

Portada

06

La gorra de Holmes

«El perro de los Baskerville», «La isla del tesoro» e incluso Leonard Cohen. Una avalancha de ediciones ilustradas copa las librerías. La tradición continúa

Era tan extraordinariamente enjuto, que producía la impresión de ser aún más alto. Tenía la mirada aguda y penetrante, y su nariz, fina y aguileña, daba al conjunto de sus facciones un aire de viveza y de resolución... Así describe el doctor Watson a Sherlock Holmes en *Estudio en escarlata*. Lo que no menciona, ni entonces ni nunca, es la gorra de doble visera que ya se ha convertido en parte de la indumentaria del detective privado. Arthur Conan Doyle se limita a mencionar una gorra bien ajustada, nada más. La gorrita de cazador de patos –o lo que sea– fue un añadido de Sidney Paget, el encargado de ilustrar en *The Strand Magazine* las historias de Sherlock Holmes. Porque ese es el papel de los ilustradores: traducir en imágenes. Interpretar. Dar vida.

Para la tercera novela pro-

tagonizada por Holmes, que se publicó por entregas entre 1901 y 1902, Conan Doyle buscó inspiración en la leyenda de Richard Cabell, de quien se dijo que había asesinado a su esposa antes o después –jamás quedó claro– de vender su alma al diablo. Falleció el 5 de julio de 1677. La noche de su entierro hizo su aparición por vez primera el fantasma de un perro aullando sobre su tumba, escena que se repetiría en cada aniversario de su muerte.

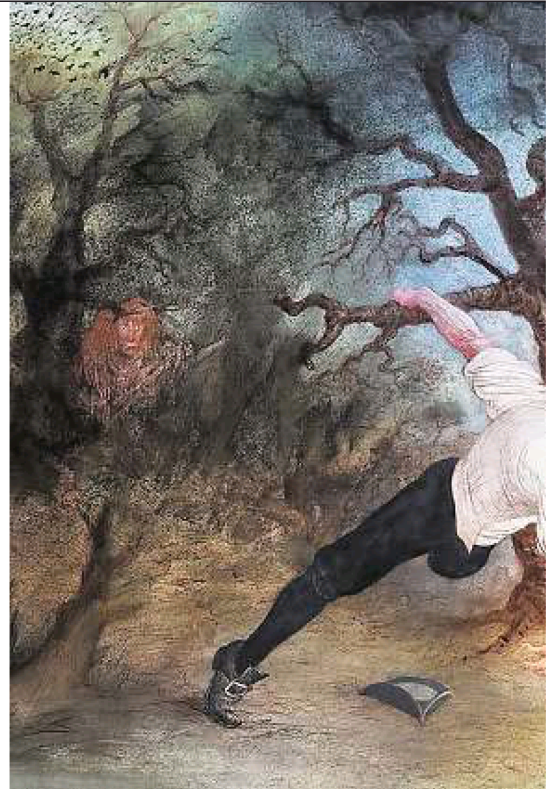
Niebla alrededor

Hasta los páramos de Devonshire, donde fue encontrado el cadáver literario de sir Charles Baskerville, nos traslada Javier Olivares en *El perro de los Baskerville* (Nórdica, 25 euros). Desde sus ilustraciones vemos crecer la niebla a nuestro

alrededor. No oímos al perro aullar, pero casi.

«Había una vez una niña muy fina y delicada que en verano iba siempre descalza, porque era pobre, y en invierno tenía que usar pesados zuecos, y los tobillos se le enrojecían horriblemente.» A excepción, quizá, de ese horriblemente, nada nos previene contra la crueldad que encierra *Los zapatos rojos*, de Hans Christian Andersen (Impedimenta, 15,60 euros). La coquetería es algo diabólico, asegura el autor, y no le tiembla el pulso al hacer que le corten los pies a su escarmentada protagonista. Los dibujos de Sara Morante intensifican el dramatismo de esta siniestra historia: sobrecoge el negro de las bocas abiertas como pozos y el negro de las figuras enlutadas. Ne-grura rota solo

**RECREA
STEADMAN LA
DESMEDIDA SED
DE ORO Y LA
OSCURIDAD DEL
GRAN RELATO DE
STEVENSON**

por chispazos rojos como la huella de su arte: una araña cuyas ocho patas abrazan la espalda de la joven, transformándola. A la sensualidad de este cuento perverso y cruel contribuye Manuel Alcorlo, que narra en imágenes cómo los cuerpos se arquean bajo las agujas, cómo las pieles se rozan. Ese erotismo.

