATIVO** FUNCIONARÍA MEJOR

NO SÉ, ESE TONO **ILUSTRATIVO** ME MOLESTA UN POCO

Para ellos eran **2** conceptos **OPUESTOS**: EL **ARTE** era **SUBLIME** y **TRASCENDENTAL**, y la **ILUSTRACIÓN POPULAR** y **DESECHABLE**.

MI HERMANITA MENOR

POBRECITA TAN IGNORANTE

HERMANO, ¡TE ADMIRO!

¡QUE ENTRETE- NIDO!

ENSÉÑAME A PINTAR

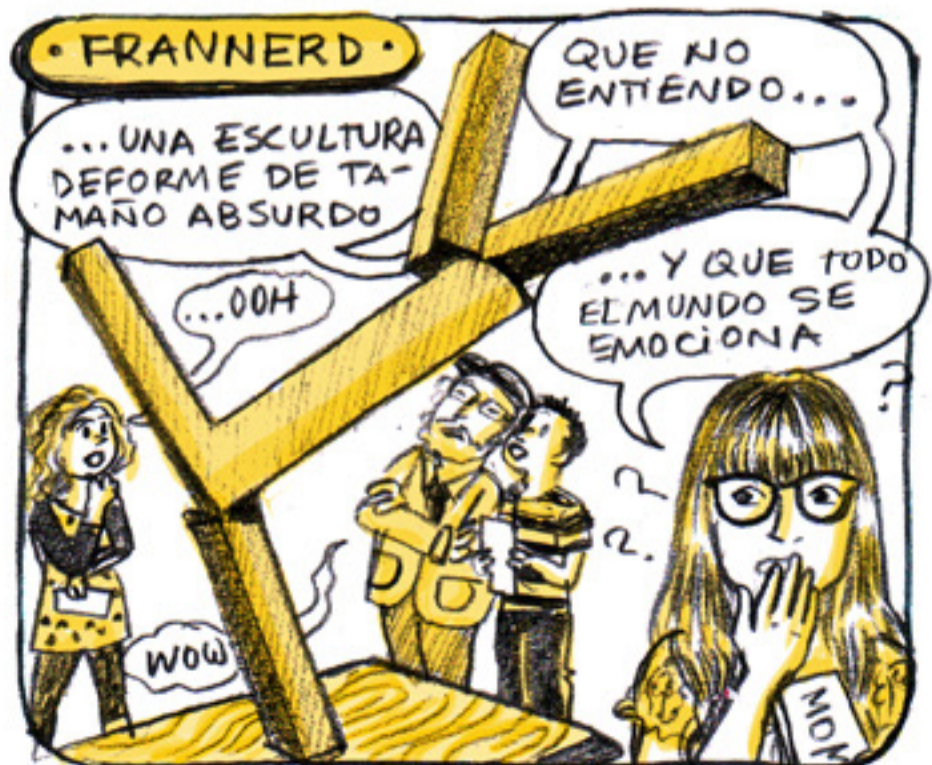
QUIERO APRENDER

Afortunadamente en esa época yo era **PUNK** y hacía todo lo contrario de lo que mis profesores decían, y me convertí en una "**PINTORA ILUSTRATIVA**".

En la actualidad los **ARTISTAS** que más admiro son **ILUSTRADORES**. Entonces quise saber qué opinan ellos del **ARTE** y esto fue lo que me respondieron :

El retrato de Dorian Gray

Autor: Oscar Wilde

Editorial Edaf, 2012

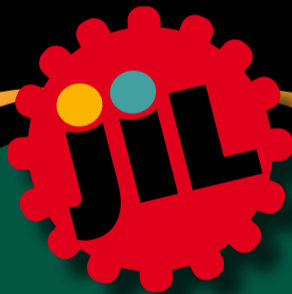
ISBN: 9788471664648

dosis de lectura

Introducción de Pablo Álvarez

Coordinador Sección JIL

Comité Editorial Revista HUV

El retrato de Dorian Gray

Oscar Wilde

*Fragmento del libro *El retrato de Dorian Gray*.
Páginas 112 a 117.

Ilustración de Fabián Rivas
www.fabianrivas.com

INTRODUCCIÓN

No puedo sino maravillarme con la obra de Oscar Wilde (1854-1900). Relatos, drama, poesía y esta novela inmortal, como el personaje que la habita: *El retrato de Dorian Gray* (Edaf, 2012). Excéntrico, refinado, extravagante, incomprendido, odiado. Son solo algunas de las categorías donde podemos ubicar a este autor irlandés, conocido por niños, jóvenes y adultos de todas las latitudes.

Hace muy poco escuché una canción de Damon Albarn, vocalista de Blur, que se titula *The Selfish Giant* (El gigante egoísta), y que aparece en su último disco como solista. Los arreglos musicales, el teclado sobre todo, te acercan a una época anterior; sabes que esos sonidos tienen otro origen y otra intención, quieren transportarte, habitar otro espacio dentro de tu cotidianeidad. Como si de la obra de Wilde estuviéramos hablando. Cuando escucho una canción que se titula exactamente igual que un relato escrito hace más de un siglo por Wilde, no puedo dejar de preguntarme por qué esa obra, ese pequeño relato, se vuelve inmortal.

“El artista es el creador de las cosas bellas”, parte diciendo en el prefacio de la novela *El retrato de Dorian Gray*. En una especie de declaración de principios, la enunciación arremete contra todo ente creador, contra todas las personas de alguna forma ligadas al arte. Oscar Wilde es, sin duda, un escritor despiadado. Tanto lo bello como lo impuro, lo moral y lo inmoral, lo superficial y lo simbólico, lo perfecto y lo imperfecto, todo se convierte en materia prima para el artista. Sin embargo, indica el prefacio hacia el final, para rematarnos, para hacernos dudar de todo lo dicho hasta el momento: *“Todo arte es completamente inútil”*. ¿A qué nos enfrentaremos, de aquí en adelante, entonces?

El retrato de Dorian Gray, publicada por entregas en 1890, es una novela tan refinada como decadente. Ambientada en la época victoriana, la novela elabora un retrato descarnado de la superficialidad y refinamiento innecesarios de aquella era. Las descripciones de los decorados interiores, las palabras para referirse a los ambientes que rozan la cursilería, así lo evidencian: *“En el estudio había un fragante olor a rosas, y cuando el ligero vientecillo de verano que pasaba entre los árboles del jardín penetró a través de la ventana abierta, trajo con él un aroma de lilas y un delicado perfume de flores de cardo”*. Este es el marco que introduce a los personajes principales de la novela: el artista Basil Hallward, el aristócrata Lord Henry Wotton y, por supuesto, el retrato de Dorian Gray.

