

La literatura infantil y juvenil canadiense ha consolidado su presencia internacional y muestra una rica variedad de temas, estéticas y géneros. Escritores e ilustradores de voces muy diversas nutren con sus matices la identidad de un país multicultural.

¡Descubre en Canadá la vasta geografía de sus libros para niños y jóvenes!

TRAS LA HOJA DE MAPLE

**CANADÁ EN SU LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL**
Fanuel Hanán Díaz

Tras la Hoja de Maple. Canadá en su Literatura Infantil y Juvenil

© Embajada de Canadá en Colombia
© Fanuel Hanán Díaz

Coordinación general: Nicolás Cárdenas y Ángela Olarte, Embajada de Canadá en Colombia

Coordinación editorial: Fanuel Hanán Díaz

Investigación y textos: Fanuel Hanán Díaz

Corrección de estilo: Marco Cardona Giraldo

Diseño y diagramación: Mónica Bergna

Ilustración de la portada: Mariana Alcántara

Si existiese un error u omisión agradecemos contactar directamente al autor de este libro: Fanuel Hanán Díaz: fanuel.diaz@gmail.com

Agradecimientos

La Embajada de Canadá en Colombia y Fanuel Hanán Díaz agradecen a los autores, ilustradores y editoriales que facilitaron las imágenes y fotografías que se presentan en este documento.

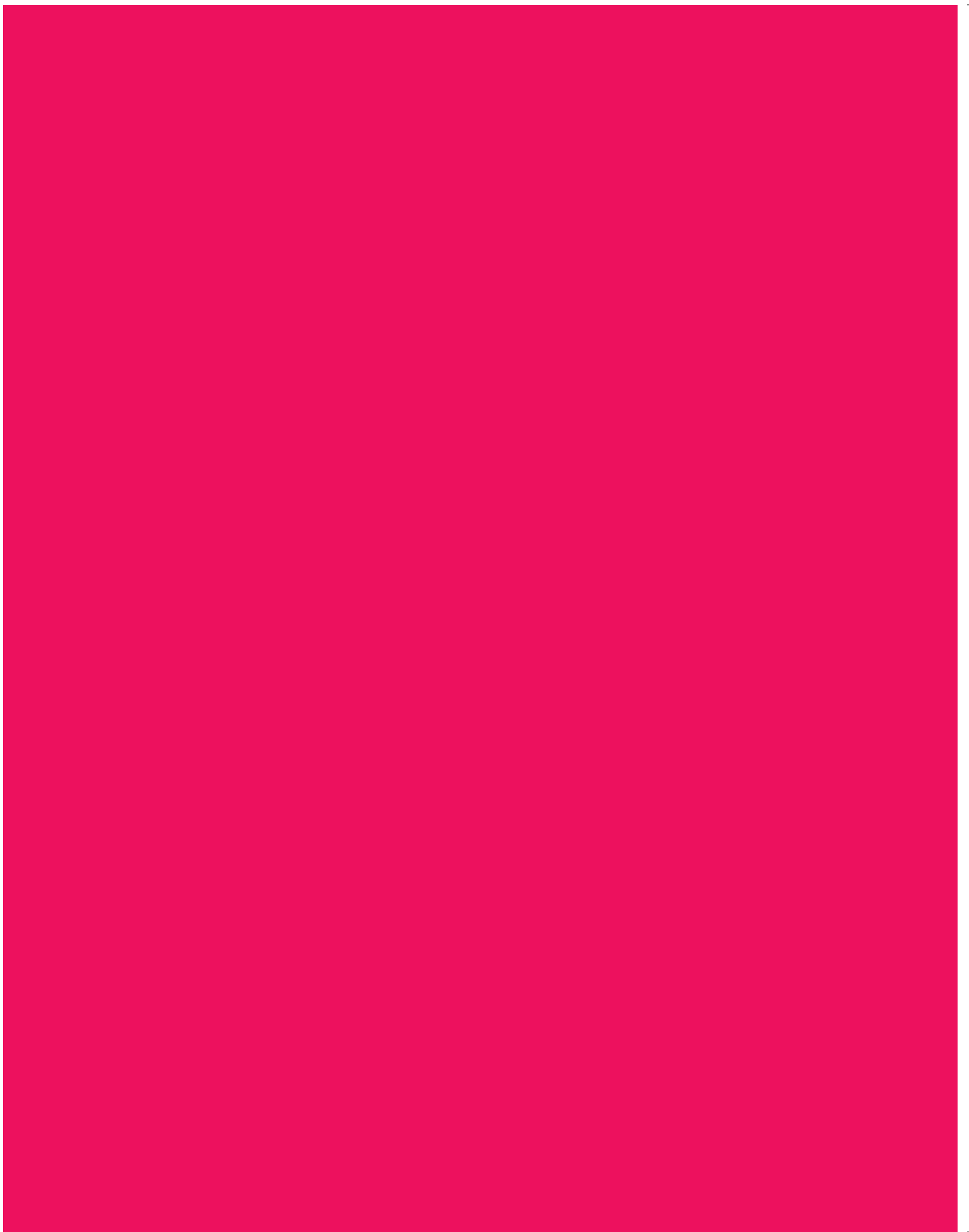
Agradecimientos especiales a aquellas personas e instituciones quienes hicieron posible construir una lista representativa de creadores de libros para niños y jóvenes para este catálogo, además de contribuir con el flujo de información para desarrollar estos contenidos. En especial, agradecemos los aportes de:

