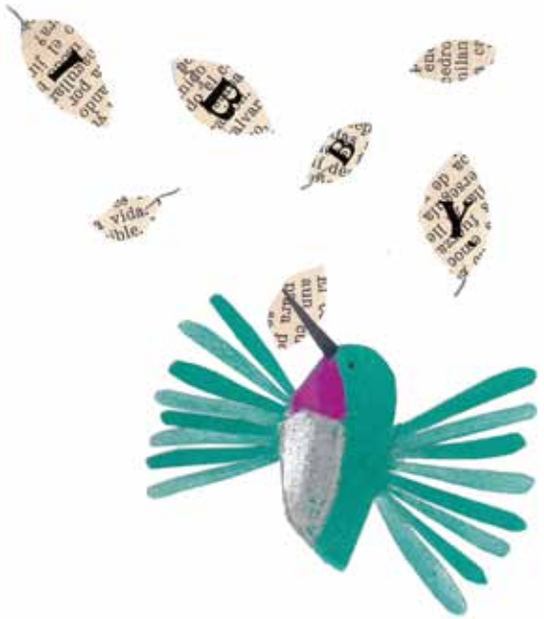


Una de las actividades más importantes de Colibrí IBBY Chile es velar por la participación de nuestro país en la Lista de Honor que realiza IBBY internacional cada dos años. Se trata de una selección de libros, creada en 1956, que distingue el trabajo de escritores, ilustradores y traductores de los países miembros. En la práctica, es la forma más amplia y efectiva de llevar a cabo uno de los objetivos principales de IBBY: fomentar la comprensión internacional a través de la literatura infantil y juvenil. En ella, cada sección nacional realiza su propia selección de los mejores títulos recientes de su país, considerando libros aptos para ser publicados en cualquier parte del mundo. El catálogo se muestra por primera vez en los Congresos Mundiales de IBBY, que también se celebran cada dos años, para luego circular en forma itinerante por diversas exposiciones y ferias internacionales.

Con el fin de tener un panorama de obras destacadas de la LIJ chilena y para celebrar los cincuenta años de IBBY en el país, nace este libro que recopila información de todas las obras premiadas en la Lista de Honor de Chile, a contar del primer título seleccionado, en 1974

www.ibbychile.cl

LISTA DE HONOR 1974 - 2014

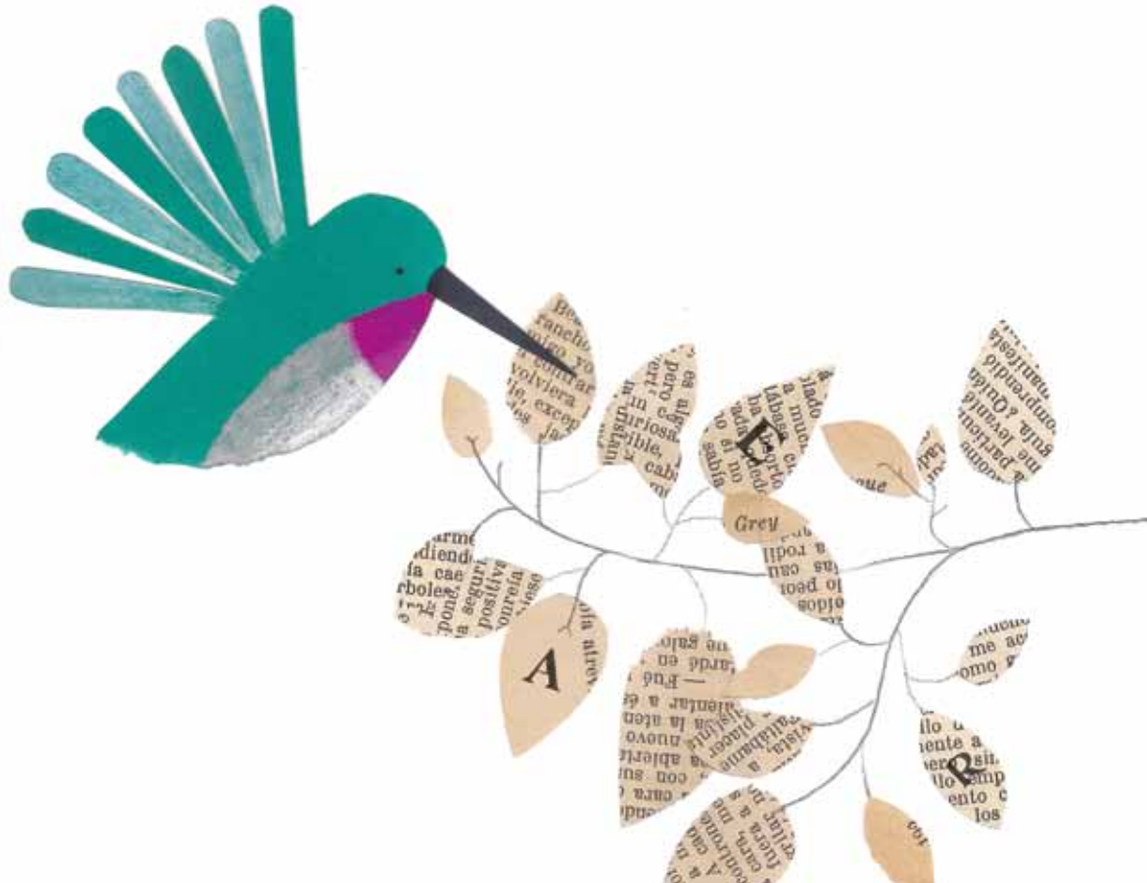
Colibrí IBBY Chile

colibrí

IBBY ★ CHILE

LISTA DE HONOR

1974 - 2014



ISBN: 9789569581007
1ª edición: noviembre de 2014.
© 2014 Colibrí IBBY Chile.

Edición a cargo de: Camila Domínguez, María Teresa Ferrer, Carolina Valdivieso, Alejandra Schmidt.
Diseño a cargo de: Paula Vásquez.

Agradecimientos especiales a Salesianos Impresores.

Impreso por Salesianos Impresores S.A.
General Gana 1486. Santiago de Chile.

colibrí

IBBY ★ CHILE

LISTA DE HONOR

1974 - 2014

IBBY ★ CHILE

CONTENIDO

01 PRÓLOGO 6

02 MENCIÓN ESCRITORES 9

03 MENCIÓN ILUSTRADORES 45

04 MENCIÓN TRADUCTORES 77

05 ÍNDICE 101

PRÓLOGO

La Organización Internacional para el Libro Infantil y Juvenil, IBBY, según sus iniciales en inglés, nació en Zurich, el año 1953. Actualmente es una ONG, reconocida por UNESCO y UNICEF, que conforma una red internacional de personas de todo el mundo preocupada de vincular a los jóvenes y niños con libros de buena calidad.

Después de sesenta años desde su creación, hay setenta y cuatro países unidos a IBBY, entre ellos el nuestro. Fue la destacada escritora Marcela Paz, quien el año 1964, tuvo la iniciativa de formar en Chile una sección de dicha organización. El objetivo declarado fue poner en práctica la misión de IBBY dirigida al fomento de la lectura y la buena literatura, con miras a la comprensión entre los pueblos.

Con el transcurso de los años, se fueron sumando a IBBY Chile otros escritores, y también ilustradores, traductores, periodistas, bibliotecarios, educadores, editores y otros profesionales que se relacionan de una u otra forma con el mundo del libro y la lectura. Luego de cincuenta años de existencia, y tras haber tomado el nombre "Colibrí" recientemente, es posible ver la obra de IBBY Chile tanto en las numerosas publicaciones de sus miembros, ya sea individual o colectivamente, como en las diversas presentaciones, seminarios, conferencias, congresos, foros, paneles, cursos y visitas a establecimientos educacionales del país y el extranjero.

Una de las actividades más importantes de la sección chilena de IBBY es velar por la participación de nuestro país en la Lista de Honor que realiza la organización mundial cada dos años. Se trata de una selección de libros, creada en 1956, que distingue el trabajo de escritores, ilustradores y traductores de los países miembros. En la práctica, es la forma más amplia y efectiva de llevar a cabo el objetivo de IBBY relacionado con fomentar la comprensión internacional a través de la literatura infantil y juvenil (LIJ). En ella, cada sección nacional se encarga de realizar su propia selección de los mejores títulos recientes de su país, considerando libros aptos para ser publicados en cualquier parte del mundo. El catálogo se muestra por primera vez en los Congresos Mundiales de IBBY, que también se celebran cada dos años, para luego circular en forma itinerante por diversas exposiciones y ferias internacionales. Existen varias colecciones permanentes de los títulos de la Lista de Honor, aunque la más importante es la que se conserva en la Biblioteca Juvenil Internacional, ubicada en el Castillo de Blutenburg, Alemania.

A fin de tener un panorama de obras destacadas de la LIJ chilena y para celebrar los cincuenta años de IBBY en el país, nace este libro que recopila información de todas las obras premiadas con la Lista de Honor de Chile, a contar del primer título seleccionado, en 1974.

Con el propósito de hacer más fácil y amigable su lectura, la presente publicación está estructurada en tres partes, conforme a las menciones consideradas en la Lista de Honor y siguiendo un orden cronológico. Así, en primer lugar aparecen los autores destacados, que forman el grupo más numeroso, ya que en un principio sólo se contemplaba esta distinción única. Luego se presentan los ilustradores seleccionados, mención creada en 1974 y, por último, figura el listado de traductores distinguidos, que forman parte de la mención creada más recientemente, en 1978.

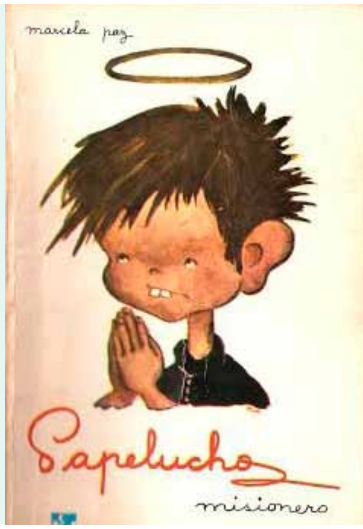
Finalmente, queremos agradecer a quienes colaboraron en esta edición, a los autores de las reseñas y a quienes aportaron materiales como fotos, biografías, entrevistas, comentarios e ilustraciones. También hacemos llegar nuestro reconocimiento a las editoriales, a los familiares y amigos de los premiados fallecidos, cuyos aportes permitieron realizar esta recopilación en la forma más completa posible.

María Eugenia Coeymans Avaria
Presidenta de Colibrí IBBY Chile

01 | MENCIÓN ESCRITORES

1974

MENCIÓN ESCRITORES



Actualmente editado por Ediciones SM

Marcela Paz

Papelucho misionero
Autora: Marcela Paz
Ilustradora: Marcela Claro H.
Editorial Universitaria, 1973

Por Inés Correa Prado | Profesora básica con mención en Lenguaje y Comunicación

PAPELUCHO MISIONERO

Papelucho misionero nos muestra a este conocido personaje enfrentando una inesperada y gran aventura. Su tranquila y rutinaria vida santiaguina cambia bruscamente por un inesperado viaje al África. Papelucho, su pequeña hermana Ji y su mamá deberán acompañar a su papá a un viaje de trabajo al continente africano.

Antes de partir, Papelucho quiere descubrir cuál es su misión: ¿podría ser bombero en África?, por ejemplo. Pero esto se esclarece cuando decide confesarse antes de viajar, y se dirije donde el padre Juan, quien le hace ver que en el continente donde él vivirá hay niños que no conocen a Dios. En ese momento entonces descubre su misión: ¡será misionero! ¡Con él en África, no quedará ningún niño sin conocer a Dios!

Las aventuras y dificultades se multiplican cuando Papelucho comienza su travesía para llegar a África. Toda la genialidad del personaje se acrecienta desde el momento en que están en el aeropuerto, en el avión, en los transbordadores, en los hoteles, en la selva o en las tribus. A pesar de que Papelucho llega a un país donde no conoce el idioma, la cultura, las ciudades y las personas, tiene muy clara su misión y la ejecuta por sobre todas las dificultades. Es un niño muy amistoso y el estar en África no es una excepción: encuentra grandes amigos, en especial a su gran amigo gorila que lo entiende y apoya en todas sus ocurrencias.

En África a Papelucho todos le hablan raro y a pesar del "jerigoncio" él no se queda atrás y mantiene vivas todas sus ideas y genialidades; todo para cumplir su vocación de ser misionero. Todo lío es de palabras mayores, pero con su gran ocurrencia e imaginación Papelucho logra sortear y salir ileso de múltiples dificultades. Triunfa en la selva africana frente a los animales salvajes, enfrenta a peligrosos bandidos, a traficantes, a tribus de caníbales. Papelucho vive y disfruta todas las imaginables aventuras que se pueden tener en África, y sin duda el lector las disfruta aún más.

PAPELUCHO, THE MISSIONARY

Papelucho is invited to Africa with his family, because his father has some work to do over there. The boy investigates about Africa and discovers that a lot of people in that place do not know about God. So he decides to be a missioner, but this is not so easy for him and a lot of adventures and funny situations appear in his life.

Así comienza:

"Este es mi diario secreto y se prohíbe leerlo. Hoy martes 13. El papá me dijo: -Papelucho, ven a mi escritorio...".

NOS CUENTA ALICIA MOREL SOBRE MARCELA PAZ Y SU OBRA *PAPELUCHO*

"Papelucho tiene ocho años y escribe un diario. Su creadora, Ester Huneeus, llenó cuadernos con novelas originales a los nueve años. Su padre, don Francisco Huneeus, le pide estos cuadernos para leerlos a sus amigos, invitados a comer; son aventuras de reyes que se visten con hollejos de pulga, mientras los súbditos lo hacen normalmente con cueros de animales. La precoz autora oye las risas con que celebran sus ocurrencias y éste es su mejor premio. Es un antecedente de la semejanza de Papelucho con su madre literaria".

Ester Huneeus 1918

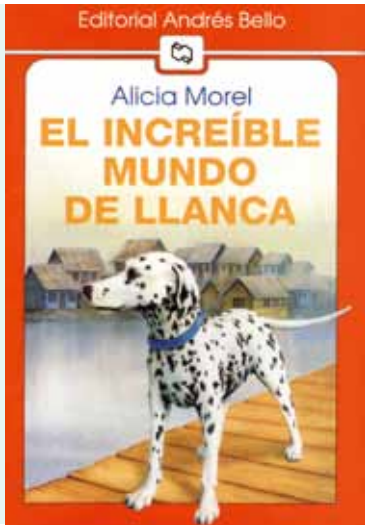
LA AUTORA

MARCELA PAZ (1902-1985)

Marcela Paz es el seudónimo de Ester Huneeus de Claro. Fundó la sección chilena de IBBY en 1964 y fue su presidenta entre 1964 y 1967. En 1982 recibió el Premio Nacional de Literatura. Comenzó su actividad literaria publicando en revistas como *El Peneca* y *Zig-Zag,* y también en periódicos como *El Mercurio* y *La Nación*. Su obra más famosa es su serie *Papelucho*, con doce títulos publicados entre 1947 y 1974. Otras de sus obras más conocidas son *Perico trepa por Chile* (con Alicia Morel), *Los secretos de Catita*, *Soy Colorina* y *El soldadito rojo*.

1978

MENCIÓN ESCRITORES



Actualmente editado por Zig-Zag

Alicia Morel

El increíble mundo de Llanca
Autora: Alicia Morel
Ilustradoras: Alicia y Laura Thayer
Editorial Andrés Bello, 1978
ISBN: 9789561310988

Por Jacqueline Balcells | Escritora

EL INCREÍBLE MUNDO DE LLANCA

"Llanca no pensaba con palabras, como nosotros, sino con formas, colores, olores, ruidos, asperezas, suavidades". Así presenta Alicia Morel a su personaje, una perra dálmata curiosa que tiene ansias de conocer el mundo. Y este afán la lleva a escapar de la casa de sus amos, mientras estos trabajan, para vagabundear por bosques y parajes, y navegar por el río Calle-Calle. Cada capítulo es una aventura y en un instante o en un lugar, que puede ser entre las hojas de un árbol o en el túnel de un alcantarillado, se abre a los ojos de Llanca todo un universo. Y los celos de un gato, la flojera de la serpiente o la entrega maternal de una gallina dan vida a una historia de humor fino, que revela la sensibilidad de la autora que vivió su infancia en el campo rodeada también de ruidos, olores y colores. Así, en su autobiografía, que viene al final del libro, leemos: *"Noche del sol, llena de estrellas; noche del campo, ojos brillantes, cantos de grillos y sapos, ladridos lejanos"*. El poder de observación de Alicia Morel nos invita en esta obra a mirar la naturaleza con un "tercer ojo", que es el ojo revelador de la poesía; y así las ondas del viento se convierten en suspiros de gigantes y el piar de las aves es tan mareador como las luces de una discoteca. La infancia al aire libre, reemplazada hoy por aparatos electrónicos y niños ensimismados en las pantallas, vuelve a renacer en las manos de la autora y nos despierta aromas, susurros y aleteos perdidos en las grandes ciudades. Porque estas aventuras a las que nos llevan la vagabunda Llanca y sus amigos –Pelusa, la pituca cocker spaniel de la casa grande; Trehua, la perra hábil y aguerrida del pescador; y Abandonado, el perro sin dueño–, no solo son cuentos para niños o para saber más de Valdivia, de la isla Teja o de la flora y fauna que allí viven y florecen, sino una mirada fresca, sabia y divertida, que juega con la naturaleza y la transforma en un verdadero cuento de hadas.

LLANCA'S INCREDIBLE WORLD

Llanca, a Dalmatian dog, lives with a loving family in the city of Valdivia. Each day, while the master is at work, Llanca gets out of home, goes walking around the city, to the riverbank and also to the forest nearby. In so doing, the dog lives fantastic adventures.

Así comienza:

"Detrás de las rejas, Llanca guiñó sus pálido ojos verdeazules, mirando alejarse a su dueña".

NOS CUENTA ALICIA MOREL

Sabemos que, como Llanca, también vivió su infancia en el campo. ¿Hay algo de autobiográfico en este libro?

El paisaje, con las lluvias y granizos; los personajes como las perritas Llanca, Pelusa y otras; los castillos españoles; en fin, todo lo que se cuenta en ese libro es auténtico, y todo sucedió tal como se narra en él, a lo más hay uno que otro relato imaginario. Pero no hay nada autobiográfico, nada personal en este libro, solamente la mirada que vio todos esos acontecimientos.

Tal como dice el título del libro, el mundo de Llanca es increíble. ¿Qué diferencias (negativas y positivas) ve en ese mundo que usted vivió y el que viven hoy sus nietos y bisnietos?

Algunos de mis nietos viven en casas campestres, ubicadas en una "comunidad ecológica", rodeada de campos y árboles. Estos niños van a un colegio cercano, donde aprenden a amasar, a cocinar, a pintar, en fin, lo que ellos quieran. Otra nieta vive camino a Farellones, en una casa grande, rodeada de cerros, donde el agua viene de una vertiente. Estas casas se parecen en la naturaleza que las rodea, a la que mi familia habitaba: una casa quinta con parrones y gallinero. Creo que la mayor diferencia entre mi mundo y el de mis nietos es que mis hijos se han separado y hoy tienen una segunda pareja; pero esta circunstancia no ha hecho sufrir a los niños, porque se los quiere igual que en la época de mi infancia.

LA AUTORA

Alicia Morel (1921)

Considerada una de las grandes escritoras chilenas de literatura infantil, cuenta con más de cincuenta libros publicados. Como traductora ha acercado a los niños chilenos obras universales tan importantes como *El principito de Saint-Exupéry* o *El rey del Río de Oro*, de Ruskin. El año 1964 Alicia Morel fundó, junto con Marcela Paz, la filial chilena de IBBY.

1984

MENCIÓN ESCRITORES

Actualmente editado por Zig-Zag

Alicia Morel

Cuentos araucanos. La gente de la tierra
Autora: Alicia Morel
Ilustrador: Thomas Gerber
Editorial Andrés Bello, 1982
ISBN: 9789561311527

Por Carolina Valdivieso | Traductora, autora y docente

CUENTOS ARAUCANOS. LA GENTE DE LA TIERRA

Este volumen está compuesto por ocho relatos mapuche, entre los que se cuentan leyendas tan interesantes como la que se refiere al origen de esa raza y también al origen de nuestra flor nacional, el copihue. Todas las narraciones están ambientadas en el sur del continente americano, por lo que se hace mención al paisaje y a la variada flora y fauna de esa zona. En la selección realizada, Alicia Morel ha hecho un esfuerzo que combina la recopilación folclórica con la investigación histórica y literaria, por lo que constituye un trabajo de reescritura transcultural notable. Este título cuenta con catorce ediciones en más de veinte años (entre 1982 y 2004). También recibió el premio de la Ilustre Municipalidad de Santiago, en 1983, y la distinción como "Libro del año" de la revista *Panorama Literario*. Al validar las raíces nacionales, esta obra representó una idea pionera al momento de publicarse por primera vez, cuando la mirada hacia los pueblos originarios y su cultura era incipiente. La autora, quien ha señalado que las leyendas y mitos de América son nuestros auténticos y originales cuentos de hadas, se destaca también por el rigor de la presentación de estos relatos, por cuanto consigna detalladamente las fuentes empleadas. Entre ellas están los escritos de cronistas y misioneros europeos, como Rafael Housse, Lehman Niestche, Ernesto Wilhelm Moesbach y S. de Saunières, quienes durante tres siglos se dedicaron tanto al estudio de la lengua mapuche, sus costumbres, ritos y tradiciones, como a la recopilación de la tradición oral de ese pueblo, la gente de la tierra.

ARAUCANIAN STORIES OF THE PEOPLE OF THE EARTH

Eight stories based on the myths of the Araucanian people, Mapuche: "The people of the Earth, "The legend of the little lamps", "The two snakes of southern Earth", "The hungry little fox", "Once upon a time the Sun and the Moon forgot the Earth", "The spirit of the lake", "Piñoncito" and "The crab and the fox". There is an appendix to the book describing primitive Araucanian myths.

Así comienza:

"Las abuelas de las tribus mapuche cuentan cómo se formó la gente de la tierra".

NOS CUENTA ALICIA MOREL

¿Cómo llegó a conocer la fuente de estos relatos?

En un intercambio entre las universidades del cono sur tanto de Chile como de Argentina (Universidad Austral de Chile y Universidad de Bahía Blanca de Argentina concretamente), esta última regaló al rector de ese entonces un diccionario mapuche español donde venían también la leyendas resumidas. De ese diccionario tomé las leyendas, tal como se lee en el apéndice de mi libro.

¿Qué nos puede decir de la acogida de esta obra por distintas generaciones de lectores?

Hasta 2013, dicho libro llevaba veintiséis ediciones. Su acogida se debe al interés de conocer las raíces de los mapuche, nuestro pueblo originario del sur.

BIOGRAFÍA DE ALICIA MOREL EN LA PÁGINA 13

1986

MENCIÓN ESCRITORES

Miguel Arteche

Llaves para la poesía
Autor: Miguel Arteche
Ilustrador: Eduardo Osorio
Editorial Andrés Bello, 1984
ISBN: 9789561307863

Por Teresita Lira L. | Profesora de Lenguaje U. Católica

LLAVES PARA LA POESÍA

Algunos críticos han catalogado este libro dentro del género ensayo, y no como poesía. Sin embargo, lo que está claro es que el autor dedicó esta obra a los niños, y parafraseando su conocido ensayo "Escribir como niño para niños" creo necesario transformarnos en lectores-niños para poder disfrutar y dimensionar la profunda riqueza literaria que encierra este libro.
Llaves para la poesía nos permite introducirnos en la magia de un mundo bastante desconocido: el mundo de la poesía. Y qué mejor que tomar conciencia de que quien nos conduce es nada menos que Miguel Arteche, afamado poeta chileno, Premio Nacional de Literatura en el año 1996. Cuando escribió este libro, aún no recibía tan importante galardón, pero ya era un poeta y, como tal, amaba su oficio y sabía de las complejidades que se tejen en torno a la lírica. Debido a eso, con este libro derriba mitos y aliviana conceptos: *"La poesía no se 'entiende'. La poesía se 'quiere'..."* . Y con un lenguaje ameno consigue que vayamos acercándonos a ella. El lector entra como en un juego en donde el instrumento son las palabras, ellas adquieren preponderancia. Combinándolas surgen imágenes nuevas y con ellas trabajan los poetas; siempre atentos a la musicalidad y de la mano de las emociones van dando forma a los poemas.
La segunda parte del libro está dedicada a Gabriela Mistral y a Pablo Neruda, ambos premiados con el Nobel de Literatura. Miguel Arteche nos informa acerca de este importante premio, nos entrega una pequeña biografía de los poetas y nos cuenta acerca de la infancia (muy distinta) que vivieron, pues está convencido de que *"el país de un poeta es su infancia. Todo lo que escriba más tarde vendrá de allí, y a él volverá siempre. (....) Pablo Neruda parte del sur de las lluvias, y con ellas, de su soledad, para abrirse, luego al mundo y a la solidaridad con los hombres. Los versos de Gabriela respiran el aire de acero del norte, son apretados, secos, como es apretado su valle"*. Sin duda Chile, es país de poetas.

KEYS TO POETRY

Miguel Arteche presents a game that lets the reader discover an unknown world, where the written word changes its meaning. This author opens the door so children can connect with magic and poetry, learning how to feel and love it.

Así comienza:

"La poesía no se 'entiende'. La poesía se 'quiere'. O se debe 'querer', como tú amas a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos o a tus amigos".