Es interesante cómo la novela presenta al retrato primero que al retratado. Se trata de un incesante juego de representación, una historia que habla y teoriza en torno al ejercicio creador: al arte dentro del arte. Dorian Gray es un personaje dominado por la mente perversa de Lord Henry, retratado por el hábil pincel de Basil y encandilado por el arte de la representación de Sibyl, una bella actriz de un teatro decadente, abarrotado de personajes grotescos, deseosos de presenciar la simulación de una realidad que no les pertenece. Wilde construye una genialidad, repleta de diálogos pesimistas que no vacilan en destruir todas nuestras ideas en torno a la belleza, la juventud y lo imperecedero.

Una novela imprescindible para entender el cambio de un siglo y una poética que hasta el día de hoy –como la búsqueda de su personaje Dorian– no muere.

-Has matado mi amor -murmuró.

Ella le miró asombrada y se echó a reír. No le contestó. Fue hacia él y con sus finos dedos le acarició el cabello. Se agachó y le besó las manos. Él las retiró y un estremecimiento conmovió su cuerpo.

Se levantó y se dirigió a la puerta.

-Sí -exclamó-, **has matado mi amor. Acostumbrabas excitar mi imaginación.** Ahora ni siquiera excitas mi curiosidad. Simplemente, no me produces ningún efecto. **Te amaba porque eras maravillosa,** por tu genio y tu inteligencia, porque hacías realidad los sueños de los grandes poetas, porque dabas forma y sustancia a las sombras del arte. Ahora lo has perdido todo. **Eres frívola y estúpida.** ¡Dios mío! ¡Qué loco fui al amarte! ¡Qué tonto he sido! Ahora para mí no eres nada. **No te volveré a ver.** No volveré a pensar en ti. **Nunca volveré a decir tu nombre.** No sabes lo que llegaste a ser para mí. Llegaste a ser... ¡Oh, no quiero ni pensarlo! ¡Desearía no haberte visto jamás! **Has estropeado todo el romanticismo de mi vida.** ¡Qué poco sabes del amor, si dices que echa a perder tu arte! Sin tu arte no eres nada. Yo podría haberte hecho famosa, espléndida, magnífica. El mundo hubiera estado a tus pies y hubieras llevado mi nombre. **¿Qué eres ahora? Una actriz de tercera categoría con una cara bonita.**

La muchacha se puso blanca y empezó a temblar. Juntó las manos y al hablar parecía ahogarse.

-¿Hablas en serio, Dorian? -murmuró-. **Estás fingiendo.**

-¡Fingiendo! Eso lo dejo para ti. Lo haces muy bien -contestó él amargamente.

[...]

Fue presa de un llanto apasionado. Se derrumbó en el suelo como si estuviera herida, y **Dorian Gray la miró con sus bellos ojos** mientras sus labios surcaban con una mueca de exquisito desdén.

Siempre nos parecen ridículas las emociones de las personas que hemos dejado de amar. Sibyl Vane le pareció absurdamente melodramática. Sus lágrimas y sus sollozos le aburrían.

-Me voy -dijo por fin con voz clara y calmosa-. **No deseo ser cruel,** pero no quiero volver a verte. Me has desilusionado.

Ella lloró silenciosamente, pero no le contestó. Se arrastró hacia él y sus manecitas se extendieron ciegamente pareciendo buscarle. Él se dio la vuelta y salió de la habitación. A los pocos momentos estaba fuera del teatro.

[...]

Pasó por la librería hacia la puerta de su dormitorio, que era una gran habitación octogonal situada en el piso bajo y que, **en su afán por el lujo,** había hecho decorar él mismo con algunas curiosas tapicerías renacentistas que había descubierto en

un viejo ático de Selby Royal. Al tiempo de cerrar la puerta **sus ojos se posaron sobre el retrato que Basil Hallward** le había hecho. **Retrocedió con sorpresa.** Después entró en su habitación con aire algo desconcertado. Cuando se hubo desabrochado su gabán, pareció dudar. Finalmente volvió sobre sus pasos, **acercándose hacia el cuadro y examinándolo.** A la escasa luz que penetraba a través de las cortinas de seda color crema, **la cara le pareció un poco cambiada.** Pensó que la expresión era diferente. Hubiera podido decir que había un gesto cruel en su boca. Era realmente algo extraño.

Se volvió y, dirigiéndose a la ventana, corrió las cortinas. La brillante luz del amanecer penetró en la habitación y barrió las fantásticas sombras de los oscuros rincones donde habían permanecido trémulamente. **Pero la extraña expresión que había notado en el rostro del retrato pareció seguir allí, aún más intensificada.** La ardiente luz del sol dibujaba líneas crueles alrededor de la boca, tan claramente como si él mismo, después de haber hecho alguna cosa horrible, se hubiera mirado en un espejo.

Retrocedió y, cogiendo de la mesa un pequeño espejo ovalado circundado por unos cupidos de marfil, uno de los muchos regalos que Lord Henry le había hecho, **se apresuró a mirarse en él.** En sus rojos labios no aparecía ninguna línea de aquellas. **¿Qué significaba esto?**

[...]

Se sentó en una silla y comenzó a pensar. De repente vino a su memoria lo que había dicho en el estudio de Basil Hallward el día en que este terminó el cuadro. **Sí, lo recordaba perfectamente.** Había expresado el loco deseo de ser eternamente joven

y que el retrato se hiciera viejo; de que su propia belleza fuera inalterable y que la cara del lienzo reflejara sus pasiones y sus pecados; que aquella imagen pintada soportara todos los sufrimientos y pensamientos, mientras que la delicada belleza y juventud que él poseía fuese eterna.

Seguramente su deseo no había sido escuchado. **Tales cosas son imposibles.** Le parecía **monstruoso** pensar en ellas. Y, sin embargo, allí estaba la pintura frente a él, **con ese gesto de crueldad en la boca.**

[...]

No; era simplemente una ilusión de sus sentidos.

La horrible noche que acababa de pasar le había hecho ver fantasmas. Repentinamente cayó sobre su cerebro esa mancha escarlata que convierte a los hombres en locos. **El retrato no había cambiado.** Era una tontería pensar eso.

Sin embargo, lo estaba observando, con su **bello rostro** ligeramente arrugado y su sonrisa cruel. Su **pelo reluciente** brillaba con la luz del sol. Sus **ojos azules** se encontraron con los suyos. Un sentimiento de infinita lástima, no por sí mismo, sino por su imagen pintada, le atenazó. Había cambiado un poco, y podía cambiar más. **Su cabello dorado** se convertiría

en gris. **Sus rosas blancas y rojas morirían.** Por cada pecado que él cometiese aparecería una señal más, que iría destruyendo su **belleza.** Pero él no pecaría. El retrato, cambiado o no, sería el emblema visible de su conciencia. Resistiría las tentaciones. No volvería a ver más a Lord Henry; no volvería a escuchar esas venenosas teorías que hicieron nacer en él, por primera vez, en el jardín de la casa de Basil Hallward, la pasión por las cosas imposibles. **Volvería junto a Sibyl Vane, le pediría perdón, se casaría con ella e intentaría amarla otra vez.** Sí, ese era su deber. Ella habría sufrido más que

él. **¡Pobre niña!** Había sido egoísta y cruel con ella. La fascinación que había ejercido sobre él volvería. Serían felices juntos. Su vida con ella sería bella y pura. **HUV**

BAJO LA ESTRELLA DE GREEN

¿Puedo volver
A VERTE? me Preguntó.
Su VOZ Sonó

NERVIOSA, y
me Pareció
ENTRANABLE.
Claro - LE CONTESTÉ
SONRIENDO

COLUMNA ESTEBAN CABEZAS

Periodista, crítico de restaurantes y escritor. Creador de personajes como **Julito Cabello** y **María la Dura**.

