

Maurice Sendak de Miguel Tanco

Hablando con Emanuela Stagnoni sobre como podría contribuir a LPR (www.letteratura-per-ragazzi.it), la primera idea que tuve fué la de escribir los consejos que a mi me hubiera gustado recibir cuando he comenzado a estudiar ilustración.

Reflexionando sobre los comienzos de mi aventura, recuerdo que trataba de comprender el pasado de los diferentes ilustradores que capturaban mi atención, que estimaba , o que , de alguna manera, me inspiraban.

Creo que podría ser de ayuda analizar con los lectores del blog un ilustrador y uno de sus libros para aprender y conocer su experiencia , tratando de traducir con palabras los sentimientos de un album ilustrado en particular. Al mismo tiempo, trataré de compartir mis reflexiones y apuntes para aquellos que pretenden acercarse al mundo de la ilustración de libros para niños.

Creo que puedo aprovechar ésta ocasión para seguir estudiando yo también.

El primer libro que me gustaría ver es “Where the wild things are” del autor/ilustrador Maurice Sendak , y después algunos apuntes sobre el storyboard y la planificación del libro.

En 1999 he tenido la fortuna de conocer a Sendak, fué muy amable firmándome un ejemplar de “Where the wild things are” y otro de “Nighth Kitchen” que conservo como oro en paño. Recuerdo nuestra breve conversación : “Hello mister S-Sendak, I’m a big fan of your work! c-ould you sign me up these books ?” - "Yes, of course, ... are you a student?" - "Y-yes..." Estuve brillante. Sendak es una institución en la literatura para niños, ha ilustrado más de cien libros, ha realizado vesturarios para operas, ballets, teatros, ha creado programs de tv, películas, ha recibido prestigiosos premios entre los cuales la Caldecot-Medal, Hans Christian Andersen, Books awards y la National Medal of Arts.

Con sus tres bybass sigue trabajando con entusiasmo y encontrando jóvenes ilustradores para pasarles su experiencia.

Cuando recibió la National Medal of Arts del ex-presidente Clinton, éste le comentó su sueño de niño de llevar un gran abrigo con enormes botones(como el personaje de Night Kitchen) Sendak le dijo:”de acuerdo, te queda un año como presidente, después podrías hacer de portero” Sendak juró que hablaba en serio.

Joyce Dopkeen/The New York Times

És un gran coleccionista de obetos de arte, ahora expuestos en el museo Rosenbach, también un admirador de Mickey Mouse, quizás porque la Disney, por suerte para nosotros, lo rechazó quemando un sueño adolescente.

Su estupendo libro “Night Kitchen” , en el cual un inocente niño desnudo viaja en una cocina a través de las páginas estuvo entre los libros más censurados en EEUU, concretamente en el número 25. Prohibido en estados como Texas, New Jersey, Minessota o Illinois.

Este año, en su 80º cumpleaños sorprendió a muchos. Declaro al New York Times, a la pregunta si había algo que no le habían preguntado nunca “ bueno, si , que soy gay”. Su compañero murió de cancer hace poco después de 50 años de convivencia. Sus padres nunca supieron nada, nos habla de una infancia con familiares en campos de concentración , con padres severos, para ellos, la diversión era un modo de perder el tiempo.

Sendak dice que la idea un hombre gay escribiendo libros para niños no está fuera de lugar hoy en día pero hubiera sido penalizado hace 30 años.

Sobre el debate si existe una literatura para niños, Sendak se declara contrario “ No se puede escribir para niños, ellos son más complicados. Puedes solamente escribir algo que quizás les interesa”.

Sobre la condición de ilustrador Sendak nos ofrece magnificas lecciones “Un ilustrador es, para mí, una persona que ama tanto la historia que le hubiera gustado escribirla, y lo más cerca que está de ello, es ilustrarla” continúa “Debes encontrar algo dentro del texto, igual algo que ni siquiera el autor sabe que existe, eso lo coges, otra historia en la cual crees, que está ahí”.

El ahora clásico Where the Wild Things Are fue polémico en sus inicios, años 60. Con un gran éxito entre casi todos los niños, especialmente con los autistas, ésto

demuestra los diferentes niveles que alcanza éste libro y las historias dentro de la historia. Es un libro para leer en voz alta observando como se deslizan las imágenes perfectamente sincronizadas con el tono de la historia.

El título en español es “Donde Viven los Monstruos” y la historia es simple, Max, un niño de 6 años, se pone un día su disfraz de Lobo y hace una travesía detrás de otra. Su madre le llama “monstruo” (wild thing) y Max le responde “Te voy a comer!”. Mal movimiento, termina castigado en su habitación sin cena.

Entonces un bosque empieza a crecer en la habitación hasta que las paredes se transforman en el mundo exterior. Max se embarca en una travesía por el mar durante semanas, años, hasta llegar al lugar donde viven los monstruos salvajes. Cuando llega los monstruos “emitieron unos horribles rugidos”, mostraron sus garras, sus ojos amarillos y sus afilados dientes. Max grita: “quietos” y mirándoles en los ojos les hipnotiza.

Max es el más salvaje de todos y le nombran el rey de los monstruos salvajes, después se desatan. Cuando están cansados, Max dice “Basta ya!” y manda a todos los monstruos a dormir sin cena. Y el rey de los monstruos salvajes se encuentra un poco solo y le gustaría volver dónde le quieren, y desde la otra parte del mundo siente el olor de comida y navega de vuelta, por un año, hacía su habitación, dónde se encuentra la cena...todavía caliente.

Sendak explora el miedo, seguramente su miedo de pequeño, junto con el autocontrol. Es significativo como Max ordena a los monstruos a irse a la cama sin cena, copiando así el comportamiento del adulto.