NOS CUENTA MIGUEL ARTECHE

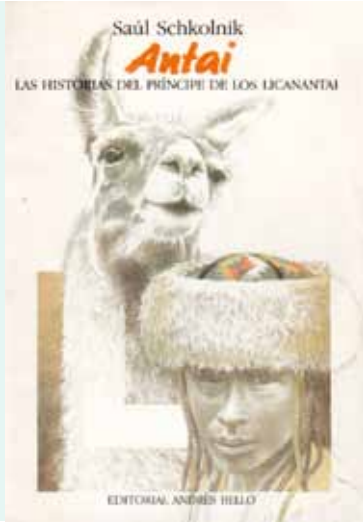
¿Cuál es su principal fuente de inspiración?
Los poetas nos inspiramos, antes de escribir, y después de escribir, ex-piramos. Pero no tenemos fuentes de inspiración. El viento sopla donde quiere y cuando quiere, y el poeta sólo tiene que saber recibirlo.
(En *Biografía Emotiva*, de Efraín Szmulewicz, Ediciones Rumbos, 1992).

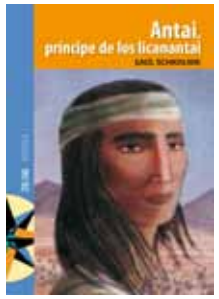
EL AUTOR

Miguel Arteche (1926-2012)
Estudió Leyes y Literatura en Chile y en España, y fue Agregado Cultural en este último país entre 1965 y 1970. Dirigió muchos seminarios y cursos de literatura, y también tradujo poesía británica y norteamericana. Fue miembro de la Academia Chilena de la Lengua y Corresponsal de la Real Academia Española y del Instituto de Chile. Recibió numerosos premios y publicó una gran cantidad de ensayos, cuentos, novelas y poesía, como por ejemplo *La invitación al olvido* y *Cantata del desterrado*.

1988

MENCIÓN ESCRITORES





Actualmente editado por Zig-Zag

Saúl Schkolnik

Antai, príncipe de los licantai
Autor: Saúl Schkolnik
Ilustrador: Eduardo Osorio
Editorial Andrés Bello, 1986
ISBN: 9789561304666

Por María Eugenia Coeymans | Escritora y socióloga

ANTAI. EL PRÍNCIPE DE LOS LICANANTAI

Saúl Schkolnik relata la historia de Antai, joven heredero de Hlacsa, el señor de los licanantai (atacameños) y de la cosmogonía de este pueblo, presentada a través de mitos, leyendas y sus creencias, porque, según cuenta, los pueblos originarios despertaron interés en él por hechos tan notables como *"que los licanantai habitaran el desierto durante más de diez mil años sin que hubiera guerra entre ellos. Eso me indicó que era un pueblo con una alta cultura y principios humanos"*. Y luego agrega: *"creo que los pueblos que habitaron nuestro territorio –y lo siguen habitando– tienen un mensaje de amor, de persistencia, de entrega, de enseñanza que darnos y quiero que nuestros niños –y también los adultos– seamos capaces de recibirlo, de asumirlo…"*.
En esta creencia se inserta Antai, el joven príncipe de hace ya quinientos años, cuya vida sin la presencia de la tecnología actual, revela problemáticas muy contemporáneas y nos muestra la naturaleza de la zona donde se desarrolla su vida a través de la descripción de su flora, destacando en forma especial el dulce fruto del chañar, y de su fauna, con gran presencia de las vizcachas.

Saúl nos entrega en este libro varios mitos acerca del surgimiento de los pueblos y minas en la zona norte de Chile, incluida Chuquicamata, y muestra su interés por las distintas etnias originarias de nuestro país incorporando en el relato la interacción que en aquellos tiempos existía entre los licanantai y sus vecinos los incas y los aymaras. El relato nos revela el arte del buen gobierno de estos pueblos, además de sus costumbres, guerras y proezas. Emociona especialmente la bella historia del hijo de un pastor y una princesa, relato que nos habla de amor y de su fuerza movilizadora.
La lectura de Antai nos conecta con las raíces de nuestro país, con sus parajes y particularmente con su cosmovisión.

ANTAI, THE STORIES OF THE PRINCE OF THE LICANANTAI

The book contains different legends and stories of the ancient Atacamenian culture: adventures of Prince Antai in the Valley of the Moon, his visit to Toconao, the story of King Antinao and the legendary city of Quimal, his journey to Chiu-Chiu and his meeting with the girl of the Golden Star.

Así comienza:

"No hace más de quinientos años, en el pukara de Quitor nació Antai, hijo mayor de Hlacsa, señor de los licanantai".

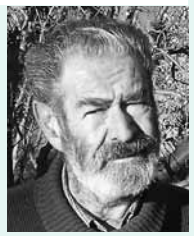
NOS CUENTA SAÚL SCHKOLNIK

¿Qué le lleva a elegir la literatura infantil y juvenil como su forma de expresión literaria?
Escribo para niños y jóvenes pues considero que lo que quiero comunicar con mis escritos –fundamentalmente "el amor"– es mejor comprendido por ellos.

Usted tiene varias obras dedicadas a representar las etnias originarias de Chile. ¿Qué es lo que le atrae de esta temática?
Tengo una gran admiración por nuestros pueblos originarios, en especial por su capacidad de vivir sin destruir ni al hombre ni a la naturaleza.

Si usted pudiera resumir en una sola frase su obra, ¿cuál sería?
Construyamos nuestras vidas sobre la base del amor.

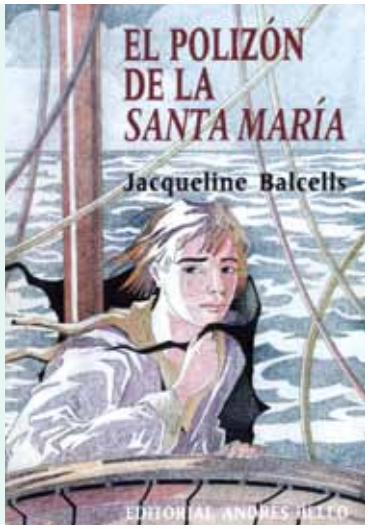
EL AUTOR



Saúl Schkolnik (1929)
Arquitecto y Licenciado en Filosofía, ejerció un tiempo su profesión pero luego optó por el mundo de las letras, dedicándose a escribir para niños y jóvenes. Con decenas de libros publicados y gran reconocimiento tanto en Chile como en el extranjero, sus libros han sabido cautivar el interés de sus lectores, fomentando en ellos el goce por la lectura.

1990

MENCIÓN ESCRITORES



Actualmente editado por Ediciones SM

Jacqueline Balcells

El polizón de la Santa María
Autora: Jacqueline Balcells
Ilustrador: Ricardo Güiraldes
Editorial Andrés Bello, 1988
ISBN: 9789561311541

Por Alicia Morel | Escritora

EL POLIZÓN DE LA SANTA MARÍA

Gabriel, un muchacho de doce años, se embarca en la fragata Santa María metido en un saco de harina. Cuando siente que el barco zarpa y se aleja rumbo al oeste, sale del saco y golpea la escotilla para que le abran. Un rudo marinero grita con enojo: *"¡Polizón a bordo!"*. A pesar de no ser bien recibido por la tripulación, cuenta con el apoyo incondicional del Almirante Cristóbal Colón, quien se compadece y decide dejarlo como su ayudante, además de hacerlo leer la *Biblia* todas las noches.

Al transcurrir un mes sin divisar tierra, la tripulación empieza a amotinarse y el Almirante les promete que si dentro de una semana no encuentran tierra, se devolverán. Colón sabe que si continúan navegando hacia el oeste, encontrarán una tierra nueva.

La última noche en la que se cumplía el plazo de la semana prometida, Gabriel le lleva a Colón un plato de comida pero sospecha que está envenenada. Decide probarla y su bondad lo lleva a la muerte. Antes de morir, alcanza a recitar los siete días de la Creación, tal como los ha leído en la *Biblia*, y al decir *"Dijo Dios: Acumúlense las aguas por debajo del firmamento en un solo conjunto y dejen ver lo seco"*, se oye otra voz, la del marinero en lo alto del palo mayor, gritando: *"¡Tierra, tierra!"*.

Al amanecer, se acercan a la Santa María las otras dos carabelas, la Pinta y la Niña, y los ojos de todos ven a lo lejos una masa oscura, la cumbre de una isla que emergía lentamente. El Almirante manda a hacer un ataúd para sepultar a Gabriel en la isla recién descubierta y esconden las carabelas en una bahía de aguas profundas. La gente de la isla Guanahani ve bajar a tierra a un hombre de rostro blanco y traje brillante, que se dirige a ellos con una sonrisa triste. Nadie sabía que ese día era el 12 de octubre de 1492, que América había sido descubierta gracias a la sabiduría y la fe de Cristóbal Colón.

A STOWAWAY IN THE SANTA MARÍA

Columbus voyage to America is recreated through the story of a twelve-year old boy who has hidden himself in one of the ships, the Santa María. Caught by a sinister sailor, he deserves to be punished. Columbus, however, is attracted by the boy's personality and naivety and takes him under his protection, which is resented by the crew. This is the starting point of an extraordinary adventure in which the boy accomplishes an amazing role that culminates in the birth of a new world.

Así comienza:

"Atardecía en la isla Gomera y las chalupas aún estaban llevando agua, leña y sacos de alimentos a bordo de la Santa María, la Pinta y la Niña".

NOS CUENTA JACQUELINE BALCELLS

¿Cómo se le ocurrió escribir que en el viaje de Cristóbal Colón iría de polizón un niño de doce años?

Me gusta tener niños de protagonistas en mis cuentos y en este caso Gabriel se me fue transformando a lo largo de la historia, y "sin querer queriendo" como sucede cuando se escribe, en un pequeño ángel anunciador, que da pie al apoteósico final que es el descubrimiento de América.

¿Por qué Colón, contra toda esperanza, y el amotinamiento de la tripulación, aseguró que en una semana más encontrarían tierra?

Porque Colón, históricamente, era un visionario, poseía una fe inquebrantable y, desde muy chico, dio muestras de un tesón y una voluntad imparables.

¿Qué la llevó a escribir este libro?

Un amigo poeta me dijo una vez, que luego de un larguísimo viaje en barco mirando agua y solo agua durante muchos días, la visión de esa pequeñísima línea oscura que fue surgiendo de las profundidades de un horizonte que parecía infinito, había sido para él una gran emoción y un verdadero génesis. Esa conversación me llevó a imaginarme lo que habría sido la visión de esa pequeña línea de tierra para Cristóbal Colón cuando descubrió América. Y de ahí partieron mis ganas de leer sobre Colón y luego de escribir esta historia.

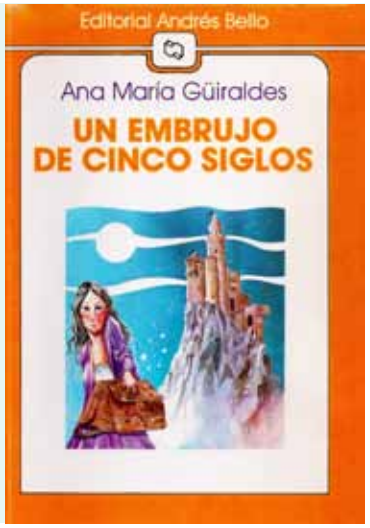
LA AUTORA

Jacqueline Balcells (1944)

Estudió Periodismo pero se ha dedicado completamente a la literatura. Ha publicado numerosos libros en Chile y en el extranjero y varios de ellos han sido distinguidos por la crítica. Su cuento "Le raisin enchantée" recibió en Francia el premio Bonnemine D 'Or y sus novelas *El polizón de la Santa María* y *Simón y el carro de fuego* fueron incluidas en la Lista de Honor de IBBY Internacional. Entre algunas de sus obras se encuentran *El niño que se cayó del árbol*, *Cuentos de los reinos inquietos* y *La isla enamorada*. Además ha escrito en conjunto con Ana María Güiraldes muchas obras infantiles y la colección de Zig-Zag *Un día en la vida de...* .

1992

MENCIÓN ESCRITORES



Actualmente editado por Ediciones SM bajo el nombre de *Un embrujo de siglos*

Ana María Güiraldes

Un embrujo de cinco siglos
Autora: Ana María Güiraldes
Ilustrador: Carlos Rojas Maffioletti
Editorial Andrés Bello, 1991
ISBN: 9789561309258

Por Paola V. Faúndez G. | Bibliotecaria

UN EMBRUJO DE CINCO SIGLOS

Una parte de esta historia ocurre en el siglo XX, y los personajes principales son los niños Francisco, Claudia y la abuela Marta; la otra, ocurre alrededor del siglo XV, en plena Edad Media, desde donde llega castigada la bruja Etelvina. El cruce de períodos históricos produce un tipo de lectura muy entretenida y dinámica para los lectores.

Lleno de hechizos y un inusual romance, la historia va mostrando cómo esta brujita se incorpora a una típica familia del siglo XX. Le sorprenden los avances propios de esta época: autos, televisores, supermercados, la ducha de agua caliente. Al mismo tiempo, intenta resolver su vida en su pasado lleno de castillos, reyes y su amor: Meliberto. Etelvina necesita explicarse a sí misma lo que está ocurriendo, sobre todo cuando, al llevar a los niños a la plaza, se encuentra con un artesano que resulta ser el amor de su vida, pero encarnado en un descendiente cuatrocientos años más tarde.

La vida de la protagonista se da a conocer cuando de pronto decide comenzar a contarles un cuento a los niños todas las noches, el que no es otra cosa que su verdadera historia antes de que fuera desterrada del siglo XV.

Un libro entretenido, con una trama inteligente, bien escrito, que atrapa a los lectores y que los hace soñar. Se agradece la originalidad del argumento, las imágenes que ofrece a través de un uso rico del lenguaje, las descripciones del mundo medieval en que vive la protagonista que nos ayuda a recrear con detalle los espacios de su vida medieval en contraposición con la realidad actual que todos experimentamos y que coopera en la identificación del lector con los protagonistas de ambas historias.

AN ENCHANTMENT OF FIVE CENTURIES

In this novel Ana María Güiraldes combines realistic scenes of contemporary life of a boy, with a mysterious tale that is told to him at night and set in the 15th century. The world of imagination, where everything is possible, gets mixed with scenes from daily life. So the tale unfolds as two parallel stories, but then they are combined by Etelvina, a young witch, and Francisco, courageous boy who becomes Etelvina's protector and intervenes in the 15th century story.

Así comienza:

"Etelvina abrió los ojos. En forma instintiva extendió una mano para detener el vuelo de su amplia falda de seda gris... y algo duro pinchó sus dedos".

NOS CUENTA ANA MARÍA GÜIRALDES

Sabemos que este libro es uno de sus regalones, ¿por qué le tiene especial cariño?

Le tengo especial cariño al personaje. Fue ella, la bruja, quien me buscó para escribirla. Sucedió algo extraño. Una noche, durante mi duermevela, soñé o creí ver a una mujer delgadita con una pollera gris que se movía con el viento. Me miraba tristona, pero de pronto sonrió: le faltaba un diente. Esa imagen fue lo primero que recordé en la mañana y seguí recordando durante varios días. Supe que tenía que escribir sobre ella, sobre Etelvina. Por ese misterio de la escritura, recién en la página 63 supe por qué le faltaba un diente.

¿Alguna vez pensó en hacerle segunda parte a esta novela?, ¿desde dónde la abordaría?

Sí, la comencé a pedido de los lectores y animada por la editorial. Como había que promocionarla me pidieron el título antes de escribirla. Se llamaría *El castillo negro* porque desde ese castillo, hogar de Etelvina, yo podría programar cualquier aventura. La abordé a partir de un cuadro que ha pintado Isabel. En el cuadro aparece de pronto Celso, quien viene a pedir ayuda porque la brujita está dando a luz con mucha dificultad y necesita que vayan a su siglo a ayudarla. Me las arreglé para hacer creíble el viaje a través de la pintura y así aterrizó casi toda la familia en el castillo negro. Pero me pasaba algo raro: no significaba para mí la fiesta que siempre me provoca la creación literaria. Sentía que estaba explotando a un personaje que ya estaba completo en el primer libro. Lentamente se me fue acabando ese combustible interno que hace volar los dedos y agitar la imaginación. Y a mitad del capítulo cuatro, con un brujito recién nacido, una fiesta llena de magia y un peligro en ciernes, quedé en pana. Me bajé de la novela: me había aburrido. Pero como *El castillo negro* ya se estaba promocionando, escribí otra novela con ese mismo nombre y mientras lo hacía me entretuve a morir.

¿Alguna vez le han pedido esta novela para llevarla a teatro o el cine?

Sí, compraron los derechos para la película. Están en manos de una empresa cinematográfica mexicana. ¡A ver si algún día mi bruja pisa la alfombra roja!

LA AUTORA

ANA MARÍA GÜIRALDES (1949)

Nació en Linares, Chile. Es profesora de Castellano, ha sido libretista de programas infantiles del Canal Nacional y ha escrito más de cuarenta libros para niños. Junto con Jacqueline Balcells son autoras de la colección *Un día en la vida de...* . Además, Ana María ha publicado *La bruja Aguja y otros cuentos*, *Vampi Vamp y el señor Zombi*, *Cuentos con sal y sol*, *La Luna va al mercado y más historias,* entre muchos otros.

1996

MENCIÓN ESCRITORES

Víctor Carvajal

Como un salto de campana
Autor: Víctor Carvajal
Ilustradora: Catalina Guevara Guzmán
Editorial Alfaguara Juvenil, 1992
ISBN: 9789562394802

Por Camila Domínguez Ureta | Editora y Magíster en Literatura

COMO UN SALTO DE CAMPANA

La vida de don Pachi, un aventurero abuelo que vive en Chiloé moviéndose de un lado a otro en su chalupa, está llena de magia, sueños y libertad; todo esto asombra e ilusiona a su nieto Pancho, que vive con sus padres en Alemania y con quien se comunica a través de cartas a lo largo de toda la novela. La estrecha relación entre el abuelo y el nieto da cuenta de la unión entre dos vidas muy diferentes, que se sorprenden la una de la otra. La racionalidad y la estructura con que el niño ha crecido en Alemania hace que para él todo lo que su abuelo le cuenta de Chiloé sea muy atractivo y novedoso. "El caleuche", "La pincoya" y tantos otros mitos propios de la zona, no solo lo entretienen sino que le abren las puertas a su imaginación. Pancho comienza a descubrir que el mundo puede ser muy distinto en un continente y en otro, y su abuelo comprueba paso a paso cuánto disfruta de su vida en esa isla llena de historias, de anécdotas y de unión entre sus habitantes. Sin duda, la libertad que le proyectan al niño las cartas de su abuelo, lo hacen tener cada vez más ganas de conocer ese mundo y de experimentar al menos algunas de esas tantas aventuras.
Es importante destacar la prolijidad y la delicadeza con que Víctor Carvajal ha escrito esta historia, y la emotividad que se despliega de sus páginas. La relación entre el abuelo y el nieto se proyecta llena de cariño y de amor, con total franqueza, honestidad y, en ciertos casos, de ingenuidad. Y es que, de alguna manera, ambos protagonistas tienen una cuota importante de ingenuidad frente a la vida; al parecer la vejez y la infancia están mucho más cerca de lo que creemos, y pueden enseñarnos también bastante más de lo que podríamos imaginar.
Dos mundos en una misma novela, dos visiones de la vida, distintas maneras de soñar e imaginar... pero sin duda, una historia que nos invita a abrir nuestros ojos y a conmovernos, a descubrir que el mundo va mucho más allá de lo que tenemos a nuestro alrededor.

AS A 180-DEGREE TURN

This novel tells us Pancho's story, a Chilean boy who lives in Germany, and the correspondence he has with his grandfather who lives in southern Chile. The reality and fantasy of both worlds apparently different, are getting mixed, until the boy travels to visit his parent's country and experiences unforgettable weeks with his grandfather.

Así comienza:

"El abuelo Patricio, a quien de puro cariño apodaban Don Pachi, regresaba en su blanca chalupa, cargado de papas y animales".

NOS CUENTA VÍCTOR CARVAJAL

¿Qué características de don Pachi destacaría y por qué?
Estos dos mundos, lejanos y tan diferentes, se van uniendo, confrontando, acercando y observándose uno frente al otro, como un doble espejo que los convoca. Debo reconocer que el personaje de don Pachi, es tomado de la más estricta realidad. En esto no hay fantasía. Y si es que llegase a haberla, es por sobre todo producto de la magnífica persona que fue en vida este hombre, cuyas señales de su persona fueron observadas por aquellos que lo conocieron y tuvieron la maravillosa posibilidad de tratarlo, quererlo y respetarlo. En rigor, el personaje se queda corto en el relato, porque en vida fue un hombre más humano, gentil y amable, que la descripción que de él hago en la novela. Sin embargo, *Como un salto de campana* no tuvo un plan centrado en la sola figura de don Pachi. Más bien fue un complemento, porque sin habérmelo propuesto, el plan de la novela fue, más bien, la confrontación de dos mundos. Por eso, tampoco es casual la aparición del joven Kurt. Este personaje obedece al otro lado del espejo: es decir, ya no sólo es un niño hijo de padres chilenos en Alemania, sino un joven hijo de padres alemanes en Chile.

¿Por qué el libro se titula *Como un salto de campana*?
La campana, como todos sabemos, tiene un movimiento pendular. Sin embargo, si la fuerza que la empuja es más poderosa de lo necesario, la campana puede dar un salto, es decir, hacer el vaivén completo. Es lo que se conoce como "salto" de la campana. Y de modo figurado, es lo que vive Pancho, que como un vaivén campanario, va de un continente a otro, de un país a otro, de una realidad a otra. El salto lo experimenta cuando debe completar el vaivén regresando al sitio de origen.

EL AUTOR

Víctor Carvajal (1944)
Nació en Santiago. Estudió en el Instituto Pedagógico de la Ex Universidad Técnica del Estado y en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Se inició como dramaturgo y luego comenzó a dedicarse a la literatura infantil y juvenil, en donde cuenta con una gran cantidad de publicaciones, como *Clotilde y Aníbal*, *Chipana*, *El nuevo circo de Diamante*, *Patolino* y *Colas de colibrí*. Sus obras han recibido importantes premios tanto en Chile como en el extranjero, como por ejemplo The White Ravens, de la Biblioteca Internacional de la Juventud de Munich.

1998

MENCIÓN ESCRITORES

Víctor Carvajal

Mamire, El último niño
Autor: Víctor Carvajal
Ilustrador: Eduardo Osorio
Editorial Alfaguara Infantil, 1997
ISBN: 9789562390209

Por M. Eugenia Coeymans | Escritora y socióloga

MAMIRE, EL ÚLTIMO NIÑO

Víctor Carvajal, a partir de la historia de Huasquiña, un poblado rural en el norte de Chile, y de lo sucedido en ese pueblo por la emigración de sus habitantes jóvenes, y con ellos los niños, decide escribir una "fábula verídica", según sus palabras; el relato de *Mamire, el último niño*.
Este reconocido autor chileno afirma: *"Cuentan los ancianos que hace ya muchísimos años la modernidad se tragó la vida mansa del pueblo"* y con ella se origina la migración acontecida en Aroma, que presenta tintes proféticos, pues hoy son varios los poblados que viven en Chile circunstancias similares.
La fábula de Carvajal refleja el dolor de los ancianos y ancianas por la ausencia de voces infantiles. Vuelcan así todo su amor por los niños en Mamire, a quien transmiten sus tradiciones y creencias ancestrales como la de la Santa Cruz de Aroma. También las destrezas necesarias para reconocer la flora y fauna del lugar, y habilidades de cultivo y riego, de pastoreo y crianza de animales, necesarias para sobrevivir en lugares lejanos de la civilización, incrustados en la cordillera en un valle que ofrece mucho, siempre que se respetan sus ritmos naturales. De todos esos abuelos, Mamire como único nieto, aprende el canto, el color de las montañas y el nombre de las estrellas.

El autor cuenta que Aroma, *"es tierra de poesía, de maravilla y de amplitud de espíritu. Porque quise transitar por sus caminos luminosos, me sedujo hacer un libro como el que aquí ofrezco"*.
Víctor se hace merecedor del Premio Lista de Honor de IBBY por su lenguaje fluido y la profundidad de la temática planteada, que genera interrogantes existenciales en el lector, en especial acerca del sentido de la vida, de cómo enfrentar los cambios inevitables del llamado progreso, del peso de las tradiciones, del vínculo con las demás personas, del existir.

MAMIRE, THE LAST BOY

In a valley situated in the northern part of Chile, only one boy remains after men have gone to the city. His name is Mamire. He decides to leave also, but unusual events begin to happen, changing life in Aroma valley.

Así comienza:

"Quisiera que volvieran
los años de la infancia
para vivir alegre y sin preocupación...
Así suele cantar doña Mercedes Ossa, una de las abuelas centenarias de Mamire, el último niño del valle de Aroma. Mamire vive entre ancianos que suspiran por el luminoso pasado y miran con temor el futuro porque solo un milagro puede salvar la vida en el pequeño valle, que no figura en atlas ni mapas".

NOS CUENTA VÍCTOR CARVAJAL

Sus obras reflejan variadas problemáticas sociales y culturales. ¿Qué le lleva a escribir sobre ellas?
Suelo escribir sobre las carencias, sobre lo que nos falta. También debería hacerlo sobre el respeto, todo tipo de respeto al semejante, por ejemplo. Escribir sobre el respeto a la naturaleza. Tal vez esto responda a que muchos de los temas que abordo estén muy vinculados a nuestras culturas ancestrales. Suelo preguntarme, ¿hasta dónde llegaremos con estas carencias? ¿Cuándo podremos decir que las hemos superado? Los libros siempre han sido mi principal fuente de fuerte y real vida. No concibo la existencia humana sin ellos.

Usted tiene varias obras que representan las etnias originarias de Chile. ¿Qué desea entregar con ellas?
Una mirada efectiva hacia el equilibrio, la armonía, el sueño, el trabajo y el descanso, hacia la plenitud calma y profunda, como la naturaleza y su incansable creatividad nos manifiesta. Eso es lo que encuentro en las culturas originarias. Suelen conmoverme y me sorprenden; me maravillan y me estremecen. Acabo de descubrir que comienzo a enfrascarme en un nuevo plan que contempla todo esto, pero con una mirada histórica más profunda.