Gracias a su último libro, *Bajo la misma estrella*, un hit de ventas, el nombre del escritor John Green se ha hecho un espacio. Un gran espacio.

Es difícil no enamorarse de las mujeres de John Green. Así ocurre con la desahuciada protagonista de ***Bajo la misma estrella***, Hazel, que vive pegada a un tanque de oxígeno, y así pasa también con la trágica protagonista de su primera novela, ***Buscando a Alaska***, y con la Margo de ***Ciudades de papel***. Porque las y los adolescentes que salen de su pluma son inteligentes y reales, confusos y queribles. Y densos, aunque sean amigos de un lenguaje algo impropio. Como el de la vida real no más.

En ***Ciudades de papel***, aparece un protagonista masculino –Quentin– enamorado de una adolescente tan cautivadora como enrollada, Margo Roth Spiegelman. Una vecina bellísima, enigmática, que, durante una noche larga e intensa, deja al pobre hablante marcando ocupado. Porque él siempre la ha amado, y ella nunca lo ha pescado. Y algo parece cambiar, hasta que Margo se esfuma tras esa larga noche de saldar cuentas con quienes la han traicionado. Porque su novio la ha engañado con su mejor amiga. Y el pobre de Quentin, para lo único que sirve –al parecer– es como socio en sus venganzas.

E insistimos: el lenguaje de este libro es una copia de cómo hablan los adolescentes. No hay que sorprenderse con palabras como “polla” (en esta versión hispana). Y “huevos”. Y otras más del glosario sin adultos presentes. Pero lo soez no quita lo profundo y, pese a ser poco recomendado en bibliotecas escolares (es un tema recurrente en los posteos del autor), al final sus lectores agradecen la veracidad.

El creador de estas líneas algo torcidas –se trata de alguien que no evade las realidades– es John Green, un sujeto de letras y teología. Este último tema no es ajeno a sus tramas. De hecho, es un adusto profesor de religiones comparadas, propietario de una ancianidad avanzada y de un solo pulmón, uno de los ejes de su *opera prima*. Esta inquietud por lo ontológico es una pieza clave en ***Bajo la misma estrella***, su éxito literario que también causó furor en la pantalla grande.

Love story

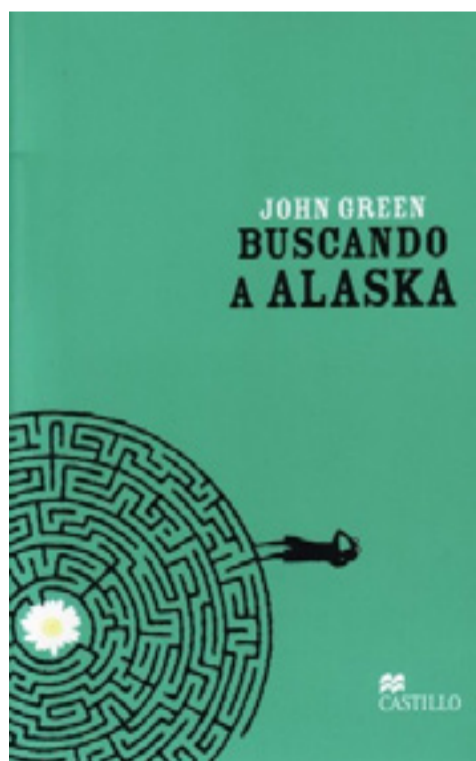
Para ordenar un poco esta historia, hay cinco libros de Green previos a ***Bajo la misma estrella***. En el 2005 debutó con ***Buscando a Alaska***, luego escribió ***El teorema Katherine*** y después vino ***Ciudades de papel***. A continuación, hizo dos títulos creados en coautoría: ***Will Grayson, Will Grayson*** con David Levithan, y ***Let it snow*** junto a Maureen Johnson y Lauren Myracle. Finalmente, en el 2012, apareció su *ultra-súper-hit* que lo ha vuelto célebre, por fin. La historia de amor entre Hazel y Gus es para llorar con ganas. Hazel es una joven de 16 años que está, prácticamente, viviendo los descuentos, cargando con ella un balón de oxígeno para suplir la casi inexistente función de sus pulmones. Y dice así: *“La depresión no es un efecto colateral del cáncer. La depresión es un efecto colateral de estar muriéndose. (El cáncer también es un efecto colateral de estar muriéndose. La verdad es que casi todo lo es.)”*. Por seguir los consejos de sus padres, se integra a un grupo de apoyo con adolescentes en su misma situación. Allí conoce a Gus y también a Isaac, un chico tuerto que está a punto de perder su otro ojo. Pero será Gus, un exbasquetbolista con una pierna menos, quien se transforme en su socio en este viaje que –nadie sabe cuándo– puede terminar en la muerte.

Buscando a Alaska ya está en Chile, al igual que ***Ciudades de papel***, que hace referencia (ojo, es un *spoiler*) a una costumbre algo singular: en los mapas, para proteger el derecho de autor e identificar a los copiones, antaño se ponían ciudades inexistentes, ciudades de papel, lo que en este caso es una magna metáfora dentro de la trama del libro.

Green ha tenido varios oficios aparte de escritor. Ha trabajado como editor, reseñador (en *The New York Times Book Review*) y también en un hospital de niños, donde surgió la idea para ***Bajo la misma estrella***. Aparte, junto a su hermano Hank, ha sido un activo generador de contenidos para Internet. El principal es un canal llamado **VlogBrothers**, cuyo logo es un par de brazos saludando en *vulcano* (como el Doctor Spock de ***Viaje a las estrellas***), donde dan rienda suelta a sus opiniones sobre todo tipo de tópicos, desde que la ciencia es sexi hasta las argumentaciones sobre el matrimonio gay. Sus seguidores, que son legión (un millón), se han bautizado como *nerdfighters*.

Esta masa crítica de seguidores virtuales ha ido en aumento exponencial. Por eso no es de extrañarse que las giras promocionales de su último libro hayan sido parecidas al *tour* de una banda de rock, donde John comparte escenario con Hank y donde la gente manifiesta una preferencia clara: por una historia bien contada y con *yapa*.