Naïla Aberkan, Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ)
Marie-Helene Bouffard, Oficina de Québec, América Latina y las Antillas
Barbara Creary
Susane Duchesne
Meghan Howe, Canadian Children's Book Center
Sylvia McNicoll
Catherine Mitchell
Ken Settington
Claudia Soffner, International Youth Library

Sin sus valiosos aportes este proyecto no habría sido posible.

Este documento fue posible gracias al apoyo del Gobierno de Canadá. Las opiniones, ideas y contenidos expresados son responsabilidad de su autor y no reflejan posiciones del Gobierno de Canadá.

Bogotá, Colombia, 2023

Canadá en su literatura infantil y juvenil

La hoja de arce, que se despliega en el centro de nuestra bandera sobre un fondo blanco, es quizás el símbolo que más comúnmente identifica a Canadá. Hoy en día, este emblema representa la unidad, la tolerancia y la paz que buscamos simbolizar los y las canadienses. Bajo este símbolo se abriga nuestro más grande orgullo: **la diversidad**, valor central en donde radica nuestra fortaleza. Las primeras naciones, los métis, los inuit, nuestras comunidades anglófonas y francófonas, así como migrantes de todas las latitudes, han enriquecido y continúan alimentando nuestros saberes y nuestro país. Canadá es un mosaico de culturas y de lenguas, que ha sabido asimilar todos los matices que alberga y crear en ella un sentido de unidad, un caleidoscopio único y armónico que define, entre otros valores, lo que es Canadá en la actualidad.

Sin duda, este multiculturalismo se refleja y cobra vida en muchas manifestaciones del arte y la cultura. Como muestra de ello, la industria de la edición de libros para niños y jóvenes ha incorporado en su espíritu la diversidad, de sus estéticas y de sus temas, de sus autores y de sus ilustradores, de sus géneros y de sus tendencias. Aún durante los años noventa la comunidad académica se planteaba la pregunta de si realmente se podía hablar de una literatura infantil y juvenil canadiense y qué rasgos podían identificarla. Hoy en día, tal interrogante carece de sentido, en la medida que ha crecido enormemente la producción en este sector y se ha expuesto con vigor esta literatura en las escenas internacionales.

Desde la publicación de *Anne of Green Gables* en 1908, novela escrita por Lucy Maud Montgomery, la literatura infantil canadiense ha luchado por ocupar un lugar propio, especialmente por tratar de definirse de manera autónoma, aparte de las tradiciones literarias europeas y deslindarse de la influencia de nuestros vecinos estadounidenses. La protagonista de esta historia, una niña pelirroja, impulsiva y muy imaginativa, recreada a partir del modelo de la huérfana, logra atrapar inmediatamente el corazón de sus lectores y durante el primer año

vendió más de 19.000 copias. Es curioso que el propio Mark Twain se refiriera a este personaje como “la niña más querida, conmovedora y encantadora desde la inmortal Alicia”.

Con Anne como antecedente, queda claro que el tipo de personaje irreverente y revolucionario se adelantaría por mucho a otros personajes de la literatura infantil contemporánea. Pero este es el comienzo de una historia mucho más larga y rica que seguramente tendrán la oportunidad de conocer en estas páginas.

En 2023 celebramos 70 años de relaciones diplomáticas entre Canadá y Colombia. Es para la Embajada de Canadá en Colombia un placer presentar en este catálogo una selección de autores e ilustradores contemporáneos canadienses, quienes son una pequeña muestra de la diversidad y multiculturalidad que nos caracteriza y enriquece. Diversidad y multiculturalidad que compartimos orgullosamente con Colombia y América Latina.

Para su elaboración, hemos contado con el apoyo de Fanuel Hanán Díaz, uno de los expertos latinoamericanos más reconocidos, que desde su mirada como investigador nos abre la puerta a este prolífico universo de la literatura infantil y juvenil canadiense. Muchos de los creadores aquí referenciados se encuentran en los catálogos de editoriales de la región, como resultado de distintos programas de cooperación que han hecho posible la difusión de esta literatura en el vasto mercado latinoamericano, que hoy en día consolida una ancha geografía para la formación de nuevos lectores.