¿Qué representa la literatura infantil y juvenil para usted?
Es un punto de inicio. Es un klóketen, aquel rito de iniciación de los Selk`nam. Pero no es el inicio de un posible aprendizaje para después terminar escribiendo para adultos, que es el fin de la mayoría de los autores que terminan buscando la crítica y el éxito.
Es mi punto de partida y mi término. Siempre tengo la sensación de que no he dado todo lo que debo entregar. Es mi reto diario. Innovar, es el término. Asusta, aterra, porque siempre se presenta el fantasma de la incomprensión que inmoviliza. Debería estar seguro que donde más se puede innovar es, precisamente, en la literatura infantil y juvenil. En Francia tuve una experiencia irrepetible relacionada con este concepto: nunca había observado más innovación sobre un escenario que lo vivido a través de puestas en escena de teatro para niños y jóvenes. Fue una experiencia alucinante. Por ello soy un convencido de la alucinación que debería provocar la literatura infantil y juvenil. Y, al mismo tiempo, reconozco el temor que esto me provoca. Espero llegar a una edad tal que me permita superar ampliamente esta situación actual. Mil gracias por permitirme reflexionar sobre esto.

BIOGRAFÍA DE VÍCTOR CARVAJAL EN LA PÁGINA 25

2000

MENCIÓN ESCRITORES

Actualmente editado por Ediciones SM Chile

Manuel Peña Muñoz

Mágico Sur
Autor: Manuel Peña Muñoz
Ediciones SM España, 1998
ISBN: 9788434861787

Por María Graciela Bautista | Profesora, Máster en Promoción de la Lectura y fundadora de Lectura Viva

MÁGICO SUR

Estrella viaja a España con motivo de una herencia, y deja en Valparaíso a su hijo Víctor, un chico de catorce años. La espera por su madre parece infinita, pero al fin llega el barco que la trae, con un extraño encargo: llevarle a alguien, en el lejano sur de Chile, una caja envuelta en fino papel azul, cuyo contenido no conoce. Muchos le advierten del peligro de llevar un paquete desconocido. Incluso le cuentan una historia tétrica relacionada con algo así. Pero ella confía en quien le dio el encargo, y se niega a abrir la misteriosa caja.
Estrella hace el viaje con su hijo. Así se abre para Víctor el escenario mágico del sur, con sus nieblas y bosques, sus ríos y esteros, sus habitantes peculiares y a veces extraños, como salidos de una historia soñada. La caja llega a su destino, que resulta una sorpresa para Estrella. Y al fin se abre la caja y se descubre su inesperado contenido.
Una novela ante todo poética, inspirada en el ámbito sugestivo, fascinante y a la vez duro del sur de Chile, donde el frío, las lluvias y las brumas pueblan la vida de fantasmas que hechizan. Y este es el hechizo de la novela.
Mágico Sur recibió el año 1997 el Premio Gran Angular.

MAGIC SOUTH

Víctor Manuel´s mother returns to Chile from Spain. She has to give a mysterious box to a man called Celestino Montes de Oca. To fulfill this mission, Víctor Manuel and his mother have to set out on a dangerous and exciting journey, where several characters appear, and the temptation to open the box is always present.

Así comienza:

"La casa era amplia, forrada con planchas de cinc, con ventanas de guillotina y una mampara fresca con una pequeña mano cuajada de anillos para golpear".

NOS CUENTA MANUEL PEÑA MUÑOZ

Muchas de sus novelas tienen a Valparaíso como escenario. ¿Se inspira en su propia infancia para construir los relatos?
Sí, la infancia en Valparaíso siempre me ha inspirado para escribir mis libros tanto de narrativa como de crónicas literarias. *Mágico Sur* mezcla historias familiares de españoles inmigrantes en Valparaíso con sucesos vividos en el estuario de Reloncaví años más tarde.

Y el viaje al sur de los protagonistas de *Mágico Sur*, ¿tiene también algo de autobiográfico?
Sí, hice este viaje a Cochamó en el año 1982 a través del estuario de Reloncaví y allí conocí a unos personajes muy singulares que me sirvieron de base para la novela. Unos son reales y otros imaginarios.

¿Quiere contarnos alguna anécdota del libro?
Sí, al retirarme del hotel Palacio Castellano de Salamanca luego de participar en encuentros literarios en esta ciudad, el recepcionista me entregó una carta firmada por una joven lectora de *Mágico Sur*. En ella me describía los sentimientos que le había provocado su lectura y me expresaba su agradecimiento por haberle despertado tantas sensaciones. La carta era tan conmovedora y profunda que por esa sola carta pensé que valía la pena ser escritor.

EL AUTOR

Manuel Peña Muñoz (1951)
Manuel Peña Muñoz nació en Valparaíso. Escritor, profesor de Castellano y especialista en literatura infantil y juvenil, es autor de libros para niños, crónicas de viaje, memorias, cuentos y libros de poesía infantil de tradición oral. Como investigador de literatura infantil ha publicado importantes tratados. Además de sus pasantías en investigación, imparte conferencias, charlas y talleres en numerosas ciudades españolas y latinoamericanas; y en Chile sus seminarios de literatura infantil y juvenil son fundamentales en la formación de docentes, bibliotecarios y mediadores de lectura.

2002

MENCIÓN ESCRITORES

Actualmente editado por Zig-Zag bajo el nombre de *Memorias del viejo Diciembre*

Beatriz Concha

Cuatro milagros de Nochebuena
Autora: Beatriz Concha
Arrayán Editores, 1999
ISBN: 978-956-240-286-6

Por Alejandra Schmidt | Editora de LIJ

CUATRO MILAGROS DE NOCHEBUENA

Se cuenta que años atrás y en otros continentes muy distintos del americano que habitamos, el mes de diciembre traía un regalo que se manifestaba el día 25. Este día, nos cuenta Beatriz Concha amparada en la tradición cristiana, nacía el hijo de Dios. Sin embargo, con el pasar de los años y con el traspaso de las culturas de continente en continente, el 25 de diciembre se fue llenando de nuevos significados, colmados de compras de baratijas y regalos, haciendo que las personas perdieran de vista el real significado de esta fiesta y del enorme regalo que la humanidad recibe cada día 25.

Pero si estamos atentos, tal como Beatriz Concha lo está, podemos ver que aún en la casa del vecino o en una pensión cerca de Estación Central hay pequeños gestos y suaves coincidencias que se convierten en milagros de Nochebuena. De esta manera, una madre y su hija acompañan a un viejo y talentoso titiritero a morir envuelto en la fantasía de los retablos de Navidad. Mientras la avaricia de Pedrina, cuyo dinero la ha hecho olvidar un pasado en extremo humilde, la vuelve sorda a los tres llamados que Jesús hace a su puerta para compartir con ella el banquete de Nochebuena. El realismo mágico del cuento del tío Perico nos deja con la sensación de verlo convertido en una gárgola de la catedral de Notre Dame, cuidando a todos los pequeños que como Louis, se pierden descalzos en las frías noches del 24 de diciembre en el viejo continente. Y la asombrosa aventura que un organillo vive en manos de sus distintos dueños no hace más que emocionarnos con la melodía de sus "pasillos", los mismos que ablandan el corazón de una de sus protagonistas.

La lectura de estos cuatro cuentos no es necesariamente para vísperas de Navidad –aunque sí un excelente modo de prepararse para el real significado de las fiestas–, porque los milagros relatados sorprenden en cualquier momento y, sin duda, agrandan el corazón.

FOUR MIRACLES ON CHRISTMAS EVE

This book is a collection of four stories related to Christmas and its original meaning. Three of the tales occur in South America, where Christmas takes place in summer. In all of them, the main characters undergo personal transformations on Christmas Eve.

Así comienza:

"Fue en vísperas de la Navidad del año 1954 cuando mi madre regresó a casa más temprano que de costumbre".

NOS CUENTA BEATRIZ CONCHA

Sabemos que el primero de los cuentos de *Cuatro milagros de Nochebuena* tiene bastante de autobiográfico, ¿existen estos rasgos de su vida en los otros relatos?

Desde luego, en cada cuento hay una vivencia personal. En "El organillo de Navidad", la anciana y la protagonista que siente nostalgia de un tiempo que no conoció. En "Pedrina", las monjas y la iglesia del Cristo Pobre en la calle Matucana y la Quinta Normal que conocí de pequeña con todos sus personajes. En "El tío Perico", mis hermanos y la casa-quinta de Peñaflor; luego, mi primer encuentro con la catedral de Notre Dame. En estos cuentos cambié los nombres, pero no quise hacerlo en "Las marionetas de Maese Antón", como una manera de rendirle homenaje a mi madre.

Lleva años viviendo en Francia y sin embargo plasmó en este libro el calor de la Navidad del continente americano, ¿cree que el espíritu navideño difiere de un continente a otro? ¿le parece que el clima influye?

Cuando escribí esos cuentos yo estaba en Chile, por lo tanto sólo podía imaginar la Navidad invernal. Después de trece años en Francia compruebo que, desgraciadamente, hoy en día el espíritu navideño es el mismo, porque en ambos continentes la Navidad se transformó en la fiesta del consumo. Con nieve o con calor, las tarjetas de crédito explotan y los niños sólo encuentran placer en abrir paquetes.

¿Tiene algún cuento favorito entre los que componen el libro?

¡Qué difícil pregunta! Es como si me preguntaran cuál de mis hijos es mi favorito. Cada historia que escribimos nos abre la puerta a un mundo fantástico en el cual todo es posible. Personajes, situaciones y lugares se van desgranando y podemos conocerlos de manera nítida, quizás más nítida que en el mundo real.

LA AUTORA

Beatriz Concha (1942)

Beatriz Concha nació en Santiago. Licenciada en Artes Plásticas, recorrió Sudamérica trabajando como dibujante. De vuelta a Chile, se dedicó a ilustrar libros y revistas infantiles y más tarde a la creación literaria. Sus libros han recibido numerosos premios en Chile y en el exterior, tanto por sus ilustraciones como por sus textos. Actualmente vive en Francia dedicada a escribir y a ilustrar libros de editoriales de todo el mundo.

2004

MENCIÓN ESCRITORES

María Eugenia Coeymans

Cuentos de bosques, ríos y lagunas
Autora: María Eugenia Coeymans
Ilustradora: Macarena Ortega
Editorial Patris, 2002
ISBN: 9789562462382

Por Angélica Castro | Tallerista y coaching en fomento lector para adultos

CUENTOS DE BOSQUES, RÍOS Y LAGUNAS

Cuentos de bosques, ríos y lagunas, de María Eugenia Coeymans, nos devuelve un momento de nuestra infancia amable, aquel donde, los que somos afortunados, escuchábamos historias de alguien grande, de alguien mayor… y de esta forma este libro nos sumerge casi sin permiso en ambientes conocidos de nuestra geografía espiritual. Basta tomar conciencia en frases como *"Lentamente empezó a erguirse. Sus colores se hicieron más nítidos y fuertes e inició el rito milenario alrededor del sol…."* o en detalles de la flora y la fauna nativa presente en las descripciones de los ambientes de los cuentos, para toparse con flores que uno reconoce por ahí pero que no se despiertan luego de tantos años porque no les ha llegado la humedad. También nos encontramos con pájaros cantores capaces de alegrar al reino entero y también de entristecerlo, y con una familia de coipos que al separarse involuntariamente de su pequeño, lo busca hasta rescatarlo de las manos humanas. Conocemos además la historia de unas vicuñas ancestrales que no logran acostumbrarse a estar lejos de su grupo y que hábilmente, de la mano de la ilustradora chilena Macarena Ortega, se salen del marco del libro para invitarnos a tomar intuitivamente el camino de la lectura.

Cuentos de bosques, ríos y lagunas es una invitación narrativa dulce, sin mayores tropiezos, bañada de finales sin sobresaltos que nos ayuda a conocer nuestro mundo. Los cuentos que forman este libro son aquellos relatos que nos han acompañado siempre, y que nos esperan para ser narrados bajo la luz de nuestros propios valores espirituales e ideales humanos.

STORIES OF FORESTS, RIVERS AND LAGOONS

This is a book of vivid short stories that can be told to very young children. They describe the life, concerns and conflicts of all living things: human beings, birds, insects and animals. All these tales speak of love and nature and respect for it. It is a collection of simple, loveable stories that combine contemporany problems such as narrow-mindedness, selfishness, vanity and lack of understanding of human nature with stories that talk of simpathy, warmth, love and understanding of Christian spiritual values.

Así comienza:

"Amaneció un día trinando al borde de la Fuente Cantarina en el centro de la plaza del palacio real".

NOS CUENTA MARÍA EUGENIA COEYMANS

¿Qué animal de sus cuentos elegiría ser?
Sin duda alguna, Saltina, la vicuña inquieta: ella goza su libertad, no puede ser domesticada, y se enferma si lo intentan. Es ágil y muy unida a su manada, que es su familia y a la vez gesta vínculos con seres ajenos a su especie, en su caso, un niño.

Si sus cuentos fueran obras de arte, ¿cuáles serían?
Creo que serían pinturas surrealistas, donde se entremezcla la realidad con la ficción para crear una historia creíble, pero a la vez, inexistente.

¿En qué espacio físico realiza la inspiración escrita?
Escribo algunas líneas de un cuento en el papel que encuentre, en el lugar donde me llega la inspiración: un bosque, el asiento de un parque o de un bus… Luego, lo desarrollo en mi escritorio. Antes de los computadores, lo escribía a mano en un cuaderno, y ahora en forma digital. Allí lo convierto en un verdadero cuento, regalando ambientación y mayor profundidad a los personajes y situaciones.

LA AUTORA

María Eugenia Coeymans (1943)
María Eugenia Coeymans nació en Linares. Socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se convirtió en escritora cuando sus hijos le empezaron a pedir que les contara cuentos. En sus relatos los problemas del mundo se resuelven recurriendo a las capacidades internas de las personas o por medio de la ayuda de los demás. Entre sus libros destacados se encuentran *Alas doradas y otros cuentos para conversar*, *El caracol sin casa*, *El árbol de la música* y *Cuentos de bosques, ríos y lagunas*. Ha sido presidenta y vicepresidenta de IBBY Chile en numerosas ocasiones.

2006

MENCIÓN ESCRITORES

Jacqueline Balcells

Simón y el carro de fuego
Autora: Jacqueline Balcells
Ilustradora: Carmen Cardemil
Editorial SM, 2004
ISBN: 9789562642631

Por Rebeca Domínguez | Profesora y directora de la Fundación Había una vez

SIMÓN Y SU CARRO DE FUEGO

La gran escritora chilena Jacqueline Balcells nos entrega esta novela de misterio e intriga con un toque de historia, la cual se convierte en una obra atractiva para los niños de doce años (edad sugerida por la editorial en su colección Volantín). Esta escritora sabe combinar con éxito numerosos componentes que le dan cuerpo a la obra: descripción social de un barrio, época colonial chilena, arqueología, fantasía, resolución de un robo en manos del sacristán, amistad entre dos niños, relación abuela–nieto, entre otros elementos. Todo esto a través de la voz de un niño llamado Simón de doce años de edad, quien narra su propia aventura a partir de este carro, regalo de sus padres arqueólogos quienes murieron en una expedición.

Desde los cinco años Simón vive con sus abuelos frente al Parque Forestal. Un día el niño acompaña a su abuela a la Iglesia de San Francisco y ahí ve en un cuadro un carro de madera volador tirado por dos caballos blancos igual al que tenía en su casa. Se hace amigo del padre Gerónimo quien le cuenta la historia de cómo llega a ellos el cuadro en el que aparece este elemento. A partir de este hecho se desarrolla el conflicto que él resolverá con la ayuda de su amigo Elvis y la restauradora Miulina. Para descubrir las claves de lo que realmente sucedió, deberá realizar un viaje en el tiempo a la ciudad del Cuzco dentro de muchas otras aventuras.

SIMON AND THE CHARIOT OF FIRE

Simon is an orphan who lives with his grandparents in Santiago de Chile. One day he visits the Colonial Museum and sees a collection of 17th century paintings from Cusco, Peru, about San Francisco's life. A detail in one of the paintings catches his attention: it is a wooden chariot drawn by two white horses, identical to the one he received from his mother's collection after she died. A Franciscan monk standing nearby hears him when he expresses his surprise and approaches Simon. Upon listening to what Simon tells him about the identical design of the two chariots, the monk tells him an old legend about a chariot of fire.

.

Así comienza:

"Mi querido Simón: Llegamos hace tres días de Lima y mañana partiremos hacia las montañas, a un lugar donde vivió hace miles de años un pueblo indígena".

NOS CUENTA JACQUELINE BALCELLS

Alguna vez nos comentó que escribiría la segunda parte de *Simón y el carro de fuego*, ¿en qué va eso?

Me gusta escribir sobre temas históricos, porque me encanta la historia; pero no con un afán didáctico, aunque creo que "por añadidura" los lectores aprenden. Ya que lo mencionas, sí me gustaría volver con Simón; y con Ana María Güiraldes también le hemos dado vueltas a otro libro de la colección *Un día en la vida de...*, pero hasta el momento son solo ideas y estamos las dos en otro proyecto conjunto.

¿Por qué el carro del museo la motivó a escribir la historia? ¿Qué la cautivó de esa pieza en particular?

En cuanto a qué me llevó a escribir sobre el carro de fuego de Simón, fue solamente cuando vi el cuadro en el museo; y como me pasa muchas veces frente a situaciones o imágenes, frente al carro volando por el cielo, comencé a imaginarme una historia. Me pasó otra vez frente a una pintura de Turner, que parece ser un naufragio, en la que hay una pequeña figura solitaria en la playa contemplando un mar y horizonte en brumas. Esa vez nacieron unos cuentos de mar y de islas.

BIOGRAFÍA DE JACQUELINE BALCELLS EN LA PÁGINA 21

2008

MENCIÓN ESCRITORES

Andrea Maturana

Eva y su Tan
Autora: Andrea Maturana
Ilustrador: Ronny Landau
Editorial Alfaguara Infantil, 2006
ISBN: 9789562393828

Por María José Castro | Máster (c) en Libros y Literatura para niños y jóvenes

EVA Y SU TAN

Esta sencilla novela nos narra la tierna historia entre Eva, una niña de seis años, y Tan Chico, el peluche de hipopótamo que la ha visto crecer. Ambos han desarrollado un fuerte vínculo de amistad que se ve afectado cuando una tarde de paseo en micro, Eva olvida a su Tan Chico dentro de este vehículo de locomoción colectiva. Los padres de la niña la ayudan en su búsqueda, la cual se expande a través de los continentes.

Con esto, tanto Eva como los pequeños lectores van recorriendo juntos un camino de solidaridad que es capaz de traspasar, no solo fronteras, sino también edades, modas, clases sociales y diferencias culturales, y en este aprendizaje surge la siguiente reflexión: *"Pensó que nunca el mundo parecía tan grande como cuando uno ha perdido algo que ama y no sabe por dónde empezare a buscarlo"*. Y ese amor entre la niña y su peluche, aún en la separación, va madurando, va evolucionando a un amor generoso y entregado. Así es como Eva es capaz de querer a un nuevo hipopótamo de peluche, entendiendo además el amor que puso su abuela en confeccionarle uno similar, así como Tan Chico aprende a querer a su nueva dueña, dimensionando la importancia que adquiere para ella.

Una conmovedora historia que con sencillez nos regala el descubrir *"Que es doloroso perder a alguien que uno quiere, pero es posible volver a querer"*.

EVA AND HER TAN

Eva is a playful little girl who lives near the sea. Like most children, she has a best friend. Her particular friend is called Tan Chico and is a toy hippo. Eva and Tan are never parted until one day, when Tan gets lost, Eva and her family and friends begin an adventurous search to find her very special friend.

Así comienza:

"Eva era una niña juguetona, de pelo enroscado y ojos pícaros que vivía cerca del mar.
Como todos los niños, ella tenía un mejor amigo".

NOS CUENTA ANDREA MATURANA

¿Cómo surgió la iniciativa por incursionar en la LIJ?

La verdad es que no fue una iniciativa mental. Siempre quise escribir para niños y nunca "pude". Un día un grupo de artistas de varias disciplinas hicimos un viaje a la Isla Robinson Crusoe a trabajar con los niños. La idea era que luego cada uno, dentro de su disciplina, creara una obra basada en ese viaje. Allí escuché un cuento muy bonito que luego transformé en mi primero libro infantil: *La isla de las langostas*. Fue muy mágico poder escribir un cuento para niños. Luego supe que lo había escrito embarazada de Eva. Creo que Eva fue la que empezó a soplarme el idioma de los niños.

Esta novela da muchas pistas biográficas... ¿cuántas de ellas son verdaderas?

Este libro es casi entero verdadero... lo único que inventé fue el destino del Tan perdido. Para eso sirve escribir, para crearnos el destino que queremos... lo demás, quizás no literalmente pero sí en el fondo, es todo cierto.

¿Es posible comparar a *Eva y su Tan* con ciertos libros cuya lectura –y, por ende, interpretación– depende de la edad y/o madurez del lector?

Es difícil para mí responder esto. *Eva y su Tan* es un libro que nació de la gratitud hacia mi mamá. Era un libro privado que luego se convirtió en un libro para todos, pero no lo escribí pensando en el lector general, ni lo escribí haciendo referencias a otros libros. Creo que esta es una pregunta que deberían quizás responder los lectores. Lo que sí siento es que tiendo a escribir en varios niveles, y que siempre aparecen guiños que son para distintas lecturas, quizás a distintas edades, quizás de acuerdo a distintas experiencias que los niños puedan haber tenido o no.

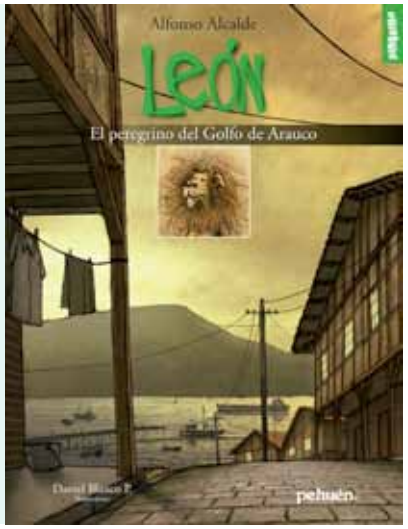
LA AUTORA

ANDREA MATURANA (1969)

Andrea Maturana, escritora chilena, empezó su carrera literaria muy joven escribiendo cuentos y novelas para adultos, y no tardó mucho en lograr el reconocimiento tanto del público como de sus pares. El año 1997 decidió incursionar en la literatura infantil con su novela titulada *La isla de las langostas* (publicada originalmente en México), años más tardes surgió la historia de *Eva y su Tan*.

2010

MENCIÓN ESCRITORES



Alfonso Alcalde

León. El peregrino del Golfo de Arauco
Autor: Alfonso Alcalde
Ilustrador: Daniel Blanco
Editorial Pehuén, 2008
ISBN: 9789561604612

Por Inés Correa Prado | Profesora básica con mención en Lenguaje y Comunicación

LEÓN. EL PEREGRINO DEL GOLFO DE ARAUCO

Una historia diferente con temáticas, personajes y lugares poco comunes en la literatura infantil. León es un león de circo que trabajaba en un circo pobre. Él era el rey del circo y el rey de la selva, pero hoy se ha jubilado. Atrás quedaron su gran melena, su dorado pelaje, sus enormes garras y sus temibles rugidos; y con el paso de los años ya ni parece un león. Ahora es vegetariano y lo que más le gusta son los caramelos y el algodón de azúcar.

A pesar de estar viejo y de haber perdido la memoria, León mantiene el mejor de los tesoros: la amistad. Ningún compañero del circo ha dejado de quererlo, respetarlo y le buscan diferentes tareas para que él pueda ayudar y sentirse útil. Pero no solo es el león quien se muestra viejo y cansado... todo el circo lo está. Ya es hora de hacer un vuelco importante en la rutina de este lugar, por lo que el dueño decide emprender una aventura y junto a toda la comunidad circense emprende un viaje hacia el sur, en busca del mar. Será un gran viaje que cambiará para siempre la vida de muchos y en forma especial la del viejo león.

El grupo de artistas llega entonces a un pequeño y lluvioso pueblo costero, que vive de la pesca y el carbón. Sus habitantes no se encuentran en mejores condiciones que los artistas del circo, pues hace ya tiempo que en el mar han desaparecido los peces y los pescadores vuelven todos los días con sus redes vacías.

Esta es una historia donde se reúnen payasos, tragasables, comefuegos, trapecistas, y culebras con el león, su gran protagonista. Todos estos personajes nos sumergen en una historia de esfuerzo, de sacrificio, de amistad y en especial, de lealtad.

LION. PILGRIM OF THE GULF OF ARAUCO

This is a story about a lion that has known better days and now looks more like a wildcat, or a rabbit or even a squirrel. He is old and shabby and has become the laughing stock of the neighborhood children. Finally the lion gets a job with a travelling circus and joins the troupe for a week-long adventure at the coast. The circus finally makes it to the seaside only to find a village of very poor fishermen who are not able to pay for tickets to see the circus perform. The circus faces a very difficult decision and the story has an unexpected ending. The book deals with issues such as friendship, endeavor, generosity, sacrifice and hope.

Así comienza:

"Esta es la historia de un león que parecía gato montés, conejo o ardilla. Era necesario mirarlo muy de cerca para no equivocarse y comprobar que era un león auténtico, con melena, garras, bigotes y uniforme de león".

NOS CUENTA ALFONSO ALCALDE

"Un cuento de nunca acabar como posiblemente ha sido mi modesta vida, como el payaso que fui, como el trágico payaso que soy y seguiré siendo". (Entrevista en revista *Paula*, diciembre 1970).