Porque si algo genera una historia de vidas cortas como la de ***Bajo la misma estrella*** es una larga reflexión *a posteriori*. Y no con pena, pero tampoco con mucha alegría. Como ocurre también en ***Buscando a Alaska***. Como sucede con ***Ciudades de papel***. **HUV**

Buscando a Alaska
Autor: John Green
Ediciones Castillo, 2006
ISBN: 9789702008583
Distribuido en Chile por
Librería Inglesa

Bajo la misma estrella
Autor: John Green
Nube de Tinta, 2013
ISBN: 9786073114233

Ciudades de papel
Autor: John Green
Nube de Tinta, 2014
ISBN: 9786073124003

Novedades Editoriales

ALFAGUARA

AMANUTA

B DE BLOCK

CASTILLO

CATALONIA

CHANCACAZO

EDEBÉ

EKARÉ

ERDOSAIN

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

HUEDERS

JUVENTUD

KALANDRAKA

LOM

NORMA

OCÉANO

PARRAMÓN

PEHUÉN

PLANETA

QUILOMBO

RECREA

SM

ZIG-ZAG

.....

ALFAGUARA

**EL ESPECTACULAR AHORA
SOLO SE VIVE UNA VEZ**

Autor: Tim Tharp

2014

ISBN: 9789563477412

Sutter Keel es el tipo de chico que todos quieren en su fiesta: hace que todos se rían y lo pasen increíble. Su fuerte no es lo académico, no tiene planes para ir a la universidad y cree que terminará vendiendo ropa para ganarse la vida. Pero, ¿a quién le importa cuando el aquí y el ahora promete chicas, borracheras y diversión? Hasta que una mañana, Aime, una joven desastrosa socialmente y que vive en las nubes, lo encuentra inconsciente en el jardín frente a su casa. Es así como Sutter, por primera vez en su vida, tiene la posibilidad de hacer la diferencia en la vida de otro... o de arruinarla para siempre.

ALFAGUARA INFANTIL

EL MAR

Autor: Jairo Buitrago

Ilustradora: Alejandra Estrada

2014

ISBN: 9789561524163

¿Cuál es la distancia que separa a un niño del mar? En esta bellísima historia el lector descubrirá que, con un poco de imaginación, esta distancia desaparece...

AMANUTA

VIAJE AL CORAZÓN DE NERUDA

Autora: Marilú Ortiz de Rozas

Ilustradora: Raquel Echeñique

2014

ISBN: 9789568209902

Este nuevo título de la **Colección Mi Historia** de Amanuta relata gran parte de la vida de Pablo Neruda, desde su infancia hasta sus últimos días en Isla Negra. Dijo el poeta: *“Yo vengo de una oscura provincia, de un país separado de todos los otros por la tajante geografía. Fui el más abandonado de los poetas y mi poesía fue regional, dolorosa y lluviosa. Pero tuve siempre confianza en el hombre. No perdí jamás la esperanza. Por eso tal vez he llegado hasta aquí con mi poesía, y también con mi bandera.”*

AMANUTA

TE PITO O TE HENUA, EL OMBLIGO DEL MUNDO

Autora: Bernardita Romero

2014

ISBN: 9789569330070

“... Siete navegantes polinesios zarparon mar adentro, sin mapas ni brújulas navegaron contra el viento...”. **Te pito o te henua** nos cuenta la aventura de atravesar el océano siguiendo solo las estrellas, las corrientes marinas, el vuelo de los pájaros y la convicción de seguir el sueño del nativo Hau Maka, hasta llegar, al fin, a poblar la isla de Rapa Nui.

B DE BLOCK

QUE DUERMAS BIEN, PEQUEÑO TREN

Autores: Sherri Duskey Rinker y Tom Lichtenheld

2014

ISBN: 9788415579687

El tren de los sueños llega a la estación. Hay que cargar las mercancías: los osos polares meten los helados en el vagón frigorífico, los elefantes llenan los tanques de pintura, las tortugas colocan los coches de carreras en el vagón porta-automóviles, los canguros se ocupan de que las pelotas vayan en sus contenedores. Los entusiastas de los trenes tienen asegurados los más imaginativos sueños.

B DE BLOCK

SOLO UN AÑO

Autora: Gayle Forman

2014

ISBN: 9788415579328

Cuando abre los ojos, Willem ignora en qué lugar del mundo se encuentra. Todo cuanto sabe es que, una vez más, está solo, y que necesita dar con Lulu. Pasaron un día mágico en París, y algo en ese día –en esa muchacha– hace que él piense si su destino no será estar juntos. Desde entonces viaja por todo el mundo con la esperanza de encontrarla. Pero pasan los meses y Willem empieza a preguntarse si la fuerza del destino es tan poderosa como pensaba. Compañera tan romántica como emocional de **Solo un día**. Segunda parte de la exitosa trilogía de amor.

CASTILLO

BUSCANDO A ALASKA

Autor: John Green

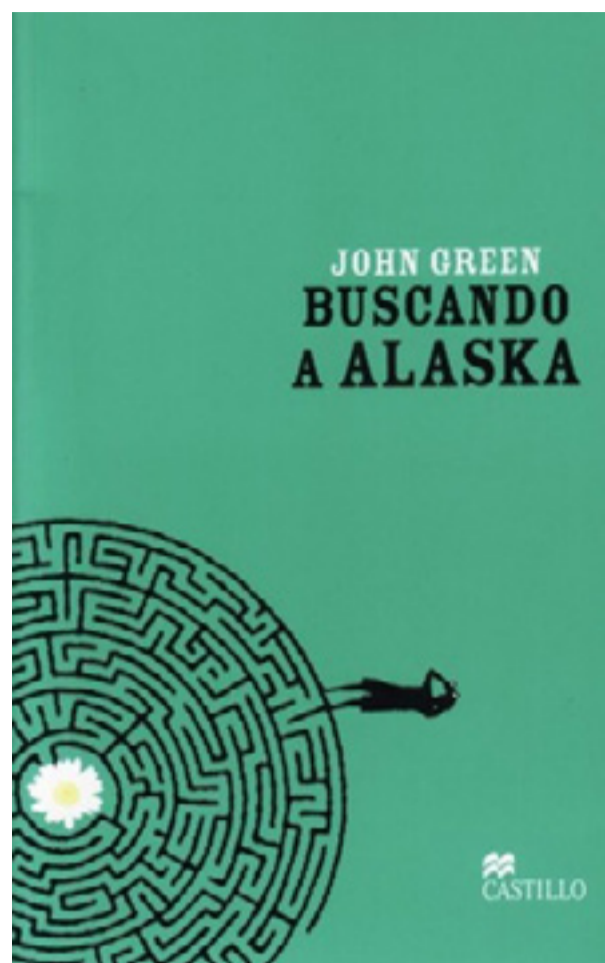
2006

ISBN: 9789702008583

Distribuido en Chile por LIBRERÍA INGLESA

Ya está en Chile este libro del exitoso John Green. Cansado de su aburrida existencia, Miles, de 16 años, se muda a un colegio internado para ir en busca de lo que el poeta Rabelais llamó el "Gran quizá". Ahí, su recién descubierta libertad y una enigmática chica, Alaska, lo lanzan de lleno a la vida. Pero cuando Miles siente que está por alcanzar su objetivo, una tragedia inesperada amenaza con arrebatárselo.

