

Imágenes de la frontera

De Robinson Crusoe a Pinocho, pasando por Drácula y Moby Dick, cuatro clásicos ilustrados para explorar los límites del ser humano

❖ Eugenio Fuentes

Más allá. Siempre más allá. Ha sido la divisa de los exploradores del planeta y será sin duda la de los exploradores de la galaxia, pero también ha sido el impulso que ha movido a los autores de algunas de las obras literarias más reconocidas. ¿Hasta dónde puede llegar un ser humano? ¿Cuál es el límite de su curiosidad, de su odio, de su capacidad de resistencia, de su habilidad para desvelarse? ¿Dónde está la frontera? Narraciones como “Robinson Crusoe”, “Moby Dick”, “Drácula” o “Pinocho” ofrecen, desde momentos históricos y puntos de vista diferentes, fértiles y a menudo involuntarias respuestas a estas preguntas. Tal vez por eso tienen la consideración de obras maestras. Unas obras maestras que, signo de las nuevas estrategias del libro de papel, llegan estos días a los escaparates en sólidos volúmenes ricamente ilustrados por maestros del grafismo que han aceptado el viejo reto de dialogar con gigantes literarios.

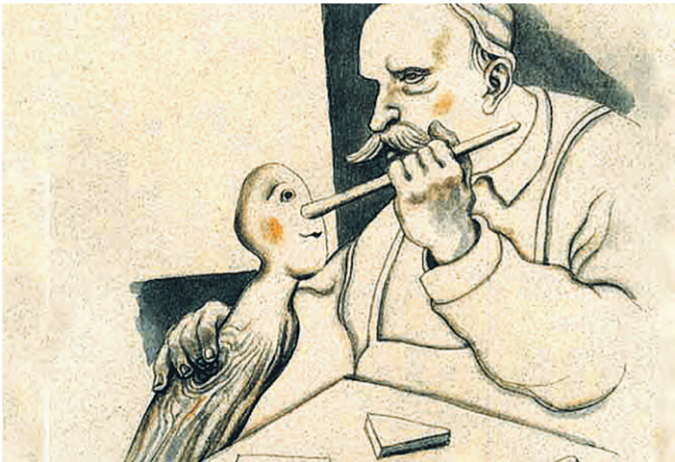
“Robinson Crusoe” pasa por ser la primera novela inglesa. Publicada en 1719, su éxito fue inmediato y convirtió a su protagonista en el más famoso náufrago de la historia literaria. Hija de un incipiente siglo XVIII, sus páginas exploran la capacidad del ser humano para, poco menos que desnudo y a merced de su solo ingenio, reconstruir un mundo habitable en una isla perdida. Por supuesto que Robinson podría haber optado por la renuncia y preferir el despojamiento a la reconstrucción. Pero esa habría sido otra novela, no la de Daniel Defoe, un londinense de

peluca rizada al que sus detractores han tachado de máximo exponente del colonialismo y la recta moral. El pintor y dibujante italiano Tullio Pericoli dedicó dos años de su vida a imaginar en acuarelas el rostro de Robinson, el viaje, el naufragio, la isla, su exploración, sus habitantes, la caza, la tormenta, la llegada de Viernes y el regreso. Son los capítulos de una exhaustiva recreación gráfica que ahora se edita como ilustración de un volumen (Sexto Piso, 440 páginas, 27 euros) en el que el texto de Defoe ha sido traducido por Carmen Cáceres y Andrés Barba.

A diferencia de “Robinson Crusoe”, “Moby Dick” pasó sin pena ni gloria cuando fue publicada en 1851. Siglo y medio después es para muchos la primera “gran novela americana”, y su autor, Herman Melville, ha sido consagrado como uno de los colosales pioneros de la narrativa estadounidense. Clásico entre los clásicos, este paradigma de la desmesura ha estado sujeto a todas las interpretaciones, pero, además de ser todo un tratado de marinería y caza de cetáceos, es otra indagación del límite. En este caso, el de la capacidad de un ser humano –el capitán Ahab, claro– para quitaesenciar el mal –en la terrorífica ballena blanca, claro– y obsesionarse con el exterminio del Leviatán hasta la consunción. El mexicano Gabriel Pacheco, un pintor cuyas dotes para convertir el horror en una inquietante imagen brumosa derivan de su concepción del hombre como un ser incierto, ha sido el responsable de ilustrar con pulso magistral la traducción de Andrés Barba (Sexto Piso, 760 páginas, 37 euros) que acaba de salir al mercado.