"La idea de todo esto es resucitar una fábula, una literatura infantil entroncada en nuestra realidad –dice Alfonso, iluminado y convertido a ratos en uno más de sus personajes–. A los niños actualmente se les niega la posibilidad de recrearse con el absurdo, lo maravilloso y lo desconcertante. Yo quiero que recuperen la capacidad de asombro metiendo a nuestros animales, nuestras ciudades como Tomé y Coronel con sus lluvias. Y uso el circo como escenario mágico, con carromatos multicolores, tragasables y comefuegos, pero también con las ironías y tragicomedias que se dan en la vida, y con héroes candorosos, transparentes, que no conocen el pecado, la violencia, el robo y la maldad". (Entrevista en revista *Clan*, junio 1982).

EL AUTOR

Alfonso Alcalde (1921-1992)

Alfonso Alcalde nació en Punta Arenas y murió en Tomé. Abandona el colegio a temprana edad y comienza una vida errante realizando los más variados oficios: cuidador de animales en un circo, pescador, nochero en hoteles, ayudante de minero, entre otros. Estas vivencias son la base del imaginario literario de su obra compuesta por cuentos, novelas, poesía, biografías y reportajes.

2012

MENCIÓN ESCRITORES

Marta Carrasco

Érase una vez un espacio
Autora: Marta Carrasco
Ilustraciones de la autora
Editorial Amanuta, 2010
ISBN: 9789568209599

Por Luz Yennifer Reyes Quintero | Especialista en LIJ

ÉRASE UNA VEZ UN ESPACIO

En este libro Marta Carrasco nos regala una sencilla pero trascendental historia de dos hombres que ocupan un lugar, sin embargo, entre ellos la desconfianza empieza a hacerse presente. Así, sus acciones se "enmarcan", literalmente, en medio de espacios y mentes limitadas que se representan en un frío cuadro blanco. En un mundo de envidia, dominio y desconfianza, ¿quién podrá traer paz a este conflicto? Los lectores se sumergirán en una hermosa historia que les permitirá reflexionar sobre su entorno, comportamiento y las consecuencias de sus actos. Pero sobre todo, los niños aprenderán la importancia de la resolución de conflictos en el surgimiento de la pluralidad y la igualdad.
Este libro destaca una manera de poner los límites desde el yo, tú, ellos o nosotros. Aquí se evidencia la maestría de las ilustraciones de Marta Carrasco, revelándose a través de trazos sencillos que limitan y movilizan a los personajes de la historia, con una gran carga simbólica que acude a la narrativa visual metaficcional como recurso literario. Aquí las fronteras son impuestas por los personajes, pero también por nosotros los lectores, que al interpretar las situaciones, nos sentimos permanentemente interpelados por este libro que nos habla, nos cuestiona, y nos invita a tomar una postura frente a los hechos jugando con sus formas y cambios constantes. Esta libertad de los personajes juega inevitablemente con la misma experiencia humana y psicológica al momento de acercarnos al texto, tal como lo vemos al concluir la historia, en donde a los personajes el libro les va quedando pequeño para manifestar su entrega a la libertad a través de la pluralidad.

ONCE IN AN OPEN SPACE

Mr. Blue and Mr. Yellow come and take possession of an open space. They proceed to mark their boundaries carefully. From within their new boundaries they stare at each other with suspicion, an attitude that soon leads to a rift between them. In a deceivingly simple, clever and amusing way this story deals with profound issues such as respect, the need to share and the necessary peace reached by fostering healthy relationships.

Así comienza:

"Llegó a este espacio un hombre y dibujó una línea alrededor del sitio en que se hallaba".

NOS CUENTAN DE MARTA CARRASCO

"Yo crecí con una mamá artista. El olor de la trementina y el óleo eran parte de mi cotidiano. Los trapitos de diferentes texturas y tamaños, en bolsitas, para los títeres y muñecos, eran los tesoros en sus pieza". (Testimonio de su hija Camila).

"Marta Carrasco marcó un hito en la historia de la literatura para niños. Ella desarrolló gran parte de su producción en una época en que no se publicaban tantos libros para niños, e inició el camino que provocó la toma de conciencia de la importancia que puede tener la ilustración en ellos". (Testimonio de la autora Cecilia Beuchat).

(Extracto del artículo "Marta Carrasco, precursora de la ilustración infantil en Chile", de María Teresa Vial, revista *Había una Vez* nº1, 2009).

LA AUTORA

Marta Carrasco (1940-2007)

Marta Carrasco estudió pintura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Ilustró numerosas obras de literatura infantil como *Los Pecosos*, la serie *Papelucho* y textos para importantes editoriales del país. Ganó prestigiosos premios, como el Apel-les Mestres de la editorial Destino por el libro *El club de los diferentes* en 1984, y tres menciones en la Lista de Honor de IBBY, dos por sus ilustraciones y una en la categoría de autor por el libro *Érase una vez un espacio*. Muere en Chile el año 2007.

2014

MENCIÓN ESCRITORES

Sonia Montecino y Catalina Infante

Aventuras y orígenes de los pájaros
Autoras: Sonia Montecino y Catalina Infante
Ilustradora: Alejandra Acosta
Editorial Catalonia, 2011
ISBN: 9789563240979

Por Alejandra Schmidt | Editora de LIJ

AVENTURAS Y ORÍGENES DE LOS PÁJAROS

Picaflores, alicantos, choiques y colibríes, conviven con pájaros mitológicos como el Manutara, en esta compilación de mitos realizada por Sonia Montecino y Catalina Infante, más las ilustraciones de Alejandra Acosta. A simple vista, este libro puede ser aquello que su subtítulo indica: "Lecturas de mitos chilenos para niños, niñas y jóvenes"; pero es más que eso. Algo hay en la sencillez de la narración, en la forma de nombrar las cosas, que logra envolver agradablemente al lector convirtiendo este libro en verdadera poesía. Cada mito logra abrir los sentidos del que lee y lo invita a mirar y oír los que sucede en la naturaleza, aún en medio de la ciudad. Algunos de los mitos son narrados como cuento, otros en forma más informativa; pero ambos modos logran sorprender por la belleza de un relato que las autoras han sabido recoger de aquellos que, como sugiere Montecino en su dedicatoria, han entendido los trinos y han permanecido resonando junto a los cantos de los pájaros.

Humanos y pájaros, nos advierten en el prólogo, tenemos mucho en común: *"la hermandad entre pájaros y humanos es visible en las transformaciones que nos proponen estos mitos, podemos haber sido –o ser– picaflores, bandurrias, codornices, golondrinas"*. De esta manera, los mitos aquí recopilados nos sorprenden con un origen de la naturaleza quizás desconocido por algunos, pero, de una manera poética, muy cercanos a nuestra identidad. Mención aparte recibe el trabajo de documentación, que se aprecia en un glosario que aparece al final del libro, además de un apartado que explica y relaciona a cada pájaro con las distintas creencias que su presencia o ausencia sugiere en las distintas culturas. Así podremos tener precaución si oímos el ulular de una lechuza; dicen que presagian terremotos y maremotos.

ADVENTURES AND ORIGINS OF BIRDS

The myths collected in this book encourage us to open our senses to notice and hear what happens in nature right under our noses, even in the midst of the city. The book may be used for reference or as well please the avid reader, for one can not leave it aside: the simplicity and elegance of its prose give us a very pleasant feeling, as if we could really hear the chirping of birds in each of these myths.

Así comienza:

"Aunque sea difícil de imaginar, ese delicado picaflor que cada primavera se alimenta de flores en nuestro jardín no siempre fue así de pequeño".

NOS CUENTA CATALINA INFANTE

¿Qué las motivó a escribir sobre pájaros chilenos?

Queríamos dar inicio a una colección de mitos chilenos ilustrados para niños, y al revisar la investigación de Sonia nos dimos cuenta de que los pájaros tenían un protagonismo muy fuerte en los relatos más atractivos, así que decidimos partir por ahí. El libro es una forma de presentar este patrimonio natural, de la mano de un patrimonio de tradición oral; además de enseñar visualmente las especies de pájaros chilenos como la loica, el chucao, la bandurria o el choique y los mitológicos como el Alicanto y Tue Tue. Así seleccionamos los 13 mitos que componen este libro, las 13 historias que nos parecieron más atractivas y representativas de cada pueblo.

¿Cuál de los mitos del libro es su favorito y por qué?

Personalmente mi favorito es con el que parte el libro: "De cómo el picaflor se hace pequeño". Le tengo cariño porque fue el primero que escribimos y además porque su simbología es muy profunda, habla del amor, de las pasiones, de la muerte; cada vez que lo leo me hace un sentido distinto. También le tengo cariño al "Tue Tue", porque era una historia que me daba mucho miedo cuando chica y más de una vez creí escucharlo. Además porque es una historia que sigue muy viva en el mundo rural, y es es lindo darse cuenta de la vigencia de estas historias en la tradición oral.

No es la primera vez que trabajan juntas, ¿cómo se organizaron para la creación de este libro?

La organización se fue dando naturalmente desde un comienzo: Sonia pone todo su conocimiento y especialización en el tema indígena, y mi función es tomar esa investigación y convertirla en relato, en un cuento para toda la familia. Sonia a su vez vela porque esos cuentos, y las ilustraciones que los acompañan, sean lo más fiel posible a la cosmovisión de cada pueblo, mientras yo velo porque su lectura sea lo más cercana, fácil y atractiva para cualquier lector.

LAS AUTORAS

Sonia Montecino Aguirre (1954)

Escritora y Doctora en Antropología por la Universidad de Leiden, Holanda. Profesora Titular del Departamento de Antropología, directora del Archivo Central Andrés Bello, directora del Magíster en Género y Cultura y Titular de la Cátedra Género de la UNESCO, en la Universidad de Chile. En 2013 fue galardonada con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile.

Catalina Infante Beovic (1984)

Licenciada en Literatura con estudios en Literatura Comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Diplomada en edición de libros en la Universidad Diego Portales y Magíster en Periodismo Escrito por la Universidad Católica de Chile. Es editora infantil y juvenil en Editorial Catalonia.

02 | MENCIÓN ILUSTRADORES

1978

MENCIÓN ILUSTRADORES

Actualmente editado por Ediciones SM con ilustraciones de Alejandra Acosta

Marta Carrasco

Los pecosos
Autora: Alicia Morel
Ilustradora: Marta Carrasco
Editorial Universitaria, 1978
ISBN: 9789561111446

Por María José Castro | Máster (c) en Libros y Literatura para Niños y Jóvenes

LOS PECOSOS

Cuando en 1978 el libro *Los pecosos* fue distinguido en la Lista de Honor de IBBY con la mención en la categoría de ilustrador, Marta Carrasco contaba con una trayectoria de cerca de diez años aportando su trabajo artístico para libros infantiles de algunas editoriales chilenas como Quimantú, Universitaria, Zig-Zag, Andrés Bello y Pehuén. Los libros de Marcela Paz no le eran ajenos: ya había trabajado antes con esta escritora, colaborando con las ilustraciones de la serie *Papelucho*.

Marta Carrasco nos entrega, a través de sencillos bosquejos perfilados en un delicado juego de contrastes entre luces y sombras, trazos que destacan por su pureza y ternura. Así logra transmitirnos la inocente mirada con que la infancia percibe la cotidianidad del mundo adulto, de la vida en sí. El estilo definido y al mismo tiempo sutil de las imágenes refleja cómo los protagonistas conviven con los adultos en un escenario donde los contrastes (sociales, económicos, generacionales) no son un obstáculo para la interacción de distintas realidades.

Los pecosos trata sobre las aventuras de Panchoco, un niño que viene llegando de Estados Unidos y que, junto con su primo Iván, decide instalar un "laboratorio y clínica" para ayudar a un perro herido que encuentran en la calle. Ellos intentan revivirlo pero, al fracasar en su intento, deciden embalsamarlo. Así empiezan las aventuras de estos simpáticos primos, a las cuales se suman Marcela, Paula, Andrés y Pepe, el resto de los "pecosos", con quienes vivirán experiencias que hacen de esta entretenida novela infantil un clásico de la literatura chilena, ideal para leer y disfrutar en familia.

THE FRECKLED CHILDREN

Iván, Marcela, Andrés, Paula and Pepe have an older cousin called Panchoco. These six freckled mischief-makers will be joined by poor Juana, who will try to impose some order while they get into trouble and have wonderful adventures.

NOS CUENTAN DE MARTA CARRASCO

Martita, como le decían sus amigos, dedicó gran parte de su vida a la ilustración de libros infantiles. Su sensibilidad y ternura se reflejó siempre en sus trabajos, que quedaron plasmados en la mayoría de las editoriales del país, como Universitaria, Andrés Bello, Alfaguara, Zig-Zag, Quimantú y Pehuén, y en libros inolvidables como *Los pecosos* o toda la serie de Papelucho. (...)

Según su hija Camila Couve, su mamá "le dio vida y carácter propio a trabajos ajenos, la vida entera... No siempre eran trabajos motivantes. Incluso los recursos eran pobres. Para alguien con tanto sentido de la estética, debe haber sido difícil", explica, refiriéndose a una época en que las impresiones eran un lujo, por lo que las ilustraciones se hacían en papeles de inferior calidad, y en blanco y negro, o muy poco color.

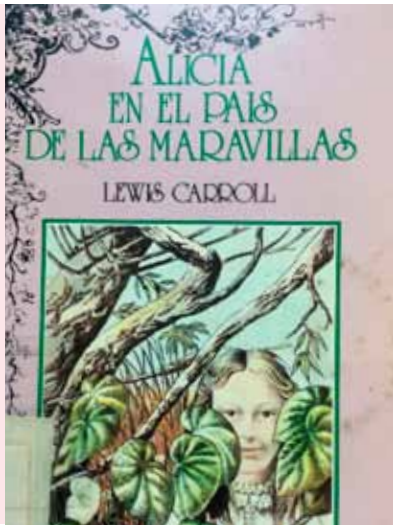
"Recuerdo haberla escuchado suspirar frente a una pila de dibujos hechos a plumilla, intentando combinar de la mejor manera dos colores y el negro. Era francamente desalentador, pero nada la hacía claudicar ni dejar de producir, producir y producir "dibujitos", como ella los llamaba. Como quien respira".

(Extracto del artículo "Marta Carrasco, precursora de la ilustración infantil en Chile", de María Teresa Vial, revista *Había una Vez* nº1, 2009).

BIOGRAFÍA DE MARTA CARRASCO EN LA PÁGINA 41

1984

MENCIÓN ILUSTRADORES



Eduardo Osorio

Alicia en el país de las maravillas
Autor: Lewis Carroll
Ilustrador: Eduardo Osorio Guzmán
Editorial Andrés Bello, 1983

Por Claudio Aguilera | Socio Fundador de PLOP! Galería y autor de *Antología visual del libro ilustrado en Chile*

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

Para quienes fuimos niños en los años 80, los libros del Club de Lectores de la Editorial Andrés Bello fueron una inagotable fuente literaria y visual. Hasta nuestra puerta llegaban cada mes estas pequeñas reediciones donde se podía leer *Fausto*, *Cuentos de Canterbury*, *Tartarín de Tarascón*, *El principito*, *Las fábulas de Esopo*, *Historias de Sófocles*, *Leyendas chilenas* y tantos otros.
Sus portadas de colores pastel, adornadas con una recargada viñeta, y una ilustración de toque realista muy alejada a la estética que por entonces caracterizaba a los libros infantiles, daban a estos volúmenes un aire de encanto y misterio.
La versión de *Alicia en el país de las maravillas* ilustrada por Eduardo Osorio es parte de esa singular colección. Aceptando el desafío de poner rostro a uno de los personajes más retratados de la literatura universal, el artista creó una serie de detalladas imágenes, que por su tamaño y precisión parecen a momentos miniaturas *art nouveau*, en las que la protagonista se ve rodeada de una abundante flora y fauna. Haciendo gala del talento para captar la naturaleza que ha marcado su carrera como ilustrador científico, Osorio dio un rol importante a la vegetación y a los animales con conejos, hongos, tortugas y orugas, fielmente representados.
Un juego entre realidad y fantasía que bien le pudo gustar a Carroll, siempre reacio a las ilustraciones que realizó para la versión original sir John Tenniel, y particularmente a Alicia, quien ya en la primera página de la historia se preguntaba: *"¿De qué sirve un libro que no tenía dibujos ni diálogos?"*.

ALICE IN WONDERLAND

The classic tale of fantasy is illustrated with gently and finely drawn pictures in black and white by Eduardo Osorio, who has worked for several publishers, with assignments ranging from scientific drawings to children´s book design and illustration.

NOS CUENTA EDUARDO OSORIO

¿Qué significó para usted ser reconocido en la Lista de Honor de IBBY en 1984?
Sorpresa, porque no me lo esperaba. Agrado, por el reconocimiento de una labor realizada con cariño y dedicación. Seguridad, por el tipo de trabajo que en esos años llevaba a cabo y... ganas, muchas ganas de perseverar en la ilustración.

¿Cómo fue el desafío de dibujar a la tantas veces ilustrada Alicia?
La verdad no lo tomé como un desafío sino como un regalo. Dibujar un texto de Lewis Carroll era algo que no me habría imaginado en esa época. Si hubiera sopesado lo que era competir con una historia tan profusamente ilustrada yo creo que no lo hubiera realizado.

¿Qué sello personal tienen sus ilustraciones si las comparamos con otras versiones del mismo libro?
El énfasis en la mirada naturalista que tienen las ilustraciones. En esa época estaba imbuido en el dibujo analítico y todo lo relacionado con la naturaleza, al igual que ahora, me fascinaba. Recuerdo, al momento de ilustrar la novela, haberme sentido parte de la historia, como si la hubiera dibujado desde dentro, como partícipe de ella.

EL ILUSTRADOR

EDUARDO OSORIO (1956)
Eduardo A. Osorio G. es chileno. Estudió Licenciatura en Bellas Artes en la Universidad de Chile. Desde 1980 ha ilustrado innumerables publicaciones infantiles, de literatura general y textos de estudios para educación básica y media en las principales editoriales del país. Paralelamente realiza dibujo científico analítico para distintos especialistas, museos e instituciones relacionadas con la ciencia y el estudio de la flora y fauna de Chile. Actualmente se dedica a realizar obras y creaciones artísticas de índole particular.

1986

MENCIÓN ILUSTRADORES

Paulina Mönckeberg

La gallinita roja y el grano de trigo
Autoras: Cecilia Beuchat y Mabel Condemarín
Ilustradora: Paulina Mönckeberg
Editorial Andrés Bello, 1985
ISBN: 9789561305968

Por Claudio Aguilera | Socio Fundador de PLOP! Galería y autor de *Antología visual del libro ilustrado en Chile*

LA GALLINITA ROJA Y EL GRANO DE TRIGO

Cecilia Beuchat y Mabel Condemarín pertenecen a esa larga tradición de educadoras que encontraron en la literatura infantil una nueva vía para llegar a los más pequeños y enriquecer su imaginario con historias emotivas y sencillas. En una tarea que las pone en el camino de figuras como Gabriela Mistral, Elvira y Blanca Santa Cruz Ossa o Henriette Morvan, ellas también se dedicaron a rescatar y difundir narraciones de la tradición popular y oral, sin duda una de las fuentes primigenias del género.

Es precisamente lo que hacen en el libro *La gallinita roja y el grano de trigo*, en el que recopilan y adaptan cuentos populares anónimos, fábulas e historias de la literatura universal con un lenguaje directo y llano.

Esa sencillez, que vista con ojos actuales puede parecer en extremo inocente, también impregna el trabajo de la ilustradora Paulina Mönckeberg. En estricto blanco y negro, con un trazo que se mueve entre la línea, los achurados y los grises, la ilustradora se esfuerza por crear atmósferas y librarse de la rigidez del dibujo a través de composiciones llenas de detalles y guiños al lector.

Así, sin pretender ser una obra emblemática de la literatura infantil y juvenil chilena, *La gallinita roja y el grano de trigo* es reflejo de un momento en el que la relación entre el texto y la imagen comienza tímidamente a rearticularse. Habrá que esperar cerca de dos décadas para apreciar los frutos, pero la semilla ya estaba plantada.

THE LITTLE RED HEN AND THE GRAIN OF WHEAT

A series of children's stories adapted to the reading ability of children between six and seven years old. It includes: "The clever crow", "The yellow glove", "The inquisitive elephant", and the story of the little red hen that finds none of her lazy friends willing to help her plant, harvest, or grind wheat into flour, but all are eager to eat the bread she makes from it.

NOS CUENTA PAULINA MÖNCKEBERG

Después de tantos años, ¿qué opina de la ilustración que hizo para este libro?

Aunque desde esta publicación han pasado los años, Ilustrar me ha proporcionado siempre satisfacción, es mi forma de comunicación. Una creación siempre contribuye a enriquecer el mundo propio y ajeno. Abre una luz de sugerencias y mensajes en las mentes de quienes las aprecian. Toda forma de arte sugiere alguna sensación a quien observa. Es siempre un mensaje de un alguien, oculto y silencioso, que busca lograr una percepción grata, incluso feliz, en un observador. El arte es belleza y otorga el placer de la contemplación a quien lo aprecia. Es una comunicación muy hermosa e impredecible en sus efectos. Un diálogo muy sutil entre una obra y su observador, niño o adulto, diálogo que muchas veces, no estuvo en la intención del artista al realizar la obra.

¿Qué opina de las ilustraciones en blanco y negro? De poder hacerlas ahora, ¿le agregaría color?

La ilustración en blanco y negro permite los matices. El negro es parte de las luces y sombras y posee su propia belleza. Tiene en sí mismo la fuerza suficiente para presentarse absolutamente solo con seguridad y desplante, y con sólidas garantías de éxito sin necesidad de rodearse de otros colores; cosa que no ocurre con ningún otro. Ninguno tiene en sí mismo la potente capacidad de expresión del negro para presentarse solo y absoluto cada vez que lo desee. Es elegante, sobrio y fuerte. Potente y pleno de personalidad. Permite destacar el volumen y enriquecer los contornos. El color negro nunca aparecerá como débil o necesitado de más apoyo cromático. Es completo y no requiere de explicaciones al privarlo de los demás colores.

LA ILUSTRADORA

Paulina Mönckeberg (1959)

Paulina Mönckeberg Bruner es Diseñadora Gráfica de la Universidad de Chile. Ha diseñado e ilustrado libros y escrito biografías y numerosos cuentos. Es la creadora de Pascualina y de otros personajes como Artilugia, Ludovico y cerca de otros treinta más. *Pascualina* se publicó por primera vez en Chile en 1990 y hoy, tras veintiséis años de edición ininterrumpida, se edita en numerosos países y en distintos idiomas. Actualmente trabaja en la realización de la novela de Pascualina.

1988

MENCIÓN ILUSTRADORES

Actualmente editado por Zig-Zag con ilustraciones de Marianela Frank Coloma

Carlos Rojas Maffioletti

Las manchas de Vinca
Autora: Alicia Morel
Ilustrador: Carlos Rojas Maffioletti
Editorial Andrés Bello, 1986

Por Claudio Aguilera | Socio Fundador de PLOP! Galería y autor de *Antología visual del libro ilustrado en Chile*

LAS MANCHAS DE VINCA

Con frecuencia se dice que el apagón cultural de los años 80 extinguió por completo la ilustración chilena. Se trata de una verdad a medias. Si bien tras el golpe militar se cerraron editoriales fundamentales como Quimantú y revistas emblemáticas como *Mampato*, en la siguiente década algunos sellos sortearon la crisis a través de publicaciones de bajo costo y gran tiraje, clubes de lectores y promociones que ofrecían algún gran clásico de la literatura universal por la compra de una revista.

En un modelo de economía de mercado feroz, el libro debió también adaptarse y los editores publicaron mucho pero de menor calidad, sin dejar ya espacio a las coloridas páginas del pasado. Y ciertamente, en este adverso contexto, la ilustración fue obligada a replegarse.

Pese a todo, hubo ilustradores que lograron sobreponerse a la precariedad y dejar plasmadas algunas obras notables, con trazos personales y un dominio técnico que se encadena con lo mejor de la tradición de la edad de oro de la ilustración chilena. Uno de ellos es Carlos Rojas Maffioletti, dueño de un sofisticado dibujo que incluso en el blanco y negro de las ediciones de la época fue capaz de iluminar los textos.

Él ilustró *Las manchas de Vinca*, un libro de la escritora Alicia Morel, emblema de la literatura infantil chilena que durante años trabajó con otra leyenda de la ilustración nacional: Elena Poirier. Así, a pesar de su sencillez y humildad, este pequeño libro de los oscuros años 80 encierra un incandescente trozo de nuestra historia gráfica.

VINCA'S STAINS

Vinca is a little ladybug who lost two of her black spots. She feels ugly without them and very different from her friends, so she decides to look for them in every place. While Vinca tries to find them, she lives a lot of adventures and learns that the most important treasure is inside us.

NOS CUENTA CARLOS ROJAS MAFFIOLETTI

Los cuentos de Alicia Morel generalmente están ambientados en medio de la naturaleza y sus personajes son animales e insectos siempre con una gran cuota de ternura. ¿Tuvo en consideración las ilustraciones de libros previos de Alicia al momento de ilustrar *Las manchas de Vinca*?

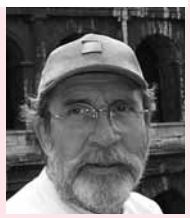
Sinceramente, nunca me había visto enfrentado a resolver problemas ilustrativos con animales y menos con insectos, por lo tanto fue todo un reto, sobre todo el no caer en lugares comunes. Esto significó tener que crear un código ilustrativo personal y de ahí comenzar a darle vida a esta tierna mariquita, para nosotros chinita, con una mancha extraviada.

Crear el entorno natural llenándolo de color fue para mí una labor muy entretenida, ya que en general mi tendencia ilustrativa va por el lado de lo figurativo.

Uno de los personajes quizás más difícil de ilustrar en este cuento es la sombra fugitiva, ¿cómo enfrentó este desafío?