- Premio Printz 2006 a la mejor novela juvenil.

CATALONIA

DIARIO DE UN SOLO

Autora: Catalina Bu

2014

ISBN: 9789563242881

Diario de un solo es una historieta de humor gráfico hecha por la ilustradora Catalina Bustos. La idea nace el 2013, primero como un *webcomic* donde la autora iba publicando en Internet viñetas sobre la vida cotidiana –y algo triste– de un muchacho que vive solo en la gran ciudad. Como un diario de vida, este libro retrata el día a día de un personaje con el que es fácil sentirse identificado.

CATALONIA

PETRA RADIUS

Autor: Saúl Schkolnik

Ilustrador: Michael Edwards

2014

ISBN: 9789563242898

Un día de visita a la playa, Saúl Schkolnik, el autor y protagonista de esta historia, ve a dos buzos sumergiéndose en una poza de agua, la Poza del Sol. Su curiosidad lo empuja a investigar qué se esconde en sus profundidades y por qué el agua en ella es ligeramente radioactiva. Saúl descubrirá entonces un pasadizo que esconde un colosal secreto, donde la energía del universo, los viajes espaciales, seres extraterrestres y el pasado y futuro de la humanidad se conjugan en una formidable aventura.

CHANCACAZO

CAHILI-HUTA

Autor: Diego Álamos

2014

ISBN: 9789568940485

El trayecto de ferrocarril que es Cahili-Huta, al tensionar lo real con lo ficticio, lo normal con lo excepcional, consigue altos niveles de correspondencia con el lector, convirtiéndolo en un personaje más de esta imponderable historia. Una novela que, hasta el final, entrega la posibilidad de conocer un mundo paralelo y, con ello, ampliar las dimensiones de la propia vida.

EDEBÉ

EL SEÑOR MATSUDA

Autor: Felipe Jordán Jiménez

2014

ISBN: 9789561809055

Los niños del barrio conjeturan acerca del señor Matsuda –un japonés que ha llegado al vecindario e instalado un vivero–, prejuiciados por las películas de guerra donde los nipones son siempre los malos. Cuando uno de los pequeños comienza a ayudarlo en su negocio de plantas, descubre que su vecino tiene mucho que enseñarle y que también él puede aprender de su corta experiencia en la vida. Una historia de amistad entre dos personas de diferentes generaciones y nacionalidades.

EDEBÉ

EL LIBRO QUE QUERÍA VOLAR

Autor: Beda

Ilustrador: Fabián Rivas

2014

ISBN: 9789561809154

En una biblioteca pública, un viejo texto le narra a otro más joven, apodado *el Pelado* –porque le han arrancado casi todas sus hojas–, cómo fue realmente la historia del libro que una vez voló y cómo lo hizo. Todo se inició cuando aquel libro, llamado *El sí*, y un pequeño y asiduo lector se conocieron. El niño visitaba diariamente la biblioteca para conversar y contarle a su amigo libro sobre su vida. Cuando repentinamente deja de ir, *El sí* se entera de que su amigo está hospitalizado y gravemente enfermo, e idea un plan para volar a la clínica y estar con él.

EKARÉ

EL CAMBALACHE

Autora: Jan Ormerod

Ilustrador: Andrew Joyner

2014

ISBN: 9788494171628

El hermanito de Carolina Cocodrilo pasa todo el día babeando, pero aun así, mamá Cocodrilo dice que es un bebé preciosísimo. Carolina se pone cada vez más celosa, así que un día va a la tienda de bebés y hace un cambalache por un nuevo hermanito: uno a su medida. ¿Habrá alguno que pueda ocupar el puesto y que a ella le agrade?

EKARÉ

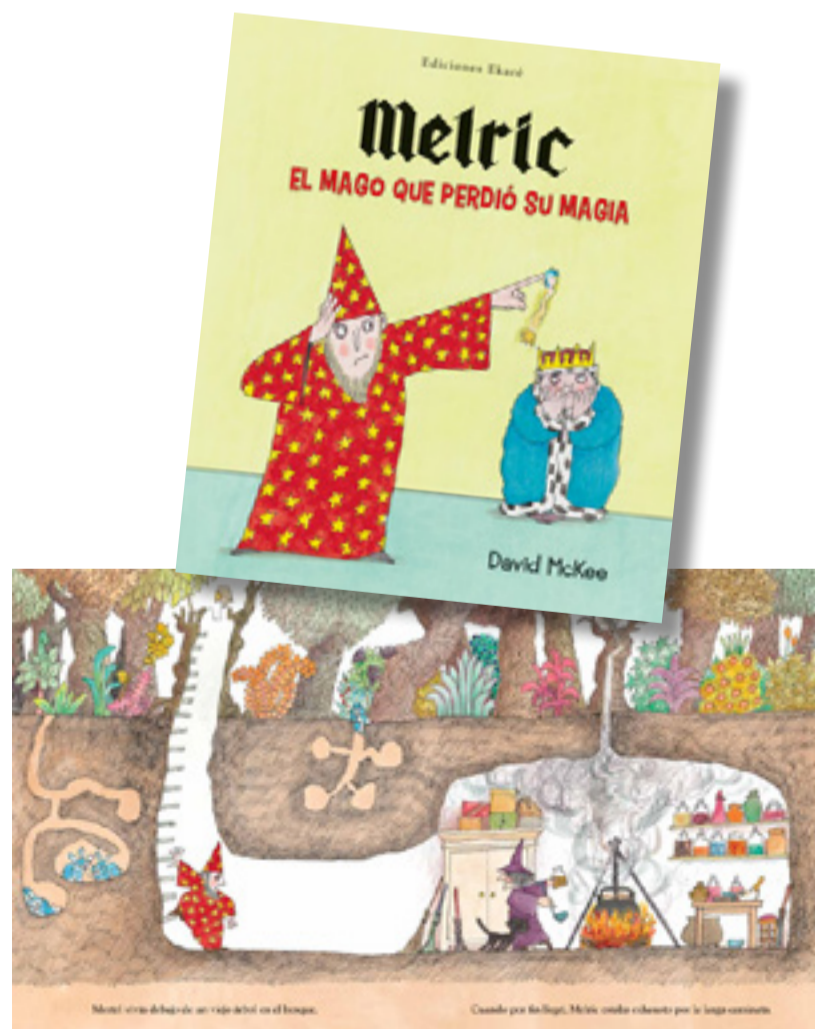
MELRIC, EL MAGO QUE PERDIÓ SU MAGIA

Autor: David McKee

2014

ISBN: 9788494171659

Melric es el mago del reino y trabaja duro para complacer al rey y a su pueblo. Una mañana se levanta y descubre que su magia ha desaparecido. ¿Ahora cuál será el futuro del reino? ¿Cómo logrará Melric hacer las cosas sin magia? ¿Por qué perdió sus poderes mágicos?