Piel contra piel

Placer y dolor se unen en *Tatuaje*, de Junichiro Tanizaki (Rey Lear, 19,95 euros), uno de los renovadores de la novela japonesa moderna. Solo los cuerpos más atractivos tienen acceso a las agujas de Seikichi, a quien el sufrimiento de sus clientes le provoca un inconfesable deleite. Sus ansias de realizar una obra maestra se verán cumplidas cuando conozca a la mujer ideal. Sobre ese lienzo perfecto dejará la

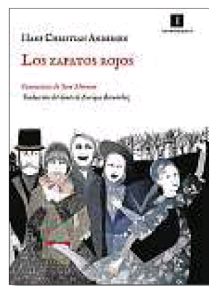
huella de su arte: una araña cuyas ocho patas abrazan la espalda de la joven, transformándola. A la sensualidad de este cuento perverso y cruel contribuye Manuel Alcorlo, que narra en imágenes cómo los cuerpos se arquean bajo las agujas, cómo las pieles se rozan. Ese erotismo.

También se transforma Gregor Samsa, ¿recuerdan? Lo contó Franz Kafka en *La metamorfosis* (Astiberri, 20 euros), y es Paco Roca, Premio Nacional del Cómic 2008, quien ahora nos muestra el repugnante insecto. Da un poco de grima verlo con su sombrero

Guía ilustrada

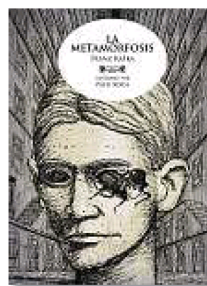
EL PERRO DE LOS BASKERVILLE. C. Doyle (Nórdica), J. Olivares

LOS ZAPATOS ROJOS Andersen (Impedimenta) Dibujos de Sara Morante

TATUAJE Tanizaki (Rey Lear) Ilustraciones: M. Alcorlo

LA METAMORFOSIS Franz Kafka (Astiberri) Dibujos de Paco Roca

EL GATO CON BOTAS Charles Perrault (Nórdica) Ilustrado por Javier Zabala

Printed and distributed by NewspaperDirect
www.newspaperdirect.com US/Can: 1.877.980.4040 Intern: 800.634.6364
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

y su camisa, mientras mueve las antenas y revuelve entre los muebles de su cuarto, o en la estación, intentando subir al tren como un viajero con prisa.

Patatas de alambre

El gato con botas ha inspirado a grandes ilustradores; por citar solo dos, Doré y Walter Crane. Javier Zabala, Premio Nacional de Ilustración 2005, se encarga de la edición bilingüe de *Nórdica* (10,95 euros), que recoge el texto de Charles Perrault y le da una vuelta de tuerca al animal. A ratos un borrón de tinta con bigotes, a ratos una sombra con cola de

serpiente y patas de alambre, el maese gato de Zabala se las ingenia a las mil maravillas para salvar el pellejo. Curiosamente, en ninguno de los dibujos calza las botas de rigor.

Antes de convertirse en su primer éxito como novelista, *La isla del tesoro*, de Robert Louis Stevenson, tuvo la forma de un mapa. Corría el año 1881. Acompañado de su familia, el autor pasaba las vacaciones de verano en Braemar, en las tierras altas de Escocia. Su hijastro Lloyd dibujaba el mapa de una isla –aunque sería más exacto decir que lo intentaba– y fue el propio Stevenson

VERSIONES ACTUALIZADAS
Conan Doyle, La Fontaine y Stevenson (de arriba abajo) cuentan hoy con nuevas ediciones ilustradas. A la izquierda, dibujo de Ralph Steadman para «La isla del tesoro» (Libros del Zorro Rojo)

quien lo terminó y lo bautizó: la Isla del Esqueleto. Tres días después ya había escrito el arranque de esta historia de piratas con banda sonora:

«¡Quince hombres en el cofre del muerto, yo-jo-jó, y una botella de ron!». El dibujante y caricaturista inglés Ralph Steadman recrea para Libros del Zorro Rojo (29,90 euros) la codicia, la desmedida sed de oro, la oscuridad del relato.