Esto de representar una sombra gráficamente, es casi un problema conceptual. Tuve que retroceder en mi memoria con el tiempo hasta dar con una versión de *Peter Pan* (versión cinematográfica de Disney) que marcó una etapa importante de mi niñez. En ella aparece una sombra que se había fugado del personaje y Wendy la cose en los botines de Peter.

EL ILUSTRADOR



Carlos Rojas Maffioletti (1946)

Pedagogo en Artes Plásticas y Licenciado en Arte de la Universidad de Chile. Académico de la Universidad de Chile (distinguido como el mejor docente de pregrado el 2003), Universidad del Pacífico, Diego Portales, Mayor, San Sebastián, UTEM y Polytechnic State University Art and Design California, EE.UU. Ha ilustrado para diversas editoriales, medios de comunicación y oficinas de diseño y publicidad, y realizado exposiciones de sus trabajos en Chile, Argentina y EE.UU. Fue seleccionado en la Lista de Honor de IBBY el año 1988 y nominado al Premio Altazor el 2002 en la categoría Ilustración y Diseño.

1990

MENCIÓN ILUSTRADORES

Ricardo Güiraldes

El mono buen mozo y otros cuentos
Autora: Ana María Güiraldes
Ilustrador: Ricardo Güiraldes
Editorial Universitaria, 1989
ISBN: 9789561106875

Por Bernardita Cruz | Periodista y editora de la revista *Había una Vez*

EL MONO BUEN MOZO Y OTROS CUENTOS

Una osa demasiado pretenciosa, un mono muy eficiente, un toro peleador y una lora parlanchina protagonizan las historias contenidas en este libro de la reconocida escritora chilena Ana María Güiraldes.

El primer cuento, narra la pésima elección de la Osa Rosa, quien decide ir a la plaza con vestido de seda y zapatos de charol. Si bien consigue verse de lo más linda, tanta producción hace que el panorama termine siendo muy aburrido.

La segunda historia cuenta el lánguido día a día de una cafetería, donde sus dos camareras tortugas arrastran los pies sirviendo té frío y panes añejos. Eso, hasta que llega el mono buen mozo, un garzón y pastelero que logra lo imposible. Torito Puñete protagoniza el tercer cuento y es un animal sin ley. Les pisa las patas a los canarios flacos y les roba los helados a los patos chicos. Pero todo toro matón tiene dos caras, y esta no es la excepción.

El último relato sigue a la lora Fedora en su búsqueda de una nueva casa. Se ha tenido que ir de la anterior y está furiosa. No sabe que gracias a esa expulsión podrá encontrar su verdadera vocación.

Cargadas de humor y juegos de palabras, las historias de este libro hacen gala del particular estilo narrativo de Ana María Güiraldes, que no trepida en jugar con el lenguaje al construir personajes cercanos, desenlaces absurdos e historias entrañables. Su hermano Ricardo es el encargado de ilustrar cada historia. Con colores suaves y un trazo definido, llena de rizos la cabeza de la Osa Rosa, viste de etiqueta al mono buen mozo, muestra el rostro furibundo y los puños apretados del Torito y empina sobre tacones rosados a la lora Fedora.

Ricardo Güiraldes también ha ilustrado otros libros de su hermana Ana María, entre los que destacan *Animales, animalitos, animalotes*, *Ratita Marita*, *Cuentos caracolentos*, *Cuentos con sal y sol* y *Aventuras floreadas*, entre otros.

MONKEY, THE EFFICIENT WAITER AND OTHER STORIES

Four shorts stories with simple plots, in which the main characters, all of them animals, demonstrate their sense of humour and vitality. In this way, a pretentious bear, a competent monkey, a small raging bull and a talkative parrot become children's friends.

NOS CUENTA RICARDO GÜIRALDES

El hecho de ilustrar libros escritos por tu hermana ¿le da un sello especial a su trabajo?

Con Ana María formamos una buena dupla: nos exigimos al máximo, tenemos el mismo sentido del humor y el gusto por el desafío. Ingredientes que tanto en la escritura como el dibujo, dan un resultado harto creativo. Con estos elementos el trabajo no sólo tiene un estilo característico, sino que también un sello de familia.

En el caso de *El mono buen mozo y otros cuentos*, ¿usted definió cómo se verían los personajes o fue un trabajo conjunto con la autora?

A Ana María le gusta "vestir" a sus personajes, por lo que muchas veces tengo que partir de lo ya establecido para echar a volar la imaginación... un desafío entretenido. Pero aparte de eso, tengo chipe libre para inventar ese mundo visual.

¿Qué técnica usó para las ilustraciones y por qué?

Para ese libro en particular mezclé acuarela y tintas de colores. Me encanta el trazo de línea en el dibujo para después darle volumen con el color.

Hay que tener en cuenta que este libro lo realicé hace algunos años. En la actualidad incorporo el collage a las ilustraciones. ¡Pero eso es otro cuento!

EL ILUSTRADOR

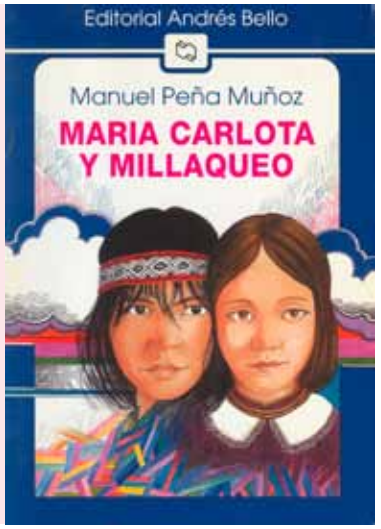
RICARDO GÜIRALDES (1958)

Ricardo Güiraldes es Diseñador Gráfico e ilustrador. Se inició en el mundo editorial cuando aún eran un estudiante, al ilustrar el libro *Civilice a su Troglodita*, de Isabel Allende. Esto le abrió las puertas en varias revistas para luego asumir como director de arte en la *Revista del Domingo* de *El Mercurio*. En esa época, junto a su hermana Ana María, creó el personaje Pocas Pecas, del suplemento infantil de ese periódico.

Más tarde ganó una beca para especializarse en ilustración en Inglaterra. En la actualidad, Güiraldes vive en Londres, donde continúa trabajando como ilustrador y director de arte para diversas revistas. Paralelamente Ricardo es el director y creador de www.chileancharm.com, sitio que en el 2010 fue premiada por Terra.cl, como la Web del Bicentenario, en la categoría "Cultura Pop".

1992

MENCIÓN ILUSTRADORES



Andrés Jullian

María Carlota y Millaqueo
Autor: Manuel Peña
Ilustrador: Andrés Jullian
Editorial Andrés Bello, 1991
ISBN: 9561309432

Por M. Isabel Jiménez | Profesora educación general básica y coordinadora de proyectos en Fundación HUV

MARÍA CARLOTA Y MILLAQUEO

La obra, del autor Manuel Peña Muñoz, consta de tres relatos ambientados en la V región. El primero, "María Carlota y Millaqueo", nos lleva en un viaje en el tiempo a la época de la conquista, y transcurre dentro de un colegio ubicado en una antigua construcción cargada de historias y recuerdos.
El segundo, "Baltasara, la niña duende del Callejón de las Hormigas", representa muy bien el término "evocar": mientras se interna en el valle del Aconcagua, los añosos árboles, paisajes y tradiciones van apareciendo, descritas en personajes y lugares llenos de detalles.
Por último, "Aillavilú, el niño alado de Rinconada de Silva" relata una historia plagada de costumbres y paisajes donde la leyenda se mezcla con la cotidianeidad desde la mirada de un niño que todo lo observa y describe, viviendo una aventura llena de música y arte.
La obra rescata tradiciones y juegos de nuestra historia y los enmarca en un contexto legible y amable para los niños y adolescentes de hoy. Esto, acompañado de bellas ilustraciones de Andrés Jullian, cuya obra se caracteriza por ser una rigurosa y poética observación de la realidad, y quien logra representar la esencia de las tres historias con una técnica sencilla, pero sin perder detalles.
Los trabajos del autor y del ilustrador combinan a la perfección para dar como resultado un libro donde la magia y la belleza de la naturaleza se despliegan en cada página.
Fue publicado en 1991, en el marco del Quinto Centenario del Descubrimiento de América; convirtiéndose en una herramienta perfecta para compartir nuestro legado cultural.

MARÍA CARLOTA AND MILLAQUEO

The book contains three different stories that go back to the times of the Spanish conquest. The land and countryside are described as the virgin world that the first Spanish found when they arrived searching for gold. The stories tells us about two children who slowly find out what the secret of that old house in the hills is, what Aunt Violeta hides in the vicarage and why every day a child sets out on a long path to the mountains to bring water and bread to the artist who lives there.

NOS CUENTA ANDRÉS JULLIAN

¿Le entregó algunas claves el autor al momento que le encargaron las ilustraciones? ¿Hubo algún requerimiento en especial?
Difíciles preguntas... han pasado tantos años de ese trabajo. Por mucho tiempo he mantenido amistad con Manuel Peña, él conoce bien mi trabajo y por ese motivo me pidió que ilustrara *María Carlota y Millaqueo*. Rara vez me han solicitado hacer algo especial en las ilustraciones; aunque yo no me hago problema si lo hacen porque siempre he pensado la ilustración como un servicio que se le presta al autor o editor de la obra.

Si tuviera la posibilidad de volver a ilustrarlo, ¿qué mantendría y qué cambiaría?
Si tuviera que hacer nuevamente las ilustraciones serían muy diferentes. Con el tiempo se va cambiando la manera de enfrentar la creación de las imágenes, además de la aparición de nuevas técnicas que están al alcance.

NOS CUENTA MANUEL PEÑA MUÑOZ:

Cuando Andrés Jullian iba a ilustrar mi libro *María Carlota y Millaqueo*, fue a mi casa a ver fotografías de iglesias campesinas y carruajes tirados a caballo que se usaban en el campo en la época de la Colonia. Quería conocer en detalle el ambiente en el que se desarrollaban mis historias. Como proviene de la ilustración botánica, le gustaba ser riguroso a la hora de ilustrar una casa, un objeto o el ropaje de una joven española en el valle del Aconcagua durante el siglo XVII. No le gustaba inventar sino que prefería ser fiel a la realidad histórica. Sus ilustraciones resultaron bellas, con carácter y estilo propio. Me siento privilegiado de que haya ilustrado este libro porque reflejó con exactitud y poesía el mundo de mis personajes.

EL ILUSTRADOR

Andrés Jullian (1949)
Andrés Jullian estudió Arquitectura en la Universidad de Chile y desde 1975 se ha dedicado por completo a la ilustración, destacándose especialmente en la relacionada con la naturaleza. Ha participado en diversos proyectos editoriales e ilustrado innumerables libros, muchos de ellos para Editorial Zig-Zag como por ejemplo *La Hormiguita Cantora y el Duende Melodía*, *Calixto, el cangrejo invicto* y *Yin-Yin Tiki y la orquídea*.
Actualmente vive en Las Cruces, desde donde desarrolla su arte en comunión con la naturaleza.

1996

MENCIÓN ILUSTRADORES

María Soledad Folch

El baile de los cantaritos
Autora: Alicia Morel
Ilustradora: María Soledad Folch
Dolmen Ediciones S.A., 1994
ISBN: 9789562012271

Por Claudio Aguilera | Socio Fundador de PLOP! Galería y autor de *Antología visual del libro ilustrado en Chile*

EL BAILE DE LOS CANTARITOS

Un libro especial por donde se le mire. Porque más allá de su formato extra grande, esta publicación de Alicia Morel, una de las escritores más importantes de la literatura infantil chilena, anticipa algunas de las principales tendencias que durante la siguiente década cambiarán la fisonomía del libro ilustrado nacional.
De partida, su temática, que aborda aspectos de nuestro patrimonio cultural y retrata la vida de una avezada y gruñona alfarera de Pomaire, está en el origen de la recuperación de las tradiciones populares, la historia y vida de los pueblos originarios, tarea que emprenderán con éxito durante el nuevo siglo editoriales como Amanuta y Sol y Lluvia.
En segundo lugar, la manera en que se relaciona la imagen y el texto, cada uno independiente del otro y articulados de tal forma que en conjunto narran y componen la historia, es un buen ejemplo de lo que hoy conocemos como libro álbum, adelantándose en varios años a una corriente que recién en el último lustro ha comenzado a imponerse en Chile.
En ese sentido, las acuarelas de M. Soledad Folch, manejadas con soltura, contribuyen de forma notable a la construcción de personajes y ambientes, recreando con atención y ternura las características del trabajo en greda y poniendo dinamismo a la historia con escenas que se desarrollan de manera simultánea y con una rica diversidad de capas narrativas.

THE PITCHERS DANCE

This oversize picture book tells the story of Rosa, a very bad-tempered potter. One night, the pitchers and pots, contaminated by Rosa's nasty mood, have a great quarrel and break into many pieces. After that, Rosa is remorseful and decides to change, and it does not take long until the pitchers and pots sing and dance every night without breaking.

NOS CUENTA M. SOLEDAD FOLCH

¿Cómo fue la experiencia de ilustrar un libro escrito por Alicia Morel?
La mayoría de las veces me llegaban los textos a través de la editorial y no tenía contacto con los autores, aunque recuerdo que me impresionó que me hubiera tocado un libro de alguien de la talla de Alicia Morel. Hasta el día de hoy los leo muchas veces, hasta que los personajes y su entorno comienzan a cobrar vida, como si empezaran a contarte detalles que no salen en el relato. Te estrujas el alma y los dedos tratando de traducir eso a imágenes. Cuesta... siempre lo que consigues concretar es menos de lo que intentabas compartir.

¿Qué gana el texto con sus ilustraciones?
Mientras mejor logrado esté el texto, más y mejores imágenes surgen de él. Con las ilustraciones los textos ganan vida. En los libros para niños las imágenes, figuritas, colores, palabras, forman un todo inseparable.

NOS CUENTA LUCÍA WORMALD, EDITORA DE *EL BAILE DE LOS CANTARITOS*:

El baile de los cantaritos fue el cuarto libro de una colección de libros gigantes que hicimos en Dolmen, editorial hoy desaparecida. La idea era hacer cuentos de gran formato para lectura inicial, con dos propósitos: permitir la lectura grupal y encantar a los niños, no sólo con un texto simple y adecuado al nivel, sino también a través de las ilustraciones, ya que al tener un tamaño muy grande permitían entregar un montón de detalles.
Soledad hizo las simpáticas ilustraciones, en las que incluso los personajes que están enojados son queribles. Y esta es una de las características más representativas de su trabajo: todos sus personajes están contentos, reflejando la alegría de vivir.

LA ILUSTRADORA

María Soledad Folch (1950)
M. Soledad Folch estudió Arte y Diseño en la Pontificia Universidad Católica. Ha trabajado para diversas editoriales chilenas y españolas, ilustrando libros como *Tesoros de la infancia*, *Trompitas el elefante*, *Cuentos de Perrault, Grimm y Andersen*, y varios textos de Neva Milicic, entre muchos otros. También ha ilustrado para instituciones benéficas, entre las que destacan el Hogar de Cristo, COANIQUEM, COANIL y UNICEF. Actualmente reside en España.

1998

MENCIÓN ILUSTRADORES

Thomas Gerber

La era del sueño
Autora: Alicia Morel
Ilustrador: Thomas Gerber
Dolmen Ediciones, 1995
ISBN: 9789562012423

Por Claudio Aguilera | Socio Fundador de PLOP! Galería y autor de *Antología visual del libro ilustrado en Chile*

LA ERA DEL SUEÑO

"Para recuperar algo del espíritu adámico de la infancia, capaz de ver lo maravilloso donde el adulto sólo ve cosas comunes, hay que levantar el velo gris que cubre la memoria y recordar los mitos y leyendas de la era del sueño", escribe Alicia Morel en la introducción de este lujoso y cuidado volumen. Con una mezcla de documentada erudición y sensibilidad para escoger narraciones de los cinco continentes, la autora nos guía a través de islas encantadas y reinos maravillosos, nos impulsa a descubrir los tesoros de las Américas y a vivir aventuras legendarias entre hadas, duendes, gnomos, elfos, gigantes y ogros.

Las acuarelas de Thomas Gerber logran crear una atmósfera particular en los paisajes por los que deambula el lector, con un toque de misterio y otro poco de ensoñación. Y si bien sus retratos de personajes fantásticos se mantienen anclados en las habituales descripciones que impone el género, no dejan de cautivar con su paleta de colores tierra, detalladas vestimentas y esmeradas decoraciones.

Pero sin duda uno de los aspectos más interesantes del libro, presente también en la mayor parte de la obra de Alicia Morel, es el rol que asigna a la literatura infantil como depositaria de una larga tradición fantástica y un vehículo para entender el mundo e integrarse a una comunidad. *"En forma de cuentos para niños"*, señala la autora, *"se salvó el tesoro mítico, que más tarde, al recuperar prestigio, interesaría a antropólogos, historiadores, pedagogos, y en forma especial, a los artistas y escritores, como fuente de sabiduría y belleza"*.

THE AGE OF DREAMS

The fantasy world of fairies, trolls, dwarfs and giants is presented here, derived from legends, folk tales, classic fairy tales or literary sources, including the works of Shakespeare. Legendary places such as Avalon, Camelot or El Dorado are evoked and references made to interesting parallels and links between different cultures and epochs.

NOS CUENTA ALICIA MOREL

No me parece raro que se les haya hecho difícil ubicar a Thomas Gerber. Él era una persona especial, que se retiraba a meditar, aunque no era religioso. Solía reaccionar negativamente cuando se le proponía algún tema para ilustrar que iba contra sus creencias. Amaba a los animales, se indignaba cuando ponían trampas a los conejos, por ejemplo. Como dibujante, hacía caso cuando le sugería alguna ilustración parecida a los duendes que salían en *El Tesoro de la Juventud*.

Era muy original para hacer negocios con las ilustraciones. Recogió de la calle unas tabletas de madera que habían desechado y en ellas pintó graciosas figuras que después vendía. Tengo un tríptico con duendes que pintó entonces. Las ilustraciones de las hadas eran muy hermosas, como se pueden ver en *La era del sueño*. En ese libro se pintó a sí mismo sobre una hoja.

No le conocí familia en Chile, ni amistades. Un buen día partió a Alemania, quizás allá sí tenía parientes.

Esto es lo que puedo decir del tincado Thomas Gerber.

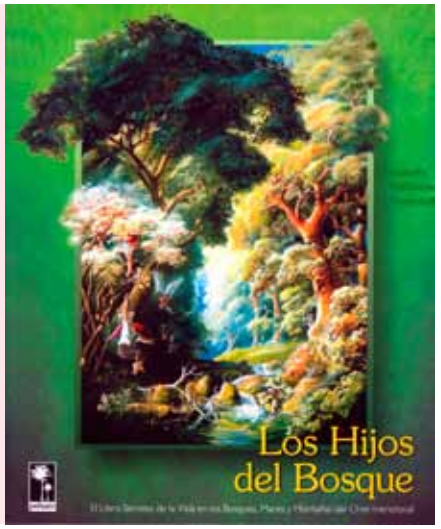
EL ILUSTRADOR

THOMAS GERBER (1959)

Artista integral graduado de la Pontificia Universidad Católica en 1983. Ha trabajado como diseñador gráfico y asesor publicitario en Alemania y ha ilustrado numerosas obras de autores chilenos e internacionales, para editoriales como Andrés Bello, Dolmen, Editorial Universitaria, Zig-Zag, Salo Editores y Pehuén. Muy impregnado del espíritu fantástico, su obra se especializa en la ilustración de gnomos y trasgos del bosque. Además de en *La era del sueño*, sus obras se encuentran en los libros *Cuentos cortos de la tierra larga* y *Cuentos del fin del mundo*, entre otros.

2000

MENCIÓN ILUSTRADORES



Rodolfo Hoffmann

Los Hijos del Bosque
El libro Secreto de la Vida en los Bosques,
Mares y Montañas del Chile meridional
Autor: Rodolfo Hoffmann
Ilustraciones del autor
Pehuén, 1998
ISBN: 9789561602962

Por María Isabel Tenhamm | Fundación Giracuentos

LOS HIJOS DEL BOSQUE

Esta saga de cuatro libros ilustrados relata a través de texto e imágenes la fantástica historia de Gorrito, un niño de ocho años, que vive en un circo y en el primer libro llega a la Isla de Chiloé. Al encontrarse solo, Gorrito va conociendo y maravillándose con la naturaleza, los animales y los seres mágicos. Para lograr sobrevivir es protegido por Chuvino, un duende cuya misión es ayudar a todos los habitantes del bosque. A medida que va amando este entorno, Gorrito se convierte en un auténtico "hijo del bosque".

En el libro II y III siguen las aventuras de Gorrito y el duende: rescatan animales, realizan misiones secretas, se enfrentan a barcos de guerra y hasta logran convertir a los balleneros en buenos aliados para proteger la naturaliza y sus habitantes.

En el libro IV, la saga toma un carácter trascendental, logrando los protagonistas acercarse a misteriosas autoridades superiores para encontrar una solución a los graves problemas que sufre el mundo natural, debido a la acción de personas ignorantes y codiciosas.

Estos libros de aventuras fantásticas, míticas y divertidas, están llenos de imágenes realistas y sugerentes. El "Apéndice Sabio" que trae cada libro muestra con dibujos las actitudes y esencia de nuestra flora y fauna, entregando acabadas descripciones de su comportamiento. Estos enseñan así todo el conocimiento necesario para comprender la obra y no olvidarla. Las ilustraciones llenas de detalles y humor, muestran la cariñosa admiración y conocimiento de la naturaleza en terreno, que Rodolfo Hoffmann buscaba entregar a los niños y jóvenes. Él volcó en esta extensa obra sus conocimientos adquiridos en expediciones y viajes por más de treinta años, durante los cuales realizó las más de doscientas ilustraciones que la componen.

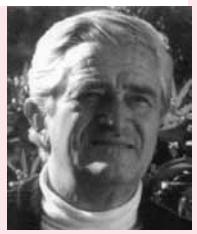
THE CHILDREN OF THE FOREST

The children of the forest is a series full of realistic and suggestive images, as well as fantastic and amusing adventures. The profusion of these images creates an impression of the everlasting twitter of life in the forest, providing us with extensive information about the mythology of the flora and fauna of Chile. A comprehensive documentary part accompanies each volume.

NOS CUENTA MANUEL PEÑA MUÑOZ

Tuve el privilegio de conocer a Rodolfo Hoffmann, compañero en la ruta del libro infantil ilustrado y amante de los paisajes del sur de Chile. Era un hombre carismático y lúcido que tenía un ideal marcado: reeditar su libro *Historia de las muy notables aventuras de Gorrito y Chuvino* que en 1973 editó en la Editorial Universitaria de Valparaíso. Por esas páginas pasaban jibias, zorros, pumas, pingüinos, lechuzas, mariposas, loros y todas las aves agoreras y mágicas del archipiélago austral. Ese libro sería su testamento literario. Finalmente en 1998, apareció ampliado en cuatro tomos. Se titularon *Los Hijos del Bosque* y contienen la obra completa que Rodolfo Hoffmann escribió e ilustró para los niños de Chile. La obra fue incluida en la Lista de Honor IBBY en la categoría de ilustración. Al año siguiente, viajó a Colombia a recibir el diploma. Cuando ya regresábamos a Chile, apareció feliz en el aeropuerto de Cartagena de Indias. Había estado buceando en una laguna en medio de la costa atlántica colombiana. Me habló de musgos, orquídeas silvestres y pájaros de plumaje azul. Falleció el otoño del año 2003 en Viña del Mar. Meses después se realizó la exposición "Los cuentos de Hoffmann" en el Casino de Viña con todas sus ilustraciones. Me paseé observando sus cuadros y me detuve ante una acuarela que representaba a un niño solitario ante la inmensidad de un paisaje del sur. De algún modo, esa ilustración era un auto retrato: el niño que nunca dejó de ser y que le cuenta a los ángeles, los misterios de los ríos y las cascadas.

EL ILUSTRADOR



Rodolfo Hoffmann Marechal (1934-2003)

Rodolfo Hoffmann nació en Santiago y fue arquitecto y profesor de ilustración en el DUOC, Universidad Católica de Valparaíso. Entre 1974 y 1978 fue miembro activo del equipo de exploración que llevó a la publicación de la serie sobre Juan Ignacio Molina. Escribió e ilustró la colección *Expedición a Chile* (1977) y estuvo a cargo de la realización de mapas pictóricos relacionados con las montañas y mapas de Santiago, y con los bosques y la biodiversidad del Archipiélago de Chiloé. Falleció el año 2003, en la ciudad de Viña del Mar.

2004

MENCIÓN ILUSTRADORES

Macarena Ortega

Cuentos de bosques, ríos y lagunas
Autora: María Eugenia Coeymans
Ilustradora: Macarena Ortega
Ediciones Patris, 2002
ISBN: 9789562462382

Por Angélica Castro | Tallerista y coaching en fomento lector para adultos

CUENTOS DE BOSQUES, RÍOS Y LAGUNAS

Macarena Ortega, *diseñadora gráfica* dedicada a la ilustración hace más de diez años, vive rodeada de pinceles, sacapuntas, ideas y cantidades incontables de lápices coloridos que invaden su mesa de trabajo. Sus herramientas casi adoptan personalidad propia para convertirse en agua, ríos, pájaros maravillosos, topos, piedras o algún búho desvelado. Las imágenes nos invitan a introducirnos en el estilo propio de Macarena, con sus colores suaves y pasteles escogidos con recelo para sus personajes enamorados o en aprietos, como esa familia de coipos salvados de una muerte segura.

Aquí nos detenemos en las acuarelas realizadas para el libro *Cuentos de bosques*, ríos y lagunas de María Eugenia Coeymans, también chilena, donde sutilmente nos abre una ventana a ese mundo ficticio al que estamos invitados a entrar niños y adultos.