ERDOSAIN EDICIONES

ANIMAL

Autor: Daniel Blanco Pantoja

2014

ISBN: 9789563535037

“*Animal* es una metáfora, escrita e ilustrada en formato poético, de la vida de los vertebrados, nosotros entre ellos”, dice Daniel Blanco sobre este nuevo libro de su autoría. “Es un libro acerca de la memoria de los huesos, la memoria de cada elemento que dibuja nuestra piel —allí pelos y durezas, surcos y turgencias—, y de cómo todo lo que somos como individuos y colectividad ha sido moldeado paciente y silenciosamente por la rueda ubicua del tiempo y por las infinitas historias ocurridas bajo el sol, entre el sotobosque, sobre y bajo el agua, en el cielo”, explica.

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

¡A COMER!

Autor: Satoshi Kitamura

2013

ISBN: 9786071615169

Mientras Perro recorre la ciudad para llegar a casa, se va encontrando por todos lados con deliciosos olores que avisan que ha llegado la hora de comer. Comida rica por aquí y por allá, pero siempre sabemos que la mejor es la que nos espera en casa. Una vez más Satoshi Kitamura nos convierte a todos en niños.

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

¿ERES TÚ?

Autora: Isabel Minhós Martins

Ilustrador: Bernardo Carvalho

2013

ISBN: 9786071616289

Una bota desaparecida desencadena una conversación de adivinanzas con múltiples desvíos y vaivenes entre dos amigos, y una vez que comienza nos lleva por un recorrido lleno de personajes con cualidades curiosas y aventuras extrañas. ¿Cuál Inés? ¿Cuál Toño? ¿Cuál José? ¿Cuál Lulú?

HUEDERS

AL VUELO

Autora: Isabel Hojas

2014

ISBN: 9789568935276

La ilustradora Isabel Hojas, autora de los celebrados libros *Gabriela, la poeta viajera*, *Sabores de América* y *Palabras, regalo palabras*, se introdujo en el universo del gran artista chileno Nemesio Antúnez para dar vida a este volumen que busca invitar a los niños de todo el país a conocer al pintor de los volantines, las montañas, los manteles y las camas. Como dijo Pablo Neruda, Antúnez es la cordillera, el agua y los bosques, porque "tiene el alma de cosas sutiles, de patria cristalina". Y en honor a estas palabras, Isabel Hojas ha creado la historia de un niño que se pierde y vuela gracias a una imaginación sin límites, una imaginación que borra los límites del sueño y la realidad.

JUVENTUD

NELSON MANDELA

Autor: Kadir Nelson

2014

ISBN: 9788426140692

Distribuido en Chile por LIBERALIA

Kadir Nelson explica la historia de la determinación de un joven para cambiar Sudáfrica y la lucha de un hombre que finalmente se convirtió en el presidente de su país, porque creía en la igualdad de las personas cualquiera que fuese el color de su piel. Los lectores se inspirarán en el triunfo de Mandela y la lucha que llevó a cabo durante toda su vida para que nuestro mundo fuera un lugar más justo.

KALANDRAKA

ADELAIDA

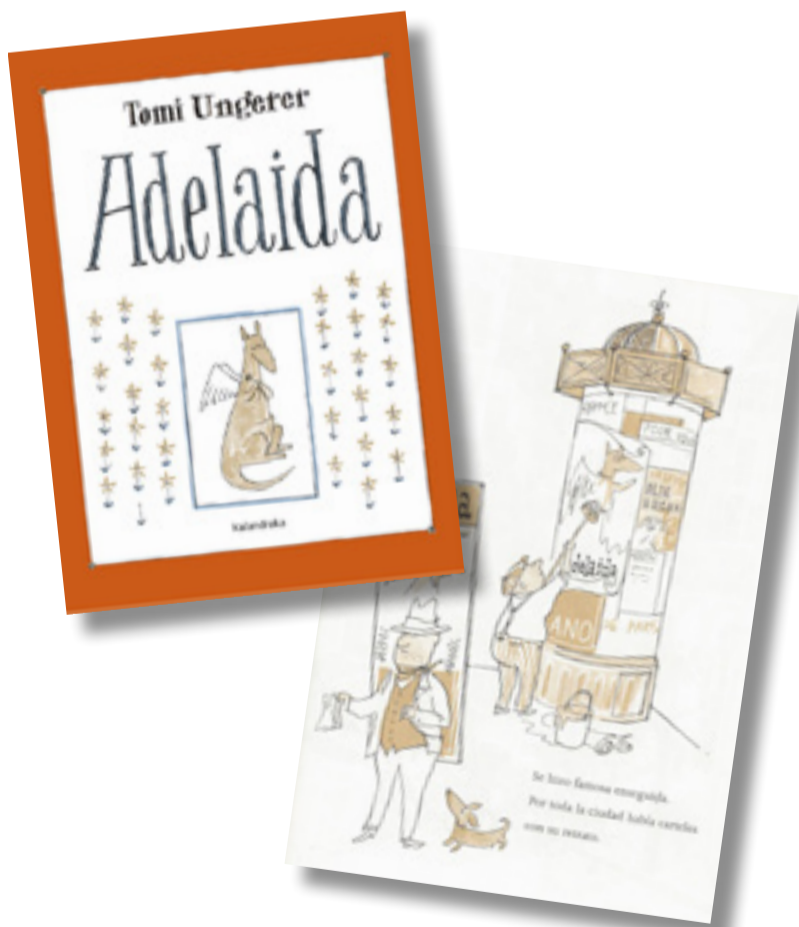
Autor: Tomi Ungerer

2014

ISBN: 9788492608737

Distribuido en Chile por LIBERALIA

Pese a ser diferente a otros canguros, sus alas sirven para más que volar: perseguir sus sueños y vivir emocionantes aventuras. Un álbum sobre la autoestima, la superación y la búsqueda de la felicidad del gran Tomi Ungerer.

LOM

EL PARQUE

Autora: María José Arce

2014

ISBN: 9789560005106

El Parque viene a aumentar la colección de libros infantiles de LOM Ediciones con un conjunto de ilustraciones que muestran el valor de los lugares que todavía no han sido colonizados por el cemento y donde los niños se reúnen para jugar juntos, sin una pantalla a través de la cual comunicarse.