Moby Dick, el cachalote gigante, se abalanza sobre un ballenero. | GABRIEL PACHECO / SEXTO PISO

El carpintero Geppetto dando forma a Pinocho. MANUEL ALCORLO / REINO DE CORDELIA

A la izquierda, la isla de Robinson; arriba, erupción volcánica en la isla de Robinson. TULLIO PERICOLI / SEXTO PISO

Drácula descende los muros de su castillo. FERNANDO VICENTE / REINO DE CORDELIA

Espectral figura marinera de “Moby Dick”. GABRIEL PACHECO / SEXTO PISO

Puede que la última frontera sea la muerte. Al menos para los que no creen en una segunda vida. Pero ¿a qué lado de la raya se encuentran quienes, como el conde Drácula, han logrado sobrevivir a la extinción succionando el hálito vital de sus víctimas? Los estudios sobre el vampirismo hunden sus raíces en el célebre tratado dieciochesco de Calmet y, aunque han sido numerosas las recreaciones literarias del asunto, el “Drácula” de Bram Stoker (1897), a medio camino entre el goticismo y la fascinación científica decimonónica, las ha hecho palidecer a todas. El responsable, ya lo saben, ha sido el cine, culpable también de que al conde transilvano lo veamos con los rasgos de Bela Lugosi o Christopher Lee. Acérquense, sin embargo, al texto original y comprobarán que Drácula se parece mucho más al místico Max Schreck que en 1922 protagonizó el “Nosferatu” de Murnau. Una magnífica ocasión para hacerlo la brinda el volumen (Reino de Cordelia, 544 páginas, 29,80 euros) que, generosamente ilustrado por el madrileño Fernando Vicente, se ofrece en la inapellable traducción de Juan Antonio Molina Foix.

Es muy posible, en cualquier caso, que la mejor manera de calibrar los contornos del ser humano sea expulsarlo de su cuerpo mortal y convertirlo en objeto animado. Tal fue el recurso al que acudió el italiano Carlo Collodi en su “Pinocho”. Publicadas por entregas entre 1882 y 1883 en un periódico destinado a los niños, las aventuras del muñeco de madera al que le crecía la nariz reflejan una curiosa lucha entre las reflexiones moralizantes dirigidas al público infantil y las nada morales, pero muy divertidas, andanzas de su protagonista y su grillesca conciencia. Pinocho, han explicado algunos de sus exégetas, es el compendio más detallado del bien y el mal, y, por lo mismo, se convierte en el muestrario más amplio de las situaciones límite. Compruébenlo, por ejemplo, en la bellísima edición ilustrada por el madrileño Manuel Alcorlo y traducida por el poeta Antonio Colinas (Reino de Cordelia, 296 páginas, 24 euros). Y pregúntense que hubiera sido de Robinson convertido en burro o de Drácula rebozado para ser frito. O incluso del capitán Ahab si la ballena se lo hubiese tragado limpiamente de buenas a primeras.

Una selección de ediciones para niños y jóvenes

Libros singulares para días especiales

La oferta de literatura infantil y juvenil se acrecienta en estas fechas con todo tipo de géneros y formatos

❖ Juan José Lage Fernández

Un libro es siempre un regalo singular, puesto que, como decía el autor alemán Erich Kästner, “el que sabe leer tiene un segundo par de ojos”. Y si aprovechamos estas fechas propicias a los agasajos, las felicitaciones y los regalos para poner a disposición de los niños y jóvenes una selección de títulos adaptada a todos los gustos, estaremos poniendo en práctica el lema de Antonio Gamoneda: “Leer es vivir dos veces”.

EDICIONES ESPECIALES

GIGANTES MARINOS

Traducido por FERNANDO BORT (A partir de 7 años)
EDICIONES SM, Madrid, 2014

Editado en páginas de cartulina y páginas desplegadas que muestran los siete animales objeto de estudio y muchas fotos en color que junto con los aluidos desplegados conforman la esencia del texto.