Macarena logra con su estilo *naif* en el trazo y en las proporciones, sus colores amables y silenciosos, navegar a toda vela con la palabra escrita de la autora. Permite despertar en ese universo conocido desde antaño, donde la ternura y la simplicidad brotan como setas en otoño, con la sensación de tibieza y armonía que sólo los cuentos narrados con amor logran provocar.

STORIES OF FORESTS, RIVERS AND LAGOONS

Macarena Ortega´s illustrations are versatile and delicate. They revolve around the concept of tales told with one story giving way to another. The beautifully designed pages are tinged with vivid colours that resemble ancient parchments. The technique used in the illustrations is a mix of watercolours.

NOS CUENTA MACARENA ORTEGA

¿Qué quiso transmitir con sus ilustraciones en el libro *Cuentos de bosques, ríos y lagunas*?
Con las ilustraciones que realicé para este libro, mi intención fue crear una atmósfera que realzara la naturaleza y así generar en el imaginario escenarios reales y fantásticos integrando ambos mundos de una forma natural.

¿Qué significó para usted recibir una Mención Honrosa en el Concurso NOMA de la Unesco, Japón 2003 y luego, el Premio Lista de Honor IBBY 2004 por las ilustraciones de este libro?
Este libro fue el primero que ilustré y recibir ambos premios fue una gran motivación para seguir recorriendo este camino. Me abrió muchas puertas y me sentí muy contenta y agradecida por todos los que me apoyaron de principio a fin.

LA ILUSTRADORA

Macarena Ortega (1977)
Artista gráfica e ilustradora profesional chilena afincada en Barcelona hace más de ocho años. Estudió Diseño Gráfico en la Universidad del Pacífico y luego un postgrado de ilustración de libros infantiles en EINA, Barcelona. Trabaja de manera independiente para productoras de televisión en proyectos de ilustración y animación para anuncios y cortos. Con editoriales nacionales e internacionales ha publicado más de doce libros infantiles y entre los reconocimientos por su trabajo destacan la mención honrosa en el NOMA Concours for Picture Book Illustrations (UNESCO, Japón, 2003), y la selección en la Lista de Honor IBBY, el año 2004.

2006

MENCIÓN ILUSTRADORES

Raquel Echenique

La niña de la calavera.
Cuento basado en un relato mapuche
Autora: Marcela Recabarren
Ilustradora: Raquel Echenique
Editorial Amanuta, 2004
ISBN 9789568209085

Por Luz Yennifer Reyes Quintero | Especialista en LIJ

LA NIÑA DE LA CALAVERA

Muchos son los relatos encaminados a narrar el pensamiento de nuestros pueblos originarios. En esta ocasión, la Editorial Amanuta nos acerca a la historia de Mallen, una joven mapuche que vive con su familia en el sur de Chile.
Mallen es muy amada por su padre, hecho que incomoda de gran manera a su madrastra, quien impide a Mallen casarse gracias a una terrible pócima que convierte su rostro en calavera. Ante su desesperanza y vergüenza, nuestra protagonista huye a las profundidades del bosque de araucarias para encontrar la forma de salvarse.
Bajo un esquema similar al de los cuentos clásicos infantiles, el libro relata el papel antagónico de la madrastra y sus malvadas acciones frente a la protagonista. Mallén, como una intérprete de cuento clásico que es abatida por el maleficio de su agresor, se debate entre una trama llena de valores y anti valores siempre tan presentes en los cuentos tradicionales.
Una historia adaptada por Marcela Recabarren e ilustrada por Raquel Echenique, quien pensó primero las ilustraciones para una película animada y luego las ajustó para el libro. A través de sus sencillos pero firmes trazos, nos transporta a los hermosos paisajes del sur de Chile, recreando personajes con personalidad y animales típicos de la región. Destaca la elección de la paleta de colores, muy relacionada y fiel con los tonos de los paisajes y vestimentas mapuche.
El aporte cultural de este tipo de textos en las bibliotecas infantiles es invaluable, ya que gracias a él se rescata el patrimonio visto como la transmisión de conocimiento mediante la oralidad o la escritura de relatos que evocan a nuestros orígenes.

THE GIRL AND THE SKULL

Mallen is a beautiful Mapuche girl who lives in the south of Chile. She is engaged to be married, but her stepmother is jealous and prepares a magic potion that turns Mallen's face into a skull. She goes to see a good witch who tells her that the potion was made with some bones of a warrior. To undo the spell she has to find the other bones. Once the bones are all together, they turn into a handsome warrior. Her face returns to normal and they both live happily ever after.

NOS CUENTA RAQUEL ECHENIQUE

¿De dónde surge su interés por los pueblos originarios y por rescatar sus tradiciones a través de la ilustración?
Creo que volver a mirar nuestro pueblos originarios una y otra vez, sus costumbres, tradiciones y cosmovisión es lo que nos permite entender mejor el mundo, sentirnos mejor parados. Y hacerlo para plasmarlo en una ilustración, a través de los colores, composiciones, atmósferas, me permite rescatar una parte íntima y profunda de esta mirada, sin hablar necesariamente de temas muy específicos.

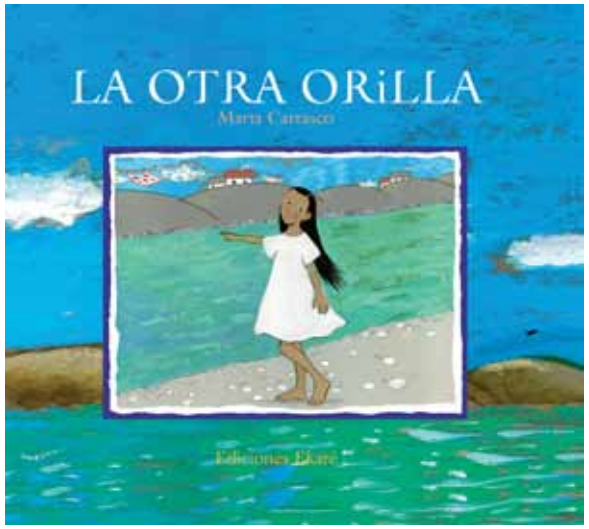
¿Cuál fue su acercamiento investigativo para ilustrar este relato del pueblo mapuche?
Me dediqué a leer sobre la cultura mapuche en general, averiguar de forma específica sobre los rasgos, vestimentas, vivienda, adornos, utensilios, etc. Pero lo que realmente me hizo entrar de lleno en el tema, fue la lectura de una recopilación de relatos orales contados por distintas personas pertenecientes a esta cultura. El ritmo y la forma de contar esos cuentos, junto con rememorar los paisajes del sur, su flora y su fauna, fue lo que me permitió ponerme a trabajar con una base segura.
También me motivó el cuento mismo de *La niña de la calavera*, que es muy potente y desgarrador.

LA ILUSTRADORA

Raquel Echenique (1977)
Nació en Cataluña y vivió su infancia y adolescencia en el sur de Francia. En Chile, donde se tituló como diseñadora en la Pontificia Universidad Católica, desarrolló su oficio de ilustradora, el cual ejerce hace más de diez años.
Ha trabajado en numerosas editoriales, revistas y periódicos chilenos e ilustrado más de veinte libros, la mayoría para niños.
Es integrante del colectivo Siete Rayas, dedicado a difundir la ilustración en Chile a través de exposiciones y proyectos como Santiago en 100 Palabras.

2008

MENCIÓN ILUSTRADORES



Marta Carrasco

La otra orilla
Autora: Marta Carrasco
Ilustraciones de la autora
Ediciones Ekaré, 2007
ISBN 9788493486365

Por Constanza Ried Silva | Licenciada en Literatura y Estética PUC, Master (c) LIJ UAB

LA OTRA ORILLA

"El río suena día y noche con su murmullo de piedras". Así abre el relato de Graciela, una dulce niña que narra con palabras sencillas esta historia sobre el sinsentido de los prejuicios y el miedo a la diferencia.

En su casa, junto al río, transcurre una vida apacible de ocupaciones simples. A lo lejos, en la otra orilla, se divisa un poblado. Está prohibido acercarse a él. *"Son distintos"* –le dice su madre. Su curiosidad aumenta cuando un niño le hace señas y la invita a cruzar. Efectivamente, allá todo parece distinto: otros peinados, muchos colores y gritos. Pero la niña descubre con gran satisfacción que el olor a pan recién horneado y el calor de hogar son los mismos.

A partir de esta amistad secreta entre Graciela y Nicolás se levanta un puente que los adultos no han sido capaces de construir.

Destaca en esta obra la edición cuidada, el lenguaje poético y la gran calidad de las ilustraciones. Personajes y paisajes son pintados en témpera sobre cartón piedra, que revela su textura contra una pincelada suelta, sutil, y a la vez muy expresiva. Los colores que predominan –suaves azules, verdes y blancos– contrastan contra el fondo gris del cartón y la piel color canela de la protagonista. Las líneas -sinuosas, onduladas, sugestivas- van retratando con delicadeza y ternura a cada personaje.

El uso del lenguaje es rítmico y sugerente. Su cadencia apacible resuena como el caudal del río chocando contra la orilla. Un álbum entrañable de la excelente artista chilena Marta Carrasco.

THE OTHER SHORE

A girl lives on the bank of the river with her family. Across the river she can see the village on the other shore, but it is forbidden to meet the people over there. One day she sees a boy waving at her and the next day a boat is waiting for her to cross the river. Though everything is different in the other village and she wants to go back home, the smell of bread hot from the oven comforts her. The two children become friends and dream of building a bridge that will bring their families together. The artist has used gouache on cardboard for this touching story.

NOS CUENTAN DE MARTA CARRASCO

En los trabajos de Marta Carrasco, dos grandes temas fueron la valoración por la diversidad y la tolerancia, que se reconocen en algunas de sus últimas obras: *La otra orilla*, publicada por Ediciones Ekaré, y *Juan Peña, un hombre original*, finalista en el Primer Concurso de Literatura Infantil El Barco de Vapor 2006, en Chile. Su profunda sensibilidad y cariño por la infancia, fue lo que más marcó su trayectoria.

(...)

Para su último libro, pidió ayuda a su nieta Isidora Aguirre. *"En el último tiempo, mi abuela recopiló algunos cuentos que tenía guardados y terminó de escribir otros. Me pidió que se los transcribiera en el computador, con la urgencia de alguien que sabe que en esas historias está ella misma dispuesta y preparada para salir a la luz, y que sabe que es la última oportunidad, el momento correcto y que tiene que trabajar en ello"*, cuenta Isidora sobre esta experiencia, que culminó con la publicación del libro *La otra orilla*, una obra que refleja vivamente lo que fue su vida y sus valores.

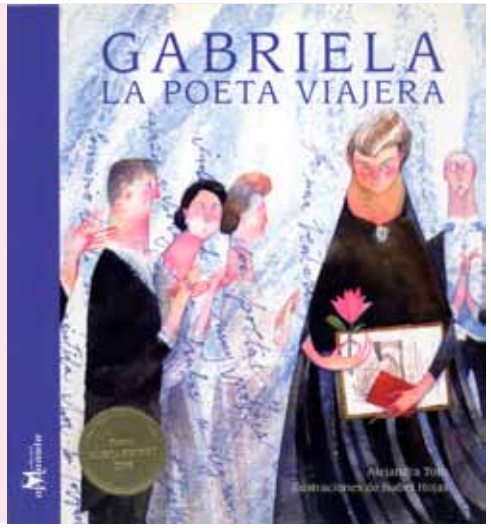
"Todo lo verdadero, que suele ser evidente mas no fácil, lo expresó en pequeños pero contundentes cuentos". En *La otra orilla*, Carrasco narra la historia de dos familias, que viven una a cada lado del río, y que no se relacionan. Al contrario, cada una tiene una opinión muy distinta y adversa de la otra. Hasta que de a poco los niños de las familias se van conociendo, para finalmente darse cuenta de que no son tan diferentes.

(Extracto del artículo "Marta Carrasco, precursora de la ilustración infantil en Chile", de María Teresa Vial, revista *Había una Vez* nº1, 2009).

BIOGRAFÍA DE MARTA CARRASCO EN LA PÁGINA 41

2010

MENCIÓN ILUSTRADORES



Isabel Hojas

Gabriela, la poeta viajera
Autora: Alejandra Toro
Ilustradora: Isabel Hojas
Editorial Amanuta, Colección Mi Historia, 2007
ISBN 9789568209346

Por Manuel Peña Muñoz | Escritor e investigador de LIJ

GABRIELA, LA POETA VIAJERA

Muy acertada es la colección *Mi Historia* de la editorial Amanuta, que pretende recoger aspectos de la vida del pasado para que nuestros niños y niñas no olviden sus raíces.
Ante una poderosa globalización es importante que los niños conozcan su propio entorno y se sensibilicen respecto a la vida de artistas que han sido fundamentales en la historia de nuestro país. Además, como es característico en esta editorial, las ediciones están muy bien cuidadas, con una excelente diagramación, impecable diseño y además un aporte desde el punto de vista de las ilustraciones. Los distintos títulos de Amanuta son una verdadera vitrina de jóvenes ilustradores de calidad, cada vez más destacables en Chile.
En el caso de *Gabriela, la poeta viajera*, las ilustraciones de Isabel Hojas son notables, al incorporar escrituras diversas – caligrafía manuscrita o textos en máquina de escribir- para subrayar el oficio de la "poeta viajera". Muy buenos apuntes costumbristas del vestuario de la época y de objetos de uso cotidiano como braseros, pupitres, sombreros o abanicos.
La ilustradora muestra soltura en los trazos y valentía al afrontar la difícil escena de dolor de Gabriela Mistral ante el cadáver del adolescente Yin Yin. Cierra el libro una ilustración colorida en torno al reconocimiento mundial al recibir Gabriela Mistral el Premio Nobel en 1945.
El texto de Alejandra Toro sigue de cerca la vida de la escritora desde el momento mismo del parto, recreando con fidelidad sucesos que marcaron a la poeta en su niñez, sus primeros premios literarios, sus amores, sus viajes a la Patagonia, su paso por México.
El libro termina con una lista de poemas, para que aquellos que se han entusiasmado con la vida de la autora los puedan leer posteriormente. El libro se recomienda como un excelente regalo para niños o niñas inclinados a la vida literaria.
(Extracto de la reseña publicada en la revista *Había una Vez* N° 1, 2009).

GABRIELA, THE WELL-TRAVELLED POET

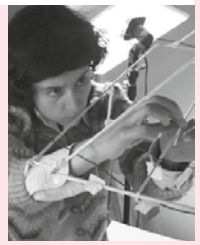
Gabriela, la poeta viajera tells children about the everyday life of the growing girl poet including accounts of the milestones in her life. Isabel Hojas' watercolour illustrations vividly portray the young girl Lucila as she grows up and develops into a poet. In her expressive style, she gives life to the book by using motifs charged with colour, feeling and movement.

NOS CUENTA ISABEL HOJAS

¿Qué recursos utilizó para personificar a Gabriela Mistral y su entorno?
Mi mamá y mi hermana son muy "gabrielistas". De algún modo, su persona y su obra me eran cercanas. El verano en que empecé a ilustrar el libro, estuve unos días cerca de Vicuña y aproveché de recorrer los alrededores para empaparme de la zona. El libro trata justamente de los muchos viajes de Gabriela, y haber estado allá fue para mí un buen punto de partida.
Lo hice con acuarela porque es una técnica que trabaja fundamentalmente con el color y eso permite generar diferentes atmósferas y temperaturas que dieran cuenta de los sucesivos cambios físicos y emocionales de Gabriela.

¿Qué episodio de su vida fue el más difícil de ilustrar y cómo lo resolvió?
Demoro mucho tiempo en encontrar la imagen del personaje. Esa búsqueda a veces me toma semanas, sobre todo cuando hay un personaje tan protagonista como es el caso de Gabriela, ya que es él (en este caso ella) quien carga con casi todo el peso del relato en sus hombros y tiene que ser capaz de llevarlo.
La dificultad (no estoy segura de llamarla así, porque es la parte del proceso que más me gusta) es trabajar en un personaje que pueda evolucionar, que se afecte y siga siendo él/ella.

LA ILUSTRADORA



Isabel Hojas (1977)
Isabel Hojas nació en Santiago, ciudad donde reside actualmente. Estudió Artes Visuales en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y desde su titulación se ha dedicado a ilustrar, oficio que reúne su amor por los libros y la imagen. Su trabajo lo ha desarrollado principalmente para libros infantiles, pero colabora con sus ilustraciones en revistas y diversas publicaciones.

2012

MENCIÓN ILUSTRADORES

Daniel Blanco

Miltín 1934
Autor: Juan Emar
Ilustrador: Daniel Blanco Pantoja
Pehuén, 2011
ISBN 9789561605107

Por Constanza Mekis | Bibliotecaria-CRA, Ministerio de Educación

MILTÍN 1934

Juan Emar fue reanimado en los 80 por un grupo de lectores que creyó ver en aquellas obras de los años 30 (*Ayer, Diez, Miltín*...) las pistas de algo que hoy aún nos concierne. Percibo en la propuesta visual de Daniel Blanco la fuerza expansiva de esa explosión retardada, y me alegra constatar que Emar sigue hablándole al oído a las nuevas generaciones.

Porque eso es lo que Blanco representa para mí: la figura de un lector, y de uno muy bueno. Blanco lee de cerca, explora y luego sigue las líneas expresivas de la prosa de Emar, y quizá la maravilla de su obra resida en que ésta acaba encontrando un camino que une esas líneas a los trazos de su propia estética. Nada pareciera ser más natural. Así como el Emar escritor sería impensable sin el Emar de los años 20, el crítico de arte de La Nación, la propuesta visual de Blanco pareciera también depender estrechamente del rigor de un primer acto de lectura. *"Con razón lloró Miltín"*, repite la gente a lo largo de la historia de Chile, a menudo signada por la catástrofe. Y Blanco también sabe hacerse eco: aún hoy sigue llorando. Basta detenerse en una ilustración cualquiera para detectar la presencia de este gesto, de la extrañeza de una amenaza legada, proyectada, a medias sabida. Emar mitologiza, hace de Miltín una atemporalidad sufriente; y Blanco, por su parte, historiza: rastrea las huellas de ese mito en el presente. De la mano de las imágenes de Blanco consigo leer a un Emar espectral que escribe en el Chile de hoy, y por eso le estoy infinitamente agradecida. ¿Qué podría yo soñar en un libro más allá de esta curiosa sobrevida? Hay que ver a Blanco. Hay que leer a Emar. Pero sobre todo hay que leer a Blanco con Emar y ver a Emar con Blanco. Algo me dice que en ese cruce de caminos, se trama una tensión que nos concierne y nos toca.

MILTÍN 1934

This book tells the story of Miltín, a Mapuche chief or 'cacique' and his defeat at the hands of Spanish conqueror Pedro de Valdivia and his army near the Puangue swamp. It describes the confrontation between both peoples and about the war that has lasted century after century all the way until the present time. Miltín was first written in 1934 by Juan Emar and has now been re-edited and illustrated by Daniel Blanco in this fresh new edition.

NOS CUENTA DANIEL BLANCO

En su traspaso de la novela de Emar al campo visual, ¿qué representación o imagen le parece que capta de mejor manera la fuerza expresiva del relato? En otras palabras, ¿en qué punto se concentra la intensidad de su relectura de *Miltín*?

Creo que en la suma de muchos elementos. Cuando el proyecto se aprobó, tuve mucho tiempo para estudiar y desarrollar los bocetos. Además, yo venía de una temporada de intensa lectura de literatura fantástica y surreal, donde Emar fue uno de los escritores de cabecera. Me gusta mucho la estética steam-punk y de las guerras de primera mitad del siglo XX. A su vez, por un libro que finalmente no se hizo, estuve un año estudiando la mitología y cosmovisión mapuche, muy bien asesorado por José Ancán. Miltín confronta profusamente estos dos mundos estéticos. Por un lado, la guerra y la civilización, repleto de referencias para mezclar con confianza y libertad; por el otro, el mundo mapuche, saturado de clichés que requirieron más cuidado y la invención de muchos personajes y objetos. Fue un proceso hermoso. La prosa de Emar permite infinitas lecturas: la posibilidad de construir meta-textos fundiendo gran cantidad de elementos. Creo sí que, más que solo la suma acertada de estos elementos y su detallada elaboración, lo que mejor representa la saturación controlada de Emar es la disposición casi teatral de todas las imágenes. Todo parece estar congelado en el tiempo en una foto imposible. Todos los personajes en el clímax de su propia historia; cada uno en la mejor postura, casi forzosa, de estatua, en un escorzo que permite ver, al mismo tiempo, todos los ángulos e historias de la escena.

¿Considera que, en *Miltín*, Emar es un narrador más visual que textual?

Considero que, por sobre todo, es un narrador asombrosamente original. Creo que él mismo hubiera respondido que ambas. Pienso que para un buen narrador, lo visual y lo textual no debiera ser una dicotomía.

EL ILUSTRADOR

Daniel Blanco Pantoja (1983)

Daniel Blanco Pantoja nació en Peñalolén, Santiago. Es ilustrador, editor y músico. Divide su tiempo entre el quehacer editorial y sus proyectos musicales, donde es vocalista y toca la guitarra. Entre los libros que ha ilustrado destacan, además de *Miltín 1934*, *León, el peregrino del Golfo de Arauco* de Alfonso Alcalde, destacado en la Lista de Honor de IBBY el año 2010 en la categoría de autor; y *Animal*, escrito e ilustrado por él.

2014

MENCIÓN ILUSTRADORES

Alberto Montt

La Araucana
Autor: Alonso de Ercilla
Ilustrador: Alberto Montt
Quilombo Ediciones, 2012
ISBN: 9789568836054

Por Claudio Aguilera | Socio Fundador de PLOP! Galería y autor de *Antología visual del libro ilustrado en Chile*

LA ARAUCANA

¿Por qué a un niño o un joven, en el Chile del segundo milenio, puede interesarle *La Araucana*, un poema épico con más de cuatro siglos de antigüedad? Obviando que se trata de una obra fundacional de la literatura e historiografía nacional y que la narración de Alonso de Ercilla y Zúñiga tiene tanta acción, sangre y heroísmo como cualquier película bélica hollywoodense, sigue siendo un texto vigente en un país que mantiene deudas pendientes con sus pueblos originarios.

Presentado a principios del 2012, cuando aún resonaban los ecos del Bicentenario, la versión de Quilombo Ediciones llegó a las estanterías en un momento en el que la escalada de violencia en la IX Región alcanzó incluso a niños mapuche.

En ese sentido, la publicación de *La Araucana*, en una edición que sin dejar de lado la versión original se orienta a un público juvenil, no solo debe ser considerada una apuesta editorial de riesgo, sino también un gesto que reivindica el rol social del libro y su capacidad para generar espacios de diálogo en sintonía con la contingencia.

Ese compromiso con la creación de un nuevo lector se verifica en el cuidado diseño, en la inclusión de una lexicografía y de textos introductorios que hacen más amigable la lectura. Pero por sobre todo queda de manifiesto gracias a las ilustraciones de Alberto Montt. En un estilo depurado que asemeja a la xilografía, el ilustrador se desenmarca de una edulcorada y políticamente correcta visión de los pueblos originarios que se había hecho habitual en la literatura infantil chilena, para dar cuenta sin medias tintas de un conflicto cruel e injusto donde la muerte, el dolor y la tragedia están en cada página.

Es en esa conjunción de elementos donde se encuentra la importancia de esta nueva versión de *La Araucana*, una publicación que trae al presente una parte de nuestra historia que hoy más que nunca debe ser conocida y asimilada.

LA ARAUCANA

The classic epic poem written by Alonso de Ercilla during the conquest of Chile is published in a three volume edition, with over seventy black and white illustrations by Alberto Montt.

NOS CUENTA ALBERTO MONTT

¿Cuál es el mayor desafío de ilustrar un libro cuyo texto e iconografía está tan ligado a lo clásico?

El desafío mayor es mantener el placer del juego. Es la única manera de evitar empaquetarse con el peso de la historia.

El relato tiene muchas descripciones sangrientas, ¿trató de suavizarlo con las ilustraciones o de mostrarlo tal cual?

Como la paleta de colores estaba escogida por las limitaciones de la impresión y era un proyecto en blanco y negro, traté de representar la sangre como mejor pude. Hay maestros en las veredas del cómic que son expertos y lo hacen mucho mejor que uno.

En cuanto a los rasgos que le dio al pueblo mapuche, ¿trató de acentuar alguno buscando dar mayor énfasis a las características destacadas por Ercilla?

No, traté de buscar dentro de las representaciones gráficas más modernas. Como por ejemplo, la Lira Popular. Tomé eso como punto de partida y luego traté de hacerlo personal; darle un sello.

EL ILUSTRADOR

Alberto Montt (1972)

Alberto Montt es hijo de padre chileno y nació en Quito, Ecuador, donde estudió Artes Plásticas y Diseño. A los veintiséis años llegó a Chile para dedicarse completamente a la ilustración. Desde entonces ha colaborado con numerosas editoriales y medios de prensa, convirtiéndose en uno de los ilustradores más destacados por su singular sello humorístico, que plasma en sus viñetas *Dosis diarias* difundidas en libros y redes sociales. Además de Chile, ha publicado en países como España, Argentina, Venezuela, Colombia y México.

03 | MENCIÓN TRADUCTORES

1988

MENCIÓN TRADUCTORES

Fernando Emmerich

Cuentos de los hermanos Grimm
Autores: Jacob Grimm y Wilhelm Grimm
Traductor: Fernando Emmerich
Ilustradora: Alicia Silva
Editorial Andrés Bello, 1986
ISBN: 978956131181X

Por Carolina Valdivieso O. | Traductora, autora y docente

CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIMM

Este es el título del primer libro seleccionado por la sección chilena de IBBY en la categoría de traducción. Se trata de una antología en la que se incluyen títulos muy conocidos de la clásica recopilación de los hermanos Grimm. Entre ellos: "La señora Hulda", "La bella durmiente", "Los músicos de la ciudad de Bremen", "El doctor Sabelotodo", "Pulgarcito", "Blancanieves", "Hansel y Gretel" y "El sastrecillo valiente".