NORMA

POR LA CAMISETA

Autores: Fernando Sánchez y Guido Sandleris

Ilustrador: Fabián Zaccaria

2014

ISBN: 9789875456402

Manu, Santi y el Colo son amigos inseparables y comparten una pasión: el fútbol. Lo juegan en todos lados: en el living de sus casas, en la calle, en el colegio, y también en las consolas. Juntos, empiezan a entrenar en el polideportivo del barrio –el Poli– y conocen a Rodo, un DT con quien enfrentarán su primer desafío: participar en un torneo interclubes. Para eso deberán lograr lo más difícil: dejar de ser un grupo de chicos que juega a la pelota para convertirse en un verdadero equipo de fútbol.

NORMA

SONAR Y SOÑAR

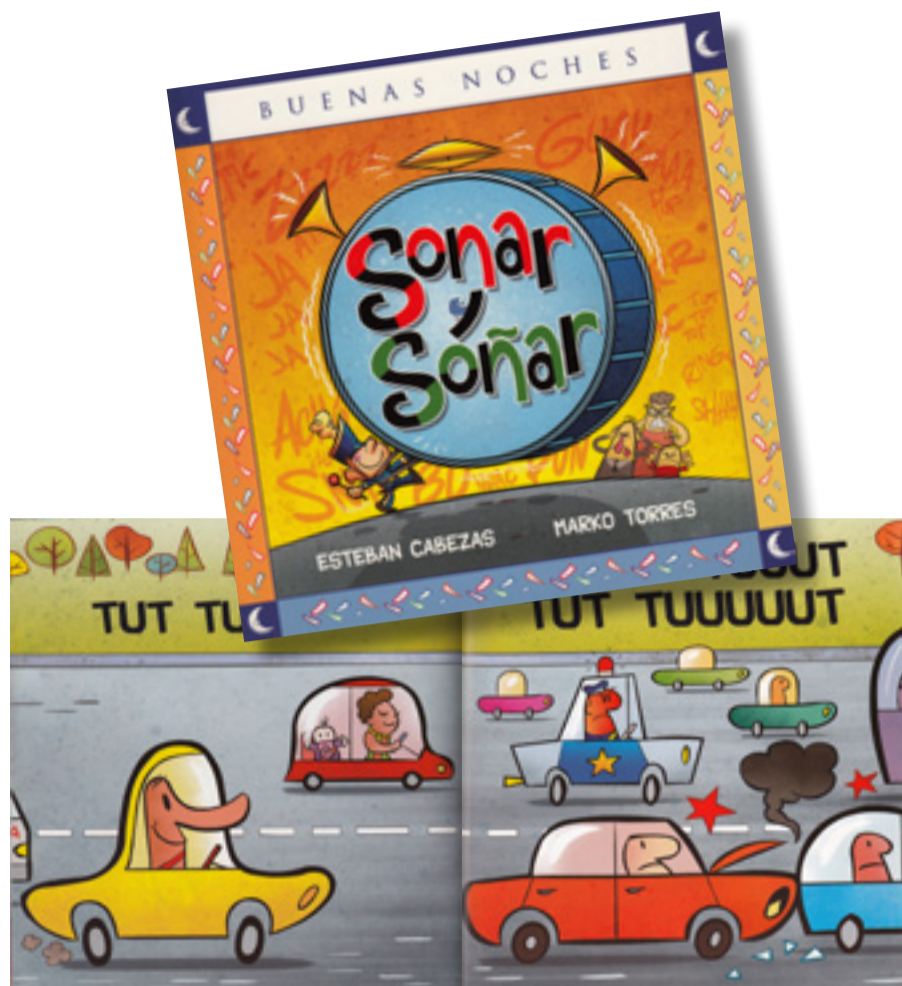
Autor: Esteban Cabezas

Ilustrador: Marko Torres

2014

ISBN: 9789563003932

Durante el día, la ciudad no deja de sonar: repiqueteos de máquinas, música, alarmas, bocinas, las voces de la gente, los maullidos de los gatos, los ladridos de los perros... Todos esos sonidos mezclados parecen un único y gran ruido. Pero hay seres muy sensibles que, con tanto alboroto, no pueden soñar.

OCÉANO TRAVESÍA

LA MERIENDA EN EL BOSQUE

Autora: Akiko Miyakoshi

2013

ISBN: 9786074009002

Una mañana, la pequeña Kiko se despierta y, al mirar por la ventana, descubre que todo está cubierto de un hermoso manto blanco. Su papá se fue muy temprano al otro lado del bosque para ayudar a la abuela a limpiar el techo. ¡Pero olvidó llevarse consigo el rico pastel especialmente preparado para ella! Kiko decide llevar el pastel y sigue las huellas dejadas por su papá en la nieve. A lo lejos divisa una figura que viste un abrigo negro. ¿Es su papá? Muy pronto, esta niña vivirá una extraña aventura que parece salida de un sueño.

PARRAMÓN

EL GRAN LIBRO DE LOS SUEÑOS

Ilustrador: Eudald Palma

2014

ISBN: 9788434238060

Distribuido en Chile por BIBLIOGRÁFICA

Once relatos para descubrir los sueños más increíbles y fantásticos de la literatura clásica: **Alicia en el País de las Maravillas** de Lewis Carroll; **Pasos en la noche**, relato anónimo; **El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha** de Cervantes; **Un suceso en el puente del río Owl** de Ambrose Bierce; **El sueño de las manos ensangrentadas** de Bram Stoker; **Historia de los dos que soñaron** de *Las mil y una noches*; **Sueño de una noche de verano** de Shakespeare; **Historia del demonio familiar del señor de Corasse** de Alejandro Dumas; **Un sueño**, fábula china; **Rip van Winkle** de Washington Irving, y **Una pesadilla árabe** de Fitz James O'Brien.

PEHUÉN

EL CUERPO HUMANO

Autor: José Ramón Alonso

Ilustradora: Beatriz Barbero-Gil

2014

ISBN: 9789561605862

¿Cómo es el cuerpo humano? ¿Cómo funciona? ¿Cómo cuidarlo? Un fascinante libro sobre nuestro cuerpo, su funcionamiento y la importancia de su cuidado. El autor, doctor de la U. de Salamanca, catedrático de Biología Celular y neurobiólogo español José Ramón Alonso, hace un recorrido desde las células hasta los sistemas, a través de un lenguaje natural que facilita el conocimiento, además de entregarnos datos curiosos y simples tareas para experimentar. Orientado a partir de los 10 años.