Aunque, para oscura, *La noche*, de Guy de Maupassant, según Toño Benavides (Nórdica, 12 euros). En sus dibujos, los edificios se retuercen y se doblan sobre sí mismos, el Arco del Triunfo escupe tinieblas y París parece una ciudad fantasma. Por algo el autor subtítulo así este cuento: «Pesadilla».

«Eso no es para mí»

Para su edición de cuarenta y tres *Fábulas* de Jean de La Fontaine (28,50 euros), Libros del Zorro Rojo ha escogido a un ilustrador de lujo: Marc Chagall. Fue el galerista Ambroise Vollard quien le encargó una serie de *gouaches* inspirados en textos de La Fontaine. Casi dos años –1926 y 1927– dedicó Chagall al proyecto. Su mujer leía los cuentos en voz alta y, al llegar a la moraleja, su marido la interrumpía siempre con un «Eso no es para mí», exabrupto tras el cual ponía manos a la obra. Parte del resultado puede admirarse en estas páginas: un conjunto único en el que se reafirma el genio del artista.

«¡He llegado!», escribe Rimbaud desde Alejandría. Estamos en 1878. El poeta huye de Verlaine, su tormentoso

HUGO PRATT ESCFENICA EL ÁFRICA DE RIMBAUD Y LA ENFERMEDAD QUE PRECEDE A LA MUERTE

amante, que en el transcurso de una discusión le ha disparado en la muñeca. Imposible citar aquí los lugares por los que pasa; baste decir que, después de Ale-

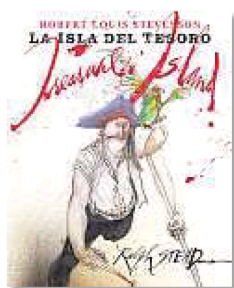
jandría, le toca el turno a Chipre, el Mar Rojo, la costa de Somalia, el desierto.

Sin viveres, sin agua

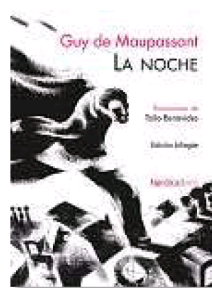
Viaja con cuatrocientos francos en el bolsillo y trabaja en el comercio del café, en el desembarco de armas, en «negocios muy importantes». Todo se lo va relatando a su familia: «Travesías por mares y viajes a caballo, en barca, sin ropa, sin viveres, sin agua...». El creador de Corto Maltés, Hugo Pratt, escfenica con sus acuarelas las *Cartas de África* de Arthur Rimbaud (Gallo Nero, 24 euros). Postales de otra época, exotismo literario y, como la primera nube de una tormenta, la enfermedad que precede a la muerte.

Para terminar, la voz de Leonard Cohen. *Ilustrísimo Sr. Cohen* (451 Editores, 25 euros), libro-objeto con formato de LP, propone un recorrido por veinticuatro de sus canciones, ilustradas por ocho artistas –entre ellos, Pep Montserrat, Imapla, Carlos Cubeiro, Arnal Ballester y Elisa Argüel– surgidos en su mayoría de esa cantera de diseñadores que es la Escuela Massana de Barcelona. Cada uno de ellos posa su personal mirada gráfica sobre varias composiciones –*Suzanne*, *First We Take Manhattan*, *Sisters of Mercy*...– y, uniendo sus fuerzas, logran un original homenaje al poeta de la música.

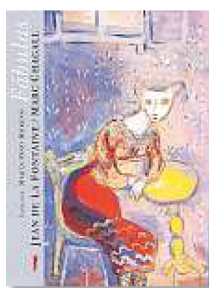
ANTONIO FONTANA

LA ISLA DEL TESORO
Stevenson (Zorro Rojo)
Dibujos de Ralph Steadman

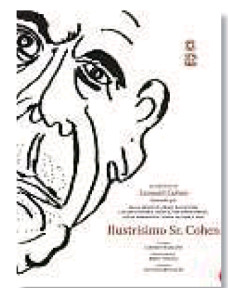
LA NOCHE. Guy de Maupassant (Nórdica)
Ilustrado por T. Benavides

FÁBULAS
La Fontaine (Zorro Rojo)
«Gouaches» de Chagall

CARTAS DE ÁFRICA
Rimbaud (Gallo Nero)
Acuarelas de Hugo Pratt

ILUSTRÍSIMO SR. COHEN (451 Editores)
Varios ilustradores