La traducción al español de estos cuentos fue realizada por su autor durante una estadía en Alemania. Allí, tuvo la oportunidad de tomar como punto de partida la versión original, a la vez que pudo analizar la recepción de estos relatos al interior de la cultura alemana. En su trabajo de traducción, Fernando Emmerich se preocupó de acercar el trasfondo cultural de esos relatos al lector de lengua española. A veces, añade información o explicita datos, como en el caso de "Los músicos de la ciudad de Bremen". Otras veces, mantiene algunos términos de la lengua original, como "Frau" en "Frau Holle" (en lugar de la señora Holle), con lo cual da una pincelada de color local a su versión.

Por último, llama la atención, desde el punto de vista literario, la reproducción o adaptación en español de giros o expresiones que resultan enriquecedoras. Efectivamente, en su versión de "Hansel y Gretel", introduce una fórmula para finalizar, que tiene rasgos particulares: *"Mi cuento ha terminado, allí corre un ratón y el que lo atrape se puede hacer con él un gorro de piel"*.

GRIMM'S TALES

This selection of nine of the famous tales from the brothers Grimm was made and translated by Fernando Emmerich, in a complete and remarkable Spanish version.

Así comienza en el idioma original:

Frau Holle: "Eine Witwe hatte swei Töchter, davon war die eine schön und fleissig, die andere hässlich und faul".

Así comienza la traducción:

La Señora Hulda: "Una viuda tenía dos hijas, de las cuales una era bonita y trabajadora, y la otra, fea y floja".

NOS CUENTA FERNANDO EMMERICH

En 1988, fui distinguido por IBBY por mi traducción del alemán al castellano de *Cuentos de los hermanos Grimm*, para la Editorial Andrés Bello. La traducción la realicé en Bonn, mientras me desempeñaba como Agregado Cultural en la Embajada de Chile en Alemania Federal, sobre el libro *Grimms Kinder und Hausmärchen, gesammelt durch die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm*, editado por la Rheingauer Verlagsgesellschaft, en 1985. Me colaboró en la traducción mi hijo Marcelo, entonces de trece años, estimando que yo hablo "el alemán de los libros", y él, "el alemán de la calle".

Recibí la distinción en la Universidad de Oslo (donde se entrega el Premio Nobel de la Paz), en una ceremonia presidida por S.A.R. Sonja, esposa del príncipe heredero del la Corona Noruega. Después, en la recepción, en el Gran Hotel, conversé con Astrid Lindgren, la creadora de *Pippi Langstrumpf* (*Pippi Calzas Largas*), que en esa ocasión recibió el Premio Hans Christian Andersen, considerado el Nobel de la Literatura Infantil. Le conté que ella tenía un asiduo lector chileno, el co-autor de mi traducción de los hermanos Grimm, mi hijo Marcelo. Al despedirnos, me dijo: "Muchos saludos a Marcelo".

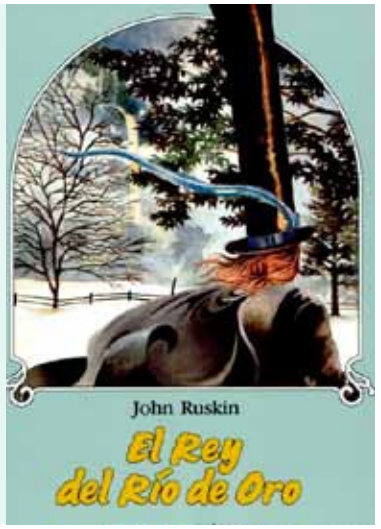
EL TRADUCTOR

Fernando Emmerich (1932)

Nació en Valparaíso y es escritor, periodista y crítico literario. Ha sido editor de la revista *Qué Pasa*, director de la revista cultural *Andrés Bello* y redactor del diario *El Mercurio*; y profesor en escuelas, colegios y universidades. Ha publicado dos novelas, varios volúmenes de relatos y antologías y recibido numerosos premios en Chile y en el extranjero. Entre ellos, el Premio Municipal de Santiago en las categorías cuento y ensayo (1983 y 2006, respectivamente). Traductor destacado, entre sus trabajos se cuentan la versión completa del *Fausto* de Goethe en castellano, las obras de Isaac B. Singer y del autor portugués Machado de Assis. Entre sus títulos publicados se encuentran *Leyendas chilenas*, *La tirana del Tamarugal*, *Cuentos iberoamericanos*, *Los árboles azules* y *Diamantino*.

1992

MENCIÓN TRADUCTORES



Alicia Morel

El Rey del Río de Oro
Autor: John Ruskin
Traductora: Alicia Morel
Ilustrador: Eduardo Osorio
Editorial Andrés Bello, 1989

Por Carolina Valdivieso O. | Traductora, autora, docente

EL REY DEL RÍO DE ORO

Este cuento de hadas, que también podría calificarse de fábula, es la única obra de ficción escrita por John Ruskin, una figura fundamental de la intelectualidad inglesa en la segunda mitad del siglo XIX. Efectivamente, se trata de un humanista reconocido en muchas áreas, ya sea como crítico de arte, ensayista, poeta, conferencista, mecenas o artista plástico, cuya trascendencia en la época victoriana fue enorme. Por ejemplo, como profesor de la Universidad de Oxford, tuvo una influencia decisiva en Oscar Wilde y se le considera su maestro. En la actualidad, sus ideas, que otorgan gran importancia a la naturaleza, son reconocidas por su relación con los principios ambientalistas.

El Rey del Río de Oro, un relato dedicado por Ruskin a la que sería su esposa, publicado en 1851, es la más traducida de sus obras. Se trata de una narración legendaria donde interactúan los buenos, los malvados, los humildes y los seres mágicos. Ruskin ambientó este relato en la región alpina, que le era tan querida, por lo que el viento, la lluvia, las montañas, las flores y la naturaleza, en general, están siempre presentes.

Es de gran interés que se haya publicado en Chile una traducción de esta obra realizada por la conocida escritora Alicia Morel. Al comparar su versión con otras que circulan en nuestra lengua, se aprecia de inmediato la naturalidad del lenguaje y el estilo empleados. También, podríamos hablar de una afinidad particular de esta autora en lo que es la escritura de un cuento de hadas, si pensamos tanto en sus obras de ficción, como en muchos de sus artículos y comunicaciones. En el caso del título que se reseña, estaríamos en presencia del traductor literario ideal, que es aquel que se constituye en co-creador del texto original, al volver a narrarlo en su propia lengua.

THE KING OF THE GOLDEN RIVER

The King of the Golden River is a classic story about three brothers, who live in a marvelous valley surrounded by mountains. It was written by John Ruskin, writer and critic of deep influence in Britain during the second half of 19th century.

Así comienza en el idioma original:

"In a secluded and mountainous part of Stiria there was in old time a valley of the most surprising and luxuriant fertility".

Así comienza la traducción:

"En una aislada y montañosa región de Stiria hubo en tiempos remotos un valle de la más sorprendente y esplendorosa vegetación".

NOS CUENTA ALICIA MOREL

¿Cómo nace la iniciativa de hacer la traducción de esta obra en Chile? ¿Fue proposición de la editorial o una inquietud suya?

Esta obra la traduje directamente del inglés, en una copia que consiguió la Editorial Jurídica y Andrés Bello a instancias mías. El cuento aparece en la colección *Tesoro de la Juventud*, regalo de nuestro padre a los niños que éramos entonces. Me maravilló ese relato, y cuando tuve oportunidad, lo traduje para su publicación.

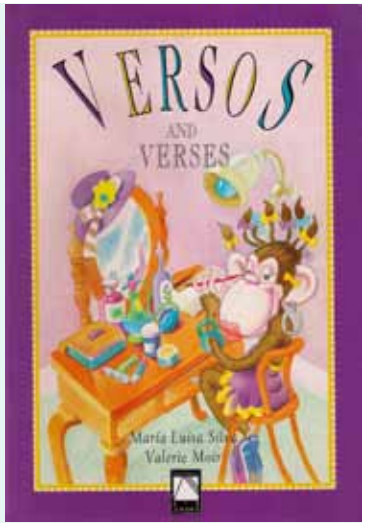
¿Revisó otras versiones de esta misma obra?

Comparé la mía con el relato que aparece en el *Tesoro de la Juventud*. Eso me ayudó a traducir algunas expresiones del inglés que no entendía.

BIOGRAFÍA DE ALICIA MOREL EN LA PÁGINA 13

1996

MENCIÓN TRADUCTORES



Valerie Moir

Versos and Verses
Autora: María Luisa Silva
Traductora: Valerie Moir
Ilustrador: René Moya
Editorial Los Andes, 1995
ISBN: 9789567014752

Por Manuel Peña Muñoz | Escritor e investigador de LIJ

VERSOS AND VERSES

La escritora María Luisa Silva ofrece un conjunto de poesías infantiles para que el niño se familiarice con la musicalidad de la lengua, su ritmo, entonación y matices. Puro juego idiomático, estos poemas introducen al pequeño lector en las rimas juguetonas protagonizadas por un tiburón con dolor de muelas o un león vegetariano. Las rimas de humor absurdo recuerdan las rimas del folclore infantil inglés que inspiraron la poesía lúdica de M. Elena Walsh. Como en esas canciones de cuna traspasadas por el sin sentido, aquí también hay una polilla que come pan con mantequilla, un loro en pijama, un elefante que duerme en la luna o una mona vanidosa que quiere ser sirena con cola plateada.

Son poemas para jugar, para preguntar y responder, para hacer dormir, para memorizar y cantar... Sus imágenes nos hacen soñar con estrellas, golondrinas, pañuelos, un barquito y hasta una vieja escoba.

Los poemas se prestan para ser leídos a los niños ya que incentivan el juego y el humor a través de las palabras. Las ilustraciones de René Moya interpretan visualmente las imágenes sugeridas empleando colores alegres y expresivos. La versión al inglés corresponde a Valerie Moir, especialista en literatura infantil y traductora. Como educadora, Valerie está en permanente contacto con los niños, procurando que se familiaricen con los libros y a la vez, aprendan inglés a través de la literatura. Al ser bilingüe, conoce el espíritu de la poesía infantil en español y sabe cómo traspasarla al inglés para que mantenga el mismo sentido lúdico que tiene en su idioma original. Su versión al inglés de este libro, se ajusta a la sonoridad de los versos en ritmo, musicalidad y sentido, de modo que los niños disfrutan de las rimas a la vez que aprenden una segunda lengua.

VERSOS AND VERSES

This bilingual book is a collection of poems and rhymes written with the idea of awakening young children to the musicality, intonation and the nuances of language. These nonsense poems remind us of the English nursery rhymes that inspired the kind of lyric poems of M.Elena Walsh. Just like those verses, here we can also find a moth eating bread and butter, a parrot in pajamas, an elephant resting on the moon or a monkey wishing she were a mermaid with a silver tail.

Así comienza en el idioma original:

"Vendrá por la noche a cuidarte el sueño
una golondrina volando del cielo".

Así comienza la traducción:

"A swallow will come in speedy flight,
to guard your dreams by night".

NOS CUENTA VALERIE MOIR

¿Cómo nació su interés por traducir los versos de María Luisa Silva?

Conocí los poemas de María Luisa Silva mucho antes de contactarla a ella. Al acercarme a su obra, pensé en mis pequeños lectores y me propuse crearles una versión en inglés, ya que en el jardín infantil donde trabajo mi tarea es introducir a los párvulos al inglés. Siempre investigaba buscando nanas o rimas tipo *nursery rhymes* para llevarles, porque les interesaban mucho, por lo musical del lenguaje y el humor absurdo.

Al tener una relación cercana con la autora, ¿cómo fue la colaboración o diálogo con ella para hacer la traducción?

Como los versos y cuentiversos de María Luisa son juguetones, empecé por mi cuenta a jugar con la rima manteniendo el espíritu lúdico de la versión original con el propósito de introducir a los niños a nuevos versos a través de figuras literarias rítmicas y sonoras. Así fue naciendo la versión de estos *verses* en inglés que más tarde, y con la aprobación de María Luisa, pasaron a editarse junto a la versión original en español, lo que dio origen al primer libro bilingüe *Versos and Verses*.

LA TRADUCTORA

VALERIE MOIR

Traductora de textos de literatura infantil y juvenil, y educadora bilingüe. Valerie Moir nació en Valparaíso y proviene de un hogar anglo-chileno. Estudió Educación Básica en la Pontificia Universidad Católica y obtuvo el grado de Master of Arts (Curriculum), en Virginia Polytechnic Institute, EE.UU.

En el primer semestre del 2004 fue becada por la Biblioteca Internacional de la Juventud en Münich, donde residió tres meses, haciendo investigación en el campo de la traducción de poesía.

2000

MENCIÓN TRADUCTORES

Cecilia Beuchat y Carolina Valdivieso

Cuentos de otros lugares de la Tierra
Autoras y traductoras: Cecilia Beuchat y Carolina Vadivieso
Ilustrador: Andrés Jullian
Ediciones Universidad Católica de Chile, 1998
ISBN: 9789561404591

Por Jacqueline Balcells | Escritora

CUENTOS DE OTROS LUGARES DE LA TIERRA

Recopilación de doce relatos de distintas culturas, cuyos temas son tan variados como sus lugares de origen: de ancestral sabiduría y humor algunos, como el de Anansi, el hombre araña de Jamaica, que murió por goloso, hasta el juguetón y dramático cuento chino de *Tikki tikki tembo-no sa rembo-chari bari ruchi-pip peri pembo*, pasando por el relato de los indígenas de Norteamérica en el que las estrellas se transforman en nenúfares y la historia del hombre araña, de África, que corta serpientes en pedacitos. Además, se presentan tres versiones de la Cenicienta, cada una con sus particularidades según su procedencia.

En pocas palabras, se puede decir que las autoras, realizaron una selección de relatos que cuentan lo más elemental del hombre, referido al bien y al mal. Y aunque estos cuentos procedan de distintas culturas, a fin de cuentas aparecen todos bajo un mismo sol claro y definido. También, cada narración se presenta con una nota informativa, con el fin de situar al lector en el mundo geográfico y en el universo espiritual en que está inscrito el cuento.

Por ejemplo, "El farol de la fiesta de Vesak", bello cuento de Sri Lanka, está precedido por una explicación acerca de lo que significa esa fiesta para los budistas y la enunciación de los ocho preceptos morales básicos de su religión. Asimismo, las autoras, profesionales en la materia, hicieron una excelente traducción de los relatos originales escritos en inglés, francés y alemán, que saca a luz el verdadero sentido de las versiones originales y permite un acercamiento a la espiritualidad de los pueblos que las crearon, tarea que nos recuerda lo señalado en el prefacio al lector de los traductores de la Biblia del Rey Jacobo: *"La traducción es lo que abre la ventana para que entre la luz; lo que rompe la cáscara y permite comer la almendra"*.

TALES FROM OTHER PLACES OF THE EARTH

An anthology of multicultural stories is organized as a trip around the world. Each tale is preceded by an introduction that includes details with cultural data about places and people. The main goal of the publication is to make a wide and rich variety of tales available to Spanish-speaking readers and build cultural bridges around the world.

Así comienza el original de Charles Perrault: Cendrillon ou la petite pantoufle de verre: "Il était une fois un Gentilhomme qui épousa en secondes noces une femme, la plus hautaine et la plus fière qu´on eût jamais vue. Elle avait deux filles de son humeur, et qui lui ressemblaient en toutes choses".

Así comienza la traducción: Cenicienta o la zapatilla de cristal: "Había una vez un gentil hombre que se casó en segundas nupcias con la dama más altiva y orgullosa que se haya visto. Tenía dos hijas, que tenían su mismo carácter y que se le parecían en todo".

NOS CUENTAN CECILIA Y CAROLINA

Llama la atención que figuren tres versiones de Cenicienta ¿Cuál fue la razón para incluirlas?

El cuento de Cenicienta es uno de los más conocidos en el mundo entero. Tuvimos la suerte de contar con la versión más antigua que se tiene, que es la de Yeh Shen, de origen chino. Pensamos que sería interesante incluir en el libro las dos más conocidas, de Charles Perrault y la de los hermanos Grimm, considerando sus textos originales y completos. Como se sabe, existen más de mil versiones de Cenicienta, y quisimos ofrecer tres, de manera que los lectores pudieran realizar comparaciones, y se deleitaran con las diferencias culturales que en ellas se pueden observar.

¿Con qué criterio y cómo hicieron la selección de los relatos?

Con el fin de contar con narraciones genuinas, recurrimos a las secciones nacionales de IBBY en todo el mundo y les escribimos solicitándoles relatos que fueran representativos de sus culturas y que, a la vez, fueran apreciados por los lectores de sus países. Tuvimos que poner como requisito que los cuentos estuvieran escritos en inglés, francés o alemán, que son las lenguas que nosotras manejamos. Además, realizamos una exhaustiva revisión de libros y publicaciones para encontrar cuentos interesantes, que no fueran conocidos en nuestro medio. Gran interés tuvo el presentar narraciones especialmente sorprendentes y novedosas, como las del continente africano o de los pueblos indígenas de Norteamérica.

LAS TRADUCTORAS

Cecilia Beuchat (1947) y Carolina Valdivieso (1954)

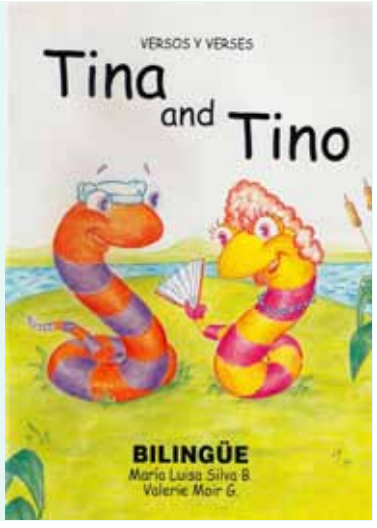
Cecilia es profesora de Castellano y Magíster en Letras, Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesora titular en la Facultad de Educación de esa universidad. Entre sus numerosos libros para niños, están *Cuentos con algo de mermelada*, *La abuela virtual y otros cuentos*. Su libro *Palabras, regalo palabras* obtuvo la Medalla Colibrí, 2012.

Carolina es traductora y Magíster en Letras, Pontificia Universidad Católica de Chile. Docente e investigadora del Programa de Traducción de esa institución por más de veinte años. Autora de diversas publicaciones sobre el fenómeno de la traducción, y su relación con la cultura y literatura.

Ambas autoras han publicado cerca de una decena de antologías de relatos multiculturales y textos de viajes con distintas editoriales chilenas.

2002

MENCIÓN TRADUCTORES



Valerie Moir

Tina and Tino
Autora: María Luisa Silva
Traductora: Valerie Moir
Ilustrador: José Tomás Morandé
Antártica Quebecor S.A., 1999
ISBN: 9789562882441

Por Manuel Peña Muñoz | Escritor e investigador de LIJ

TINA AND TINO

Luego del éxito del primer libro bilingüe de poesías infantiles titulado *Versos and Verses*, María Luisa Silva y Valerie Moir abordan un segundo conjunto de poemas de características similares. Se trata de historias en verso protagonizadas por duendes, focas, jirafas y burros con el propósito de sensibilizar a los niños en la sonoridad de las palabras y a la vez introducirlos en el idioma inglés.

Sus personajes provienen del humor absurdo como Tina y Tino, dos serpientes de Brasil que viajan a Madrid en barco, llevando Tina un abanico y Tino, un traje de torero. La historia recrea la fábula del ratón cortesano y el del campo pues las dos serpientes deciden que están mucho mejor en la selva brasilera que en la ciudad.

Los cuentos en verso invitan a que los pequeños lectores jueguen, ronquen, lloren, estornuden, silben y canten cuando se los lean en voz alta pues se prestan para múltiples juegos de voces e interpretaciones variadas. Son poemas que se enriquecen en la lectura dramatizada, porque provienen de la poesía oral que tanto gusta a los niños.

En uno de los poemas vemos jugar un partido de fútbol a un avestruz, un elefante, dos pulgas y un colibrí mientras las sardinas "*cantan a coro*". Estos poemas rimados se entroncan en la tradición del folclore infantil, "El mundo al revés" de Marta Brunet y "El reino del revés" de María Elena Walsh, por la rica imaginación combinada al sentido del humor.

Las ilustraciones alegres y coloridas de José Tomás Morandé enriquecen la estética al libro. La versión en inglés de Valerie Moir juega también con la rima, mantiene el espíritu lúdico de la versión original y facilita el aprendizaje del inglés a través de figuras literarias rítmicas y sonoras.

TINA AND TINO

This book addresses a second collection of poems of similar style. They feature stories in verse form characterized by elves, giraffes, seals even an octopus birthday with the purpose of raising awareness in children about the sounding of words as well as to introduce them to the English language. They are poems that enrich reading, specially dramatized reading because they stem from the oral tradition that are such favorites among young learners.

Así comienza en el idioma original:

"Para mamá Osa
empezó el invierno,
no importa si llueve,
lo pasa durmiendo".

Así comienza la traducción:

"For mother Bear
winter has arrived,
no matter if it rains
she's asleep all the time".

NOS CUENTA VALERIE MOIR

En esta segunda experiencia, ¿diría usted que el trabajo de traducción estuvo más cerca de la co-creación con la autora?

Al tratarse de poemas, rimas y cuentiversos, considero que es difícil hablar de traducción propiamente tal, porque es más bien una recreación que yo defino como una versión en inglés. *Versos and Verses* y *Tina and Tino* nacieron de la misma forma.

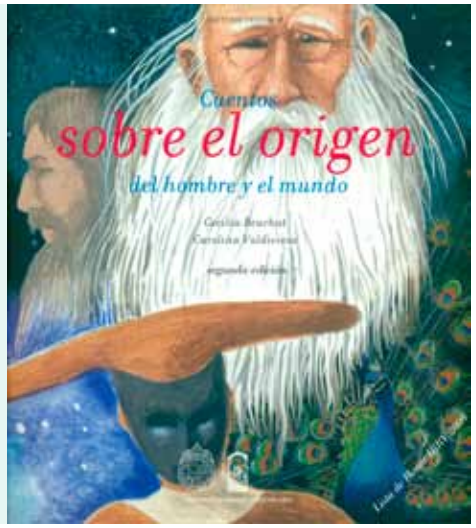
¿Cómo ha sido la recepción de los niños a estos libros bilingües?

Estos libros fueron presentados por las mismas autoras con teatro de sombras y muñecos en varios colegios, escuelas, en ferias del libro infantil, celebraciones del día del libro, del día del niño, y en el congreso OMEP (Organización Mundial de Educación Parvularia), que se desarrolló en Santiago en 2001. Han sido muy bien recibidos, ampliamente dramatizados y leídos en los dos idiomas.

BIOGRAFÍA DE VALERIE MOIR EN LA PÁGINA 83

2004

MENCIÓN TRADUCTORES



Cecilia Beuchat y Carolina Valdivieso

Cuentos sobre el origen del hombre y del mundo
Autoras y traductoras: Cecilia Beuchat y Carolina Valdivieso
Ilustrador: Andrés Jullian
Ediciones Universidad Católica de Chile, 2001
ISBN: 978956140639X

Por Mari Ferrer | Periodista y autora de libros infantiles

CUENTOS SOBRE EL ORIGEN DEL HOMBRE Y DEL MUNDO

Las autoras de este libro, Cecilia Beuchat y Carolina Valdivieso, conforman un equipo que ha sido merecedor de dos menciones en la Lista de Honor de IBBY en la categoría de traducción: la primera por *Cuentos de otros lugares de la tierra* (2000) y la segunda (2004), por el que aquí se reseña.

Cuentos sobre el origen del hombre y del mundo es una recopilación de veintisiete relatos con algo en común, todos dan respuesta al origen de las cosas: del hombre y del universo, de los astros, de la vegetación y de los animales. Es un recorrido, de la mano de las ilustraciones de Andrés Jullian, por diferentes culturas: la de los selknam, tehuelche, mapuche, guaraníes, incas, mayas, pasando también por relatos provenientes de África, Europa y de la cultura nativa de Norteamérica.

Gracias a este libro podemos saber el rol que tuvo un zorro malintencionado en la creación del mundo, la razón por la cual la luna tiene un solo ojo y entender por qué los murciélagos no ven bien de día; entre otras interrogantes que surgen a partir del origen del hombre y su mundo.

La selección de los cuentos demuestra el rigor con el que trabajan ambas autoras.

La recopilación fue tomada de las más diversas fuentes: tradición oral, historias recontadas y algunas reproducciones originales. Gran parte de los cuentos tuvieron que ser traducidos al castellano, y es aquí donde se mezclan la experiencia de las escritoras para dar como resultado historias fluidas de narrativa limpia y sencilla, donde el trabajo de traducción es imperceptible pues pareciera que los relatos hubieran sido concebidos en nuestra lengua desde siempre. Su principal mérito es que la magia, esa que seguramente sintieron nuestros antepasados contando estas historias alrededor del fuego, se mantiene durante toda la lectura.

TALES OF HUMAN ORIGIN

This is a collection of twenty seven multicultural stories dealing with the origin of man and his environment. The stories try to answer all the questions children ask about the universe. While a great number of these stories are translated from English, and German, the book also includes South American folk tales and presents a cultural bridge to Spanish-speaking readers.

Así comienza en el idioma original: The Creation: "The Chief above made the earth. It was small at first, and he let it increase in size. He continued to enlarge it, and rolled it out until it was very large".

Así comienza la traducción: La Creación, relato del pueblo Salishan, recopilado por el antropólogo Franz Boas: "El Jefe que está arriba creó la Tierra. En un comienzo era pequeña y Él la dejó aumentar de tamaño. Siguió haciéndola crecer, girándola hasta que fue muy grande".