PEHUÉN

MAMÍFEROS PREHISTÓRICOS DE CHILE QUE CONVIVIERON CON EL HOMBRE

Autor: Rafael Labarca Encina

Ilustradora: Maya Hanisch

2014

ISBN: 9789561605879

Del arqueólogo Rafael Labarca, este libro nos muestra quince mamíferos prehistóricos de la época del Pleistoceno, que habitaron en nuestro territorio, como el Gonfoterio, el Gato Dientes de Sable, el Scelidodon, la Macrauquenia, entre otros. A través de las ilustraciones es posible conocer además el paisaje, los utensilios, vestimentas y herramientas que se usaban en esa época y las principales características de cada uno de estos animales que convivieron con seres humanos en la prehistoria de Chile. El libro cuenta con el patrocinio de la Asociación Chilena de Paleontología.

PLANETA

NO SONRÍAS QUE ME ENAMORO

Autor: Blue Jeans

2014

ISBN: 9789504937883

La historia de *¡Buenos días princesa!* continúa. Hasta hace unos meses, Eli, Valeria, Bruno, Raúl, María y Ester formaban El Club de los Incomprendidos. Cada uno con su personalidad y su carácter, eran los mejores amigos del mundo. Se conocieron dos años atrás en el instituto, y el haber pasado por similares y dolorosas circunstancias les acercó. Pero ahora el club no pasa por su mejor momento. Además, aparecerán otras personas en el camino que influirán en sus decisiones.

PLANETA

SIMPLEMENTE TINI

Autora: Martina Stoessel

2014

ISBN: 9789504939450

En este libro, las fanáticas de la serie televisiva **Violetta** podrán encontrar todo sobre la joven actriz que la interpreta, Martina Stoessel. *“Tuve ganas de escribir para ustedes porque sé que tenemos una conexión especial. Es mi mejor intento por abrir mi corazón y mostrarme un poco más. Muchos me recordarán solo por interpretar a Violetta y siempre será un honor, pero soy Martina y me encantaría que me conozcan como soy”,* dice la joven en la presentación.

QUILOMBO

ANTOLOGÍA VISUAL DEL LIBRO ILUSTRADO EN CHILE

Autor: Claudio Aguilera

Fotografías: Alfredo Méndez

2014

ISBN: 9789568836177

Segundo título de la **Colección Editado en Chile**. En esta edición, el autor Claudio Aguilera, periodista, autor del destacado libro **Ilustración a la Chilena** (Ocho Libros, 2013), uno de los socios fundadores de PLOP! Galería, curador de más de 30 exposiciones sobre ilustración, nos entrega una selección de los principales libros ilustrados editados en Chile desde 1788 hasta el año 2012. Con fotografías de Alfredo Méndez, da cuenta de la importancia de la ilustración en nuestra historia editorial. Una investigación que cuenta con más de 100 títulos fichados, cada uno con su reseña respectiva.

RECREA LIBROS

NIÑO GASPAS, QUE VIENE DEL MAR

Autor: Eduardo Guerrero del Río

Ilustradora: Maritza Piña

2014

ISBN: 9789568377793

“Niño Gaspar que viene del mar / Niño del mar que viene a Gaspar”. Estos versos dan inicio a un poemario que el autor, Eduardo Guerrero, dedica a su nieto Gaspar, un “personaje real y ficticio” según sus propias palabras. El hablante lírico, mediante descripciones sonoras y rítmicas, invita al lector a vivir emociones tiernas, profundas y visuales.

SM

EL NIÑO EN EL HOTEL AL BORDE DE LA CARRETERA

Autor: Jairo Buitrago

Ilustrador: Alberto Montt

2014

ISBN: 9789587731385

Este libro álbum, escrito en clave de poesía, lleva al lector a viajar a través de los ojos y los sentimientos de una niña que, en su travesía por un lugar cálido – parasoles, piscina y bañistas–, descubre su primer amor.

EDICIONES SM

¡NO ES JUSTO!

Autores: Sergio y Sofía Missana

Ilustrador: Sergio Missana

2014

ISBN: 9789562496697

Teo y Leo son dos hermanos que se la pasan peleando porque quieren las mismas cosas. Reclaman justicia a su mamá pero, cuando ella les ofrece soluciones, tienen algo más que decir.

ZIG-ZAG

DOS MÁS DOS SON 4

Autora: M. Angélica Pinochet

Ilustradora: Virginia Herrera

2014

ISBN: 9789561226203

Nuevo título de la **Colección Dos Miradas**, que presenta en un solo libro dos cuentos, dos visiones frente a un mismo tema.

Camila es una niña que vive con su padre a orillas del mar; su madre murió cuando ella aún no caminaba. Su vida da un vuelco inesperado el día en que su papá le cuenta que ha conocido a una mujer en la caleta vecina, que será su esposa y que tiene un hijo llamado Manuel. Por otro lado, lo mismo le sucede a Manuel. Dos puntos de vista que invitan a conversar y reflexionar.

HABÍA UNA VEZ

REVISTA DE LIBROS &
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
www.revistahabiaunavez.cl

ESCRÍBENOS A:

contacto@revistahabiaunavez.cl

Auspiciadores:

Obra financiada gracias al
Fondo Nacional del Libro y la
Lectura, Convocatoria 2014

AVISOS / AUSPICIOS / DONACIONES

María José González C.
mjgonzalez@fhuv.cl
teléfono: (56 2) 2321 3301

Directora Ejecutiva

María José González C.
mjgonzalez@fhuv.cl

Editora

Bernardita Cruz M.
bcruz@fhuv.cl

Directora de Arte

Sandra Gaete Z.
sgaete@fhuv.cl

Corrección de pruebas y estilo

Pilarín López S.

Comité Editorial: Pablo Álvarez F., Bernardita Cruz M., Rebeca Domínguez Y., Sandra Gaete Z., María Paz Garafulic L., María José González C., Carmen Paz Hernández P., Manuel Peña M., Luz Yennifer Reyes Q., Verónica Uribe B.

Representantes legales:

Rebeca Domínguez Y., María Paz Garafulic L.

Ilustración de portada gentileza de:

Benjamin Lacombe

©Benjamin Lacombe / ed Soleil / Metamorphose
"Les dames de Paris". Imagen extraída de *Notre Dame de Paris* - 2011

Ilustraciones interiores gentileza de:

Alejandra Acosta, Guillermo Bonilla, Marcelo Escobar, Isabel Hojas, Daniel Montero Galán, Daniela Osorio, Sole Poirot, Jorge Quien, Fabián Rivas, Luisa Rivera, Marcela Trujillo.

Webhosting: Mediart

Colaboradores: Claudio Aguilera, Pablo Álvarez, Xosé Ballesteros, Pep Bruno, Gloria Caballero, Esteban Cabezas, Roberto Cabrera, Adolfo Córdova, Cristina Correro, Pilar Echeverría, Marcelo Escobar, María Teresa Ferrer, Fundalectura, María Paz Garafulic, Cristóbal Joannon, Anna Juan, Manuel Peña Muñoz, Luz Yennifer Reyes, Constanza Ried, Juan José Santos, Marcela Trujillo, Verónica Uribe.