PEQUEÑO PEATÓN

PATRICIA GEIS (A partir de 7 años)
EDITORIAL COMBEL, Barcelona, 2014

Libro para asesorarse sobre el tema de la educación vial y con el protagonismo de Papá Gato y Mamá Gata, que intentan informar a Pequeño Gato sobre el tema.

80 VALORES Y VIRTUDES QUE TE GUSTARÍA CONOCER

VIOLETA MONREAL (A partir de 9 años)
EDITORIAL SAN PABLO, Madrid, 2014

Libro ilustrado muy especial, tanto en su diseño con tapas de cartón, papel de excelente calidad y tamaño grande como en el original contenido, muy documentado. Son nueve capítulos, en cada uno de los cuales se citan diferentes valores a partir de una referencia básica. Y todo con el apoyo de las clásicas ilustraciones collage de la autora, llenas de colorido, que agilizan y hacen atractiva la lectura.

16 CIUDADES MUY, MUY INTERESANTES

LORENZO SILVA (A partir de 11 años)
EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2014

Estudio de 16 ciudades, con datos básicos, representaciones gráficas e ilustraciones. Se incluye al final un mapamundi que permite la localización geográfica de cada ciudad y, para incentivar la curiosidad, en cada ilustración hay que descubrir seis objetos camuflados.

LIBRO PARA COCINAR

PEQUEÑO GRAN CHEF

MARIAN MONTERO (A partir de 9 años)
EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2014

Libro muy a la moda, por la actualidad mediática del tema, que incluye 69 recetas mediterráneas agrupadas en primavera, verano, otoño e invierno y en ambos casos, en recetas saladas y dulces. Y no faltan las instrucciones y consejos prácticos: relación de utensilios de cocina necesarios, un vocabulario básico y un índice muy práctico.

MANUALIDADES

PULSERAS DE GOMITA

MARIAN LUCY HOPPING. Traducido por RAQUEL SOLÁ (A partir de 11 años)
EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2014
Se incluyen “35 fantásticos proyectos” divididos en tres capítulos: “pulseras facilísimas” con 12 proyectos, “pulseras artísticas” con otros 12 y “accesorios fantásticos” con 11, entre otros, “figurita de caniche”, “correa de reloj” o “anillo de mariposa”.

PRELECTORES

COLECCIÓN “TRIS-TRAS”

ANTÓN POITIER. Traducción de BÁRBARA FERNÁNDEZ

EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2014
La originalidad de esta serie, editada con mucho colorido y formato mediano y con dos títulos hasta el momento –“Contrarios” y “Colores”–, radica en cinco troquelados de cartón, incluido el de portada, con el objetivo de girarlos o darles la vuelta y conocer el contrario: oveja negra-oveja blanca; contento-triste...

BEBÉS MARAVILLOSOS

DAVID ELLWAND. Traducción de ANA GALÁN
EDITORIAL CORIMBO, Barcelona, 2014
Fotos en blanco y negro de diferentes bebés, jugando con los contrastes y con las expresiones para cada circunstancia.

ILUSTRADOS

EL DÍA QUE LOS CRAYONES RENUNCIARON

DAVID ELLWAND (A partir de 7 años)
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, Madrid, 2014

Es un canto a los colores desde las cartas que doce “crayones” o ceras dirigen al niño propietario: unos se quejan de un uso inapropiado, otros de un uso excesivo (el azul por ejemplo) y otros de no haber sido apenas usado (el rosa, al que cree un color de niñas). Al final decide utilizarlos libremente, pintando un cocodrilo azul o un dinosaurio rosa. Impreso en letra manuscrita, cada página en un tono diferente e ilustraciones de Oliver Jeffers con ceras muy sencillas e informales.

CUANDO PAPÁ ERA PEQUEÑO HABÍA DINOSAURIOS

VINCENT MALONE (A partir de 7 años)
EDELVIVES, Zaragoza, 2014

Frases muy divertidas todas con el comienzo de “cuando papá era pequeño” y muy bien emparejadas con las ilustraciones.