NOS CUENTAN CECILIA Y CAROLINA

¿Todos los relatos incluidos en esta antología fueron traducidos de otros idiomas?

No, aproximadamente un tercio son textos escritos en español y corresponden a relatos de nuestro país y de otros países de Latinoamérica. Hablamos de narraciones de los selknam, mapuche, tehuelche, guaraníes, incas y mayas. En algunos casos, proceden de la tradición oral y fueron recontados para esta antología. En otros, los encontramos en investigaciones y publicaciones de reconocidos antropólogos y folcloristas. También incluimos dos relatos de origen griego, por la trascendencia de esa cultura y su rica mitología.

¿Por qué eligieron el origen como tema de la antología?

En general se observa, no sólo en los niños, una gran afición por los relatos que hablan de los orígenes. El ser humano es un ser que siempre se ha preguntado por el comienzo de todo lo que lo rodea, como también acerca de quién es. Es un interrogador por naturaleza, circunstancia que ha dado origen a la filosofía, la ciencia y el arte. Innumerables y maravillosos relatos orales en todas las culturas y épocas han nacido como respuesta a las más diversas interrogantes. Se trata de relatos vivaces, llenos de imágenes y sorpresas, que dicen mucho en forma sencilla, que están lejos en el tiempo y que, sin embargo, siempre parecen actuales.

BIOGRAFÍAS DE CECILIA BEUCHAT Y CAROLINA VALDIVIESO EN LA PÁGINA 85

2006

MENCIÓN TRADUCTORES

María Isabel Tenhamm

La Jardinera
Autora: Sarah Stewart
Traductora: María Isabel Tenhamm
Ilustrador: David Small
Ediciones Ekaré Sur, 2005
ISBN: 9789802573086

Por Paola V. Faúndez G. | Bibliotecaria

LA JARDINERA

Este relato se centra en el impacto de la crisis económica que vivió Estados Unidos en los años 30, contado a través de la historia de una familia. Lydia Gracia es invitada a vivir con su tío a la ciudad hasta que la situación familiar mejore. La separación no es fácil, pues la protagonista tiene unos quince años a juzgar por las ilustraciones de Small. A pesar de la tristeza implícita en la historia, ella viaja feliz y expectante a lo que será su nueva vida con este tío, que no conoce. Lydia es un espíritu libre, que ama las flores y plantas. De manera original, conocemos su nueva vida en la ciudad a través de las cariñosas cartas que envía a su familia, las que van mostrando el paso del tiempo y el vivo interés de Lydia por ayudar a su tío.

Se trata de un libro entrañable que tiene una protagonista fuerte y optimista, lo que se refleja en el relato, en claro contraste con un periodo lúgubre de la historia estadounidense. Escrito como un cuento ilustrado, ambos autores disfrutan lo que hacen y lo transmiten en cada página de la publicación, cuidadosamente editada por Ekaré.

La lograda traducción hecha con dedicación por Isabel Tenhamm aparece como un título imperdible con el que las nuevas generaciones pueden entender cómo afectan las crisis económicas la vida de tantos niños y jóvenes. A su vez, se resalta de manera tácita el valor de la seguridad y confort que hoy tenemos.

Llegué a este título por otro de los mismos autores, *The Library*, cuyas ilustraciones me habían encantado. Dada la directa relación con mi trabajo, me había sentido profundamente identificada. Posteriormente, con *La Jardinera*, descubrí que autora e ilustrador son esposos, relación de armonía que se advierte en cada página en sus libros.

THE GARDENER

Lydia Gracia arrives after a long train ride in the big city, from a sunny farm, to live with an uncle who lives in a bakery, whom she does not know and who never smiles. However, Lydia is cheerful and brave and as she helps out in the bakery, it begins to be a less gloomy place. She also decides to make her uncle smile. To do so she uses her talent of being a great gardener. Soon the bakery has flowers everywhere. This book is written as a series of letters from Lydia.

Así comienza en el idioma original: :

"Dear Uncle Jim,
Grandma told us after supper that you want me to come to the city and live with you until things get better. Did she tell you that Papa has been out of work for a long time, and no one asks Mama to make dresses anymore?".

Así comienza la traducción:

"Querido tío Jim,
Después de cenar la abuela me dijo que me invitaste a vivir contigo en la ciudad hasta que las cosas mejoren. Papá está sin trabajo hace tiempo y ya nadie le pide costuras a mamá".

NOS CUENTA MARÍA ISABEL TENHAMM

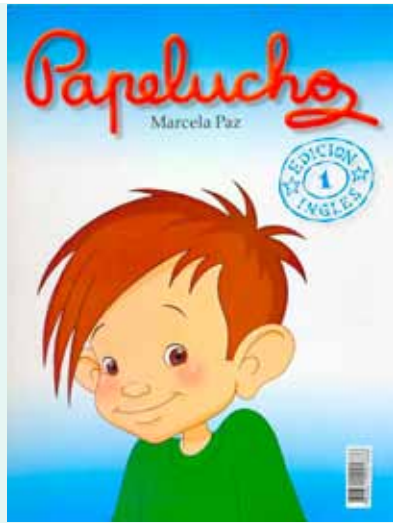
¿Cómo llega a usted a este proyecto?
Mi amiga sicóloga Mónica Larraín me mostró el libro *La Jardinera* original, en inglés. Ambas coincidimos que el texto y las ilustraciones eran de gran valor y sería un aporte publicarlo en español. Compartir libros siempre nos abre mundos. Llevé el libro a Ekaré y a Verónica Uribe también le encantó, por lo que decidió averiguar si la autora Sarah Stewart y los editores Square Fish nos permitirían traducirlo al español, y el costo que esto implicaría.

Traducir implica muchas lecturas, ¿cómo sabe cuándo empezar la traducción? ¿Empieza y termina sin pausas?
Creo que siempre es necesario empaparse de un texto, del sentido que uno percibe que el autor tenía en mente al escribirlo, de su ritmo, de su tono. Sólo así se puede traducir sin echar a perder una obra original y única. Traducir para mí significó rehacer el texto varias veces, hasta quedar conforme. Traducía una parte y corregía. Seguía y volvía a corregir. Finalmente con Verónica, corregimos un par de veces más, hasta que ambas quedamos satisfechas.

LA TRADUCTORA

MARÍA ISABEL TENHAMM (1946)

M. Isabel Tenhamm es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile y fundadora y presidenta de la Fundación Giracuentos desde 1995, voluntariado que contribuye al proceso de sanación de los niños internos en hospitales. En 1999 ingresa al Centro Lector Lo Barnechea, donde imparte talleres de conocimientos básicos de animación lectora. Coordina allí el grupo de abuelas cuentacuentos y participa en el Comité de Evaluación de libros para niños y jóvenes. Entre el 2002 y 2008 dicta un curso para docentes en la Universidad del Desarrollo. Ha realizado cursos de especialización en animación a la lectura en la Universidad de Córdoba, en la Autónoma de Barcelona, el Banco del Libro y el programa Lee Chile Lee.



Linda Craddock, Ailsa Shaw y Jean Paul Beuchat

Papelucho
Autora: Marcela Paz
Traductores: Linda Craddock, Ailsa Shaw, Jean Paul Beuchat
Editorial Copesa, 2006
ISBN: 9789567300690

Por Carolina Valdivieso O. | Traductora, autora, docente

PAPELUCHO

Más allá de ser un texto que divierte, *Papelucho* tiene un nexo innegable con nuestra cultura. Sin embargo, el interés por las aventuras de este niño ha traspasado nuestras fronteras. De hecho, en el Congreso Iberoamericano de Literatura Infantil, realizado en Colombia en 2013, se presentó la publicación titulada *Hitos de la Literatura Iberoamericana*, donde *Papelucho* figura en esa calidad dentro del panorama chileno. Efectivamente, por generaciones los jóvenes lectores chilenos han seguido con entusiasmo los relatos de este personaje, donde se ve reflejada nuestra idiosincrasia en sus distintos aspectos. Así es como en sus páginas aparecen los modismos, creencias, costumbres, comidas y lugares propios del país.
Teniendo en cuenta, entonces, el carácter tan propio de esta obra, por una parte, y la gran acogida que ha tenido por largo tiempo entre los lectores, es posible imaginar el desafío que representa realizar su traducción a otra lengua. Considerando solamente los aspectos culturales, podemos señalar que en ocasiones presentan un escollo mayor que los propiamente lingüísticos, puesto que el texto final debe ser comprensible, a su vez, para lectores de una lengua y cultura diferentes. En el caso de la versión inglesa que aquí se comenta, estamos en presencia de un equipo de trabajo, encargado de realizar esa tarea por parte de la familia de la autora, preocupada de velar por la adecuada difusión de esta obra tan querida en nuestro medio. La publicación, realizada en una versión bilingüe, ha permitido llevar a la práctica uno de los objetivos fundamentales de la traducción de libros infantiles, que es el aprendizaje intercultural conducente al fomento de la comprensión de lo ajeno y la tolerancia.

PAPELUCHO

Papelucho is a boy nearly ten years old. He has a vivid imagination and writes in his diary about his everyday life growing up in a traditional family. He is sensitive and describes his feelings about his brother and sister. His adventures seen through his eyes are humorous and appealing.

Así comienza en el idioma original:

"Lo que sucede es terrible. Muy terrible y anoche me he pasado la noche sin dormir pensando en esto".

Así comienza la traducción:

"What´s happening is terrible. So terrible that I couldn´t sleep last night thinking about it".

NOS CUENTA LINDA CRADDOCK

(...) "Me sorprendió la idea que Papelucho pudiera ser un embajador de Chile en el extranjero".

(...) "Cuando me pidieron realizar estas traducciones, la idea me gustó mucho, porque yo había leído algunos de los títulos a mis propios hijos, unos veinticinco años atrás. Tengo que confesar que me gustaron muchísimo más ahora que en ese entonces, porque llevo muchos más años en el país y hablo mejor español, entiendo mejor el trasfondo religioso y social, y soy menos crítica en cuanto a las diferencias culturales. También he criado a tres hijos hombres, con las mismas peleas, malos entendidos, accidentes y percances que descubrí en estos libros".

(Extracto de la ponencia "Papelucho embajador", presentada en la celebración del Día Mundial del libro 2007, organizada por iBBY Chile en el Café Literario de Providencia y publicada en www.cotich.cl).

LOS TRADUCTORES

AILSA SHAW, LINDA CRADDOCK, JEAN PAUL BEUCHAT

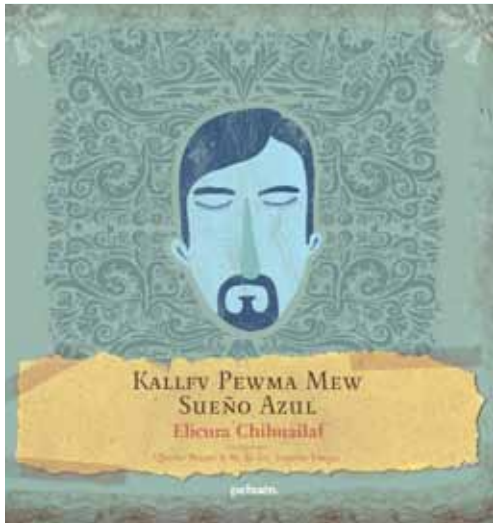
Ailsa Shaw, es una profesional de vasta trayectoria en Chile, como lo confirma el hecho de haber recibido el Premio San Jerónimo (2010) a la excelencia profesional y académica, otorgado por la Pontificia Universidad Católica y el Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile-COTICH.

Linda Craddock, inglesa radicada en Chile por muchos años, estudió en las Universidades de Londres y Reading.

Jean Paul Beuchat es traductor, radicado en Londres y su educación escolar transcurrió entre Quito y Santiago. Cursó estudios de pregrado (Arte) en la Pontificia Universidad Católica de Chile y, posteriormente, realizó estudios de postgrado en Inglaterra (Royal College of Art, Imperial College).

2010

MENCIÓN TRADUCTORES



Elicura Chihuailaf

Kallfv Pewma Mew/Sueño Azul
Autor: Elicura Chihuailaf (Textos en mapuzungun y castellano)
Traductores al inglés y al francés: John Bierhorst, Mathieu Murua, Loreto Pizarro, Jaime Valdivieso
Ilustradores: Alberto Montt y M.de los Ángeles Vargas
Editorial Pehuén, 2009
ISBN: 9789561604360

Por Valerie Moir | Traductora de literatura infantil, educadora bilingüe

KALLFV PEWMA MEW/SUEÑO AZUL

Sueño Azul no es un texto común, pues fue escrito en forma bilingüe, mapuzungun y castellano. Elicura, poeta en dos lenguas, tiende un puente verbal entre su pueblo y el nuestro. Para el pueblo mapuche, la poesía es todo, son los días y su cotidianeidad, las noches, las lunas, las estaciones. En esa cultura, el azul remite al origen. *Sueño Azul* trata de la memoria de la infancia de Elicura Chihuailaf, vivida en la casa del campo, junto a la naturaleza. Habla de las flores, los pájaros, la lluvia, los bosques, las cabalgatas en días de invierno, el arreo de ovejas. Del mismo modo, cuenta de las horas pasadas alrededor del fogón, escuchando historias relatadas por los mayores en una atmósfera de dulzura y libertad dentro de la casa azul. Nos habla de su familia: su abuelo y su padre, que eran *lonkos* o jefes de una comunidad mapuche. También, de su madre y su conocimiento de las plantas y hierbas medicinales, del valor de la familia, de su historia, sus valores y su cosmovisión.
El centro de la filosofía mapuche se basa en la creencia de una totalidad universal, de la integridad sin fragmentación de todo lo viviente. La idea es que el ser humano debe integrar sus propios fragmentos para así lograr la armonía con el universo. El autor crece en esta atmósfera: *"Salíamos con toda libertad y con la ternura que nos dona la familia"*, dice. Con este vínculo entrañable con los mayores a través de las palabras, aprendió desde muy pequeño a conocer las estrellas.
Sueño Azul es un poema bello que además de musicalidad, expresa elevación espiritual, compenetración de sus propios valores y recuperación de la memoria y escritura.

BLUE DREAM

Blue dream talks about the house where the poet was born, about a childhood spent in a natural environment, running freely through wooded lands, about chasing sheep and sitting around a bonfire, while listening to stories told by the elderly in an atmosphere of tenderness and freedom, inside a blue painted house. Through his poetry and the subtle and beautiful illustrations that complement this book, the reader can get an insight into the cultural richness, traditions and earth wisdom of one of Chile's main native people.

Así comienza en mapuzungun:
"Ñi Kallfu ruka mu choyvn
Ka ñi tremvn wigkul mew mvley
Wallpaley walle mu, kiñe sauce
Kamapu aliwen...".

Así comienza la traducción:
"La casa azul en que nací está
situada en una colina
rodeada de hualles, un sauce,
nogales, castaños...".

Así comienza en inglés para *Blue Dream*:
"The blue house where I was born in
is placed on a hill
surrounded by walles, a willow
chestnuts, walnuts...".

Así comienza en francés para *Rêve Azur:*
"La maison Azur ou je suis né
est située sur une coline
entourée de wualles, une saule
noyers, des chataîgners...".

*El traductor al francés de este texto fue Mathieu Murua, autor de la traducción al francés de otro título del mismo autor, *De Sueños Azules y contrasueños* /De *Rêves Azurs et contrerêves*.

NOS CUENTA ELICURA CHIHUAILAF

¿Cuál es el sentido más profundo de la presencia del "azul"?
Es el color de origen nuestro. El espíritu mapuche vino desde el Azul, pero no de cualquier azul sino desde el que fluye desde del oriente / desde donde se levanta el Sol, nos dijeron y nos están diciendo nuestras Ancianas / nuestros Ancianos. Es el Azul que habita en su casa transitoria, que es nuestro cuerpo (que se transforma luego en agua, aire, fuego, verdor) y regresa después al lugar desde donde vino, completando así el círculo de la vida.

¿Nos puede explicar el significado de Elicura, Chihuailaf, Nahuelpán, Kechurewe (su nombre completo y la comunidad en que nació)?
Elicura: Piedra transparente
Chihuailaf: Neblina extendida sobre un lago
Nahuelpan: Tigre-puma
Kechurewe: Cinco lugares de la pureza. Rewe: re / puro, we / lugar. Lugar en que se reúnen a dialogar y a armonizarse todas las energías universales, positivas y negativas. Es el sentido de la pureza para nosotros. No puede existir lo positivo sin lo negativo.

EL TRADUCTOR

ELICURA CHIHUAILAF (1952)
Nació en la comunidad de Kechurewe, estudió en el Liceo Pablo Neruda, Temuco y se tituló en la Universidad de Concepción. Escritor invitado a la Academia Chilena de la Lengua. Fue postulado al Premio Nacional de Literatura, 2012. Algunos premios recibidos: Mejores Obras Literarias del Consejo Nacional del Libro y la Lectura (poesía, 1994; ensayo, 2000), Premio Municipal de Poesía, (Santiago, 1997). Su obra aparece en numerosas antologías en Chile y el extranjero, entre las que destaca *Veinticinco años de poesía chilena* (1970-1995), de FCE. *Sueño azul* es su primer libro para niños.

2012

MENCIÓN TRADUCTORES

Elicura Chihuailaf

Relato de mi Sueño Azul
Autor: Elicura Chihuailaf (Textos en mapuzungun y castellano)
Ilustrador: Tite Calvo
Traductores al inglés:
John Bierhorst, Loreto Pizarro y Jaime Valdivieso
Editorial Pehuén, 2010
ISBN: 9789561605176

Por Valerie Moir | Traductora de literatura infantil, educadora bilingüe

RELATO DE MI SUEÑO AZUL

En *Relato de mi Sueño Azul* el autor habla desde su ser mapuche pero al mismo tiempo habla de la chilenidad que lo habita.Habla de sus recuerdos, de su familia, del respeto por los mayores y por la naturaleza, del entendimiento de la ternura y la libertad. Es un libro personal e íntimo, pero a la vez universal.

Al entender que el mundo es como un jardín, que cada cultura es una delicada flor que hay que cuidar para que no se marchite, para que no desaparezca, que cada cultura tiene su aroma, su textura, su tonalidad particular, Elicura manifiesta que es la diversidad la que otorga el alegre colorido a un jardín.

Para él, las distintas culturas enriquecen al mundo. En el esfuerzo por mantener la armonía en las diferentes culturas, Chihuailaf hace notar la importancia de la palabra como herramienta fundamental para comunicar nuestros pensamientos, sentimientos y creencias, que son las cosas que nos unen. Si usamos la palabra no vemos diferencias entre los seres humanos y la empleamos como instrumento con el cual podemos tocar el espíritu del otro.

A TALE OF MY BLUE DREAM

The Mapuche's basic belief is that everything is interconnected into a universal wholeness that shouldn't be fragmented. The most important thing we can do is to become whole within ourselves and in that way be in harmony with the universe. In a garden we allow different kinds of flowers and plants to grow because that is what gives it its variety and bright colors. In making the world a uniform place we are really eliminating our beautiful diversity. He quotes: "The word is the tool that unites us. It bridges cultures, generations, human missions, and environmental demands. If we use the word then we don't see each other as different".

Así comienza en mapuzungun: "Luku mu metanieenew ñi kuku allkvken wvne ti kuyfike zugu tati aliwen egu ka kura ñi gvtramkaken ta kulliñ ka ta che egu".

Así comienza en castellano: "Sentado en las rodillas de mi abuela –monolingüe de mapuzungun, el idioma de la Tierra– oí las primeras historias de árboles y piedras que dialogan entre sí, con los animales y la gente".

Así comienza en inglés: "Seated on my grandmother´s lap I first heard the stories of trees and stones that talk to animals to humans and to one another".

*En la traducción al inglés de este texto (al igual que para *Sueño azul*) trabajaron John Bierhorst, estadounidense, autor de antologías de poesía nativa de los Estados Unidos, poesía mapuche y otras; Loreto Pizarro, profesora de inglés, y Jaime Valdivieso, poeta, narrador, ensayista, crítico y traductor.

NOS CUENTA ELICURA CHIHUAILAF

¿Por qué se define como un *Oralitor*?
Porque nací y crecí en la oralidad (el artificio del fonema), aunque ya no pertenezco estrictamente a ella desde que accedí a la escritura, aun sin haber llegado nunca a la literatura (el artificio del artificio). Escribo a orillas de la memoria de la oralidad. Habito en ese espacio aparentemente vacío que transcurre entre la oralidad y la escritura.

¿Cuándo apareció la poesía en su vida?
Me parece que siempre la habité. Pero comencé a expresarla en un papel cuando llegué como estudiante al internado del Liceo de Hombres en Temuco. Escribí por nostalgia otoñal, como un modo de conversar conmigo mismo.

¿Cómo logra tocar el espíritu de las personas con la poesía, sin importar la cultura?
Si así fuera, es un privilegio que agradezco. Nuestra Gente nos está diciendo: la Palabra Poética está siempre en la construcción de lo nombrado, y proyectando también los despojos de un cuerpo que será nuevamente parte de la Madre Tierra a la que pertenece. Es el impulso constante de la Palabra intentando asir el misterio de la vida. La Palabra, agua que fluye pulimentando la dura roca que es nuestro corazón. La Palabra, el único instrumento con el que podemos tocar aquello insondable que es el espíritu de un otro / otra con quien conversamos. La Palabra, esa penumbra en la que podemos acercarnos al conocimiento (a la comprensión) del espíritu de los demás seres vivos y también al de aquellos aparentemente inanimados.

BIOGRAFÍA DE ELICURA CHIHUAILAF EN LA PÁGINA 95

2014

MENCIÓN TRADUCTORES

Valerie Moir

Diez pequeñas orugas
Autor: Bill Martin Jr.
Traductora: Valerie Moir
Ilustradora: Lois Ehlert
Editorial Zig-Zag, 2013
ISBN: 9789561225442

Por Carolina Valdivieso O. | Traductora, autora, docente

DIEZ PEQUEÑAS ORUGAS

Este hermoso libro, de gran calidad editorial, fue publicado originalmente en 1967. Destinado a pre-escolares, el conjunto de los textos presentados no tiene más de quince líneas. Sin embargo, en ellas se combinan muchos elementos. Presenta atractivas rimas, que contienen valiosa y variada información referida tanto a la naturaleza como a los números.

Efectivamente, aunque se ha difundido este título como un libro para enseñar a contar en forma divertida, al mismo tiempo puede constituirse en una introducción al conocimiento de la flora y la fauna, ya que en él se nombran distintos tipos de insectos, flores y plantas, con sus características.

Se valora la aparición de esta versión en español, en la que se han tenido en cuenta y se han reproducido adecuadamente todos los aspectos señalados, tanto en el plano literario, como en el del conocimiento. También se destaca el hecho de tener en cuenta las variaciones del español y presentar más de una posibilidad de traducción en ciertos casos. Por ejemplo, "chinita" y "mariquita" son dos nombres posibles en nuestra lengua para el mismo insecto. El hecho de consignar ambos amplía las posibilidades de comprensión entre lectores de los distintos países de habla hispana, evitando así el caer en expresiones muy idiomáticas que en ocasiones producen rechazo.

TEN LITTLE CATERPILLARS

Ten Little Caterpillars are out in our big wide world. They are on the move! One by one, they wriggle up flowers, climb cabbages, get carried off to school and more. But the last little caterpillar, the luckiest of the bunch, manages to crawl up an apple tree and attaches himself to a branch. There, he spins a cocoon, and, by and by, he emerges as a beautiful butterfly. This book helps kids learn to count to ten, it features fun - to - read rhymes, and it introduces young learners to the butterfly life cycle. Each cut paper illustration is labeled with the names of the various plants and butterfly species pictured.

Así comienza en el idioma original:

"The first little caterpillar crawled into a bower".

Así comienza la traducción:

"La primera oruga llegó a una guarida".

NOS CUENTA VALERIE MOIR

¿Tenía algún conocimiento de la obra original y su repercusión entre los lectores de habla inglesa al momento de iniciar la traducción?

De esta obra propiamente tal no, pero conozco bien otros libros de Bill Martin Jr., como *Brown bear, Brown bear*, que también es del estilo "libro para contar" que entusiasma mucho a los niños pequeños.

¿Cuáles fueron los mayores desafíos que tuvo que enfrentar al hacer el trabajo de traducción?

El desafío principal fue buscar y elegir cuidadosamente los términos botánicos adecuados para cada especie de planta y mariposa mencionada en la obra original, y a la vez, que los términos fuesen comprendidos por una amplia audiencia hispano hablante.

BIOGRAFÍA DE VALERIE MOIR EN LA PÁGINA 83

ÍNDICE

A
Alcalde, Alfonso 38
Arteche, Miguel 16

B
Balcells, Jacqueline 20, 34
Beuchat, Cecilia 84, 88
Beuchat, Jean Paul 92
Blanco, Daniel 72

C
Carrasco, Marta 40, 46, 68
Carvajal, Víctor 24, 26
Chihuailaf, Elicura 94, 96
Coeymans, María Eugenia 32
Concha, Beatriz 30
Craddock, Linda 92

E
Echenique, Raquel 66
Emmerich, Fernando 78

F
Folch, María Soledad 58

G
Gerber, Thomas 60
Güiraldes, Ana María 22
Güiraldes, Ricardo 54

H
Hoffmann, Rodolfo 62
Hojas, Isabel 70

I
Infante, Catalina 42

J
Jullian, Andrés 56

M
Maturana, Andrea 36
Moir, Valerie 82, 86, 98
Monckeberg, Paulina 50
Montecino, Sonia 42
Montt, Alberto 74
Morel, Alicia 12, 14, 80

O
Ortega, Macarena 64
Osorio, Eduardo 48

P
Paz, Marcela 10
Peña Muñoz, Manuel 28

R
Rojas Maffioletti, Carlos 52

S
Schkolnik, Saúl 18
Shaw, Ailsa 92

T
Tenhamm, María Isabel 90

V
Valdivieso, Carolina 84, 88