El texto en inglés está lleno de tonalidad y ritmo y con la traducción pierde un poco de fuerza. Por ejemplo, describiendo la fiereza de los monstruos escribe: “they roared their terrible roars and gnashed their terrible teeth and rolled their terrible eyes and showed their terrible claws”.

Ésta parte tiene un gran efecto entre los niños por la sonoridad y la visión de los monstruos. Sendak nos explica que para un niño esto no supone un trauma si al final se resuelve todo positivamente.

“Where the wild things are” es el libro ideal para el estudio entre la ilustración y el texto, y sobretodo del ritmo que debe existir entre las páginas desde un punto de vista global e individual. Las imágenes no están creadas como páginas independientes dónde hay un texto. El ritmo lo marca el texto pero es la secuencia de imágenes a crear la tensión y la fuerza necesaria en cada momento.

Es un formato horizontal, casi cuadrado. Veamos la portada, resguardo y la página de título.

El libro ha tenido diferentes portadas a través de los años, y en ésta concretamente no vemos a Max, vemos a su alter-ego, uno de los monstruos, que duerme tranquilamente

en el lugar dónde están los monstruos salvajes, vemos también en segundo plano la barca con la cual ha llegado Max. El autor ha decidido no incluir el texto del título dentro de la ilustración, ha acotado la imagen con el título arriba y abajo. la composición nos dá tranquilidad y nos invita a abrir el libro como una fiera que espera ser despertada. En la contraportada, la escena continúa hasta llegar a la luna , que lo ilumina todo.

La primera guarda funciona como enlace entre la portada y el inicio de la historia : es una transición necesaria y su rol depende de la portada. Sendak ha elegido representar en un modo simple el frondoso bosque que no nos deja entrever nada. Aprovecha la página utilizada como página de título para hacer una bella composición con Max y las bestias, precedida de las dos páginas de contraportada en las cuales no se vé qué esconde el bosque.

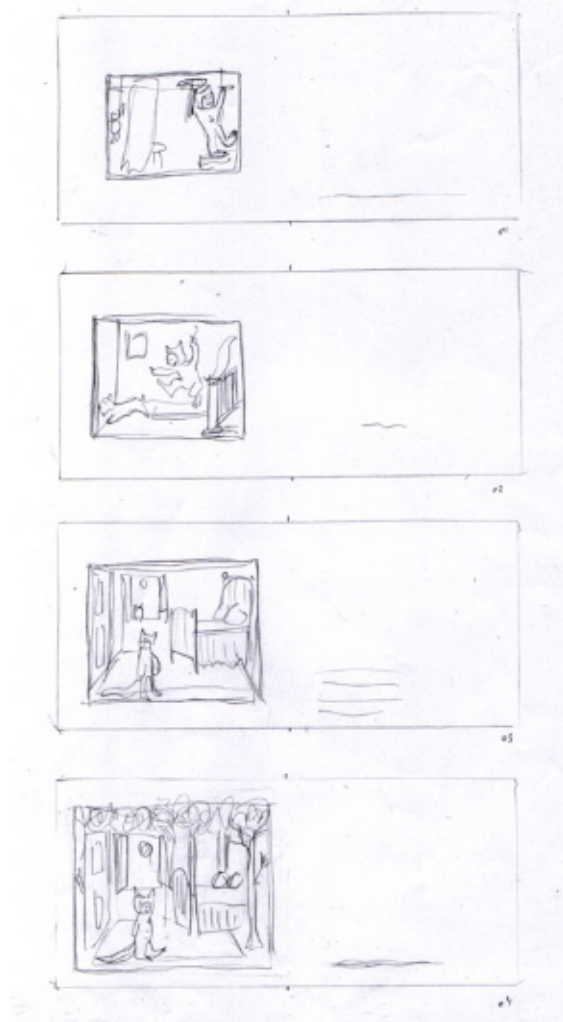

En el texto no está indicada la numeración de las páginas: para facilitar el trabajo a quién me está leyendo he pensado contar las páginas empezando después de la página del título

La composición de la primera página es minimal. Sendak recorta los espacios....Pasamos a la página sucesiva para observar como crecen juntos la acción y la composición : Los personajes son deliciosos y llenos de ternura (...quizás en un próximo artículo podamos ver los personajes)

pag.3- La composición continua creciendo dotando de tensión a la historia, las líneas que delimitan las ilustraciones convergen en las cuatro paredes de la habitación de Max. La luna como nuevo elemento.

pag.4- con el efecto del bosque que sale del cuadrado de la habitación , Sendak dá el efecto de crecimiento instantaneo sobre las páginas blancas del libro.

Si vemos el storyboard en su totalidad nos damos cuenta que el libro ha sido concebido como un todo. Recortando los espacios en la primera página, el encuadre crece poco a poco con el bosque y con la intensidad de la historia. Las primeras cinco páginas son un ejemplo de como el ilustrador utiliza principalmente los elementos de composición y expresión en el personaje principal.

Otro detalle importante son las líneas que delimitan las ilustraciones: se transforman en las cuatro paredes de la habitación del chico y cuando el bosque se hace gigante van más allá de los límites de la habitación. Aparece como nuevo elemento la luna, que Sendak usará más tarde como demostración que todo sucede en una misma noche.

A partir de la página 9 Sendak usa casi toda la totalidad de la página para mostrar la situación en toda su grandeza. Los monstruos juegan, se divierten con Max: es el climax de la historia y no necesita de palabras para contarlo. Desde aquí todo vuelve a la normalidad decreciendo en la historia la intensidad y la composición. Max hace el viaje de vuelta y el mundo mágico se encoje hasta llegar a la habitación inicial con el mismo formato de la primera página. Un storyboard perfecto, un libro perfecto.