NARRATIVA

LA ISLA DEL TESORO

R. L. STEVENSON (A partir de 14 años)
EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2014

Edición especial de un clásico con encuadernación en cartóné, prólogo de F. Savater y 25 láminas en color a cargo de Jordi Vila Delclós. Novela iniciática y de aprendizaje, a la vez que un libro de aventuras y un bosquejo poético.

KIKA SUPERBRUJA Y DON QUIJOTE

KNISTER (A partir de 9 años)
EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2014

Kika está leyendo “Don Quijote” y con una fórmula mágica hace que tome vida junto con su escudero. Historia contada con un humor muy acertado, edición en cubiertas de cartóné, ilustraciones en color, así como páginas que desprenden olor al rascarlas y dos actividades o trucos: una broma y una receta de cocina.

EL MISTERIO DEL PORTERO FANTASMA (SERIE “LOS FUTBOLÍSIMOS, N.º 3)

ROBERTO SANTIAGO. Ilustrado por ENRIQUE LORENZO. A partir de 11 años.
EDICIONES SM, Madrid, 2014

La historia la cuenta Package, componente de “Los futbolísimos”, y comienza cuando conoce a nuevos alumnos del colegio. Edición muy vistosa, con ilustraciones en color y algunos capítulos en viñetas, a base de muchos diálogos y toques de humor que facilitan la lectura, lo que se refuerza con una letra muy legible.

DIARIO

EL DIARIO DE TU DESTINO

(A partir de 9 años)
EDITORIAL ALTEA, Madrid, 2014
Diarios o cuadernos –escribir, completar o dibujar– para dos tipos de jovencitas: las pegadas a la realidad y las rebeldes, con el ánimo de comparárlas y conocerlas. Para las rebeldes se proponen cuatro modelos, desde “Raven Queen” (la hija de la madrastra de Blancanieves) hasta “Cedar Wood” (la hija de Pinocho). Y otras cuatro para las reales, desde “Apple White” (la hija de Blancanieves) hasta “Blondie Lockes” (la hija de Ricitos de Oro). Edición en cartóné y un diseño interior muy curioso, con ambos diarios en caras opuestas y oportunidad para manejarse en el conocimiento del inglés.

BIOGRAFÍA

SEVERO OCHOA, UN NOBEL ESPAÑOL

PABLO SANZ (A partir de 11 años)
EDITORIAL EL ROMPECABEZAS, Madrid, 2014

Edición de bolsillo en tapa blanda con ilustraciones en blanco y negro de Moisés Ojeda sobre la vida del asturiano natural de Luarca Severo Ochoa de Albornoz (1905-1993). La historia va avanzando progresivamente desde los 7 años cuando fallece su padre y se establece en Málaga con su madre debido a su débil salud y finaliza con la concesión del premio Nobel de Medicina en 1957. No fue buen estudiante

(sus aficiones eran por entonces la fotografía y los coches) y estudia Medicina asesorado por algunos de sus profesores, pasando por el exilio de París, Inglaterra y Estados Unidos. El libro lleva un dossier con “Actividades” (sopa de letras, frases desordenadas para ordenar), así como “explicación” de algunos términos señalados en el texto y relación de “páginas web” sobre los premios Nobel, sobre los llamados indios o sobre los vaqueiros de alzada.

CUENTOS

LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

VARIOS AUTORES (A partir de 9 años)
EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2014

Es un libro en formato álbum que incluye diez cuentos breves, como mucho tres páginas y, por lo tanto, asequibles, seis realistas y cuatro fantásticos, escritos por ocho autores españoles y dos hispanoamericanos y cada uno de ellos basado en los “Diez principios de la Declaración Universal de los Derechos del Niño”, aprobada un 20 de noviembre de 1989, o sea, hace exactamente 25 años, y el tratado internacional más aprobado de la historia, firmado por 193 países. Destacar tres: “Las mondas de la Luna”, de Gustavo Martín Garzo; “La cabeza del sabio”, de Gonzalo Moure, y “La transparencia de la lluvia”, de Gloria Cecilia Díaz. Cada relato va ilustrado con una página en color a cargo de Emilio Urberuaga.