Sin más preámbulos les invito a disfrutar de estas páginas cuyo diseño da cuenta de la calidez, la elegancia y el humor de muchos libros que definen la pujante industria del libro infantil y juvenil en Canadá. Ojalá este sea uno de muchos encuentros con los maravillosos autores canadienses y las historias fascinantes que tenemos para presentarles.

Marianick Tremblay
Embajadora de Canadá en Colombia

Tras la hoja de maple: panorama de la literatura infantil y juvenil de Canadá

Hoy en día la literatura infantil y juvenil canadiense ocupa los principales escenarios internacionales, sus autores e ilustradores han logrado traspasar fronteras y alcanzar con éxito el mercado global. La diversidad de voces de una literatura que tiene como rasgo principal la multiculturalidad ha sido quizás la mayor clave para esta expansión, así como la calidad estética de sus libros.

Canadá es un país de grandes dimensiones, con una naturaleza avasallante y espléndida, con una identidad cultural rica y diversa. Las marcas de los conquistadores europeos permanecen en troncos culturales muy sólidos que han definido dos idiomas oficiales, el inglés y el francés. Las tradiciones europeas con sus estéticas nutren una parte de la diversidad literaria y visual, a la que se suman aportes de la oralidad y el arte de los pueblos originarios, las primeras naciones, los métis y los inuits. Y más recientemente, las contribuciones de las comunidades migrantes que a lo largo del siglo XX han hecho de Canadá su nuevo hogar. Sobre esta base se definen los orígenes de la literatura infantil y juvenil, que recobra una nueva dimensión con la multiplicidad de aportes que se desprenden de la diversidad de la sociedad canadiense contemporánea.

Tratar de definir lo que es distintivamente “canadiense” en la literatura infantil es un ejercicio casi imposible, pues además del hecho de que estos libros hayan sido escritos e ilustrados por canadienses o que hablen de la historia y el entorno local, en esta literatura se han incorporado muchos temas y tendencias que le dan valor universal. Tratar de encontrar una respuesta a la pregunta de qué define lo canadiense ha ocupado abundantes páginas, entre ellas, el conjunto de conferencias dictadas por Margaret Atwood y reunidas bajo el título *Stranger Things: The Malevolent North in Canadian Literature* [*Cosas extrañas: El norte malévolo en la literatura canadiense*]. Esta hostilidad de la que habla Atwood se refiere al poder devorador de la naturaleza, las duras condiciones y los seres mitológicos que la habitan.

La geografía ocupa un lugar importante en la definición de lo canadiense. Para algunos críticos el hielo define un argumento central, que más bien instala una metáfora de la conexión con el entorno, inhóspito y fascinante al mismo tiempo.

La migración es un tema pivote en muchos libros de literatura infantil, en un rango mucho más extenso que el hecho mismo de vivir el viaje físico de desplazamiento. La acogida y la adaptación al lugar de destino, las tradiciones que se heredan para los que ya forman parte de una segunda generación de familias migrantes, la convivencia entre distintas culturas y la reafirmación de la identidad son motivos de muchas escenas que cruzan los libros para niños en Canadá.

Indiscutiblemente, el pasado colonial deja sus marcas en muchas historias. Existe un especial interés en la reivindicación de las comunidades indígenas y la representación de estas comunidades en la ficción. Las manchas de una cruzada por intentar desaparecer todo lo autóctono del *mainstream* cultural nutren escenas recurrentes en muchos libros que describen el trato que se les dio a los niños indígenas bajo el sistema de escuelas residenciales. Sin embargo, también se incorporan el poder de la oralidad, la belleza del paisaje, los motivos decorativos y aportes cromáticos en la ilustración y una profunda búsqueda de los saberes ancestrales. En algunas obras, estas brechas se cierran con la construcción de relaciones intergeneracionales entre ancianos que dejan un legado a los más pequeños de la comunidad.

Un abanico de experiencias conecta a los personajes con su territorio, con sus ciudades y sus vecindarios. Las historias urbanas tienen una relevante presencia en la narrativa. El lugar donde se hace vida cotidiana, los amigos, la familia y la vida en el colegio. En cuanto a las novelas juveniles los temas vinculados con el crecimiento son esenciales, la sexualidad, el deseo de encontrar aceptación, la construcción de una identidad propia, los hogares disfuncionales y la relación con los adultos son asuntos que dibujan el contexto de estas historias.

El humor es un tema transversal que atraviesa la ficción para niños y jóvenes, situaciones y estilos que se valen de muchos recursos refrescantes que imprimen una mirada divertida del mundo, crean personajes estrafalarios y reafirman una posición para encontrar soluciones a los conflictos.

Algunos hitos principales

El referente más conocido de la literatura infantil canadiense es la novela *Ana de las tejas verdes*, escrita por Lucy Maud Montgomery en 1908 que abre la saga de la pelirroja Anne Shirley, una niña indomable con una imaginación desbordada. Como lectores de los ocho libros de esta saga, asistimos el cambio de personalidad y el crecimiento de la protagonista, desde su llegada a la idílica granja de Green Gables, hoy Sitio Histórico Nacional, hasta convertirse en una mujer adulta.

El arquetipo de una protagonista impetuosa, que todo el tiempo sueña despierta, se gana inmediatamente el corazón de los lectores por su autenticidad y su capacidad para fluir con libertad, un deseo de muchos niños y niñas que viven bajo el mundo reglado de los adultos. El entorno de la isla del Príncipe Eduardo sirve como telón de fondo en esta novela, que describe una sociedad rural pero bucólica, rodeada de encantadores paisajes que encuentran resonancia en el estado de ánimo y las aventuras de Ana.

Por mucho tiempo, este libro fue el emblema de la literatura infantil canadiense, en parte porque logró destronar una tradición lectora en la que dominaban los libros ingleses y franceses. Además de construir un modelo de infancia que conjuga espontaneidad, energía y resolución.

En 1950 se publica una novela que instala un tema de gran fuerza, la segunda generación de migrantes que están en el proceso de construir su identidad, a medio camino entre la herencia de sus padres extranjeros y el camino que exploran para integrarse a la sociedad multicultural donde han nacido. Se trata de *The Bells of Finland Street* [*Las campanas de la calle Finlandia*], una novela escrita por Lyn Cook que nos cuenta las vicisitudes de Eli, hija de migrantes finlandeses, para tener un par de patines con los cuales pueda participar en el concurso de patinaje sobre hielo, su más grande sueño en la vida. Sin embargo, un accidente se atraviesa en su camino y debe aportar los ahorros que ha ganado con tanto esfuerzo para ayudar a su familia. Una historia que habla de la generosidad, pero también de la familia y de lo que significa transitar ese proceso de reconocerse como ciudadano de un nuevo país, donde las tradiciones heredadas tienen aún una fuerte presencia.

La literatura de tema multicultural ha ejercido una enorme influencia para crear una conciencia de integración, un tema que se muestra con muchas aristas en la narrativa infantil y juvenil canadiense.

La década de los los setenta fue decisiva para el florecimiento de la industria editorial infantil por varias razones, entre ellas la aparición en 1974 de un libro que representa un parte aguas en la tradición literaria infantil. Se trata de *Alligator Pie [Pastel de cocodrilo]*, con textos de Dennis Lee e ilustraciones de Frank Newfeld, una colección de versos disparatados que incluyen en el espíritu del absurdo muchos nombres de lugares locales. Pronto, este libro por su calidad rítmica, su sentido del humor y su apropiación de referencias canadienses, se convirtió en un *best seller*. Nace una literatura con nombre propio, y un deseo del mercado por producir libros que pudieran resaltar los valores nacionales. En esa década, además, se crea el *Canadian Children's Book Centre (Centro Canadiense para el Libro Infantil)*, aparecen librerías especializadas y se respalda con fondos a la industria editorial.

Durante este tiempo surgen editoriales para niños, crece el interés de los padres por comprar libros de calidad para sus hijos y se intensifica la necesidad de consolidar una literatura nacional, distinta a la avasallante presencia de libros ingleses, franceses o estadounidenses en el mercado.

Uno de los libros más vendidos aparece en 1986, se trata de *Love You Forever (Siempre te querré, Firefly Books)*, escritor por Robert Munsch e ilustrado por Sheila McGraw. Se trata de un libro ilustrado que cuenta la historia de una madre que le canta a su hijo una nana tradicional, y a pesar de que este pequeño crece y se convierte en un adulto problemático, ella no deja de cantarle esta canción hasta que llega al final de sus días. En ese momento, en un giro emocional, el hijo termina acunándola con la misma tonada que luego repite a su propia hija como símbolo de ese amor heredado. Considerado como un *best seller* mundial, este libro internacionalizó la literatura infantil canadiense y le permitió subir un peldaño en su proyección.

Tres años después, en 1989, aparece una novela juvenil controversial que desde un punto de vista histórico tiene el valor de abordar tempranamente el tema de la identidad sexual. *Bad Boy [Chico malo]*, escrita por Diana Wieler, es una obra clásica contemporánea que retrata la cultura adolescente. Escenas de violencia, consumo de alcohol y velocidad so-

bre ruedas, nutren el contexto de la pasión por el hockey, el deporte nacional, que une a dos adolescentes hasta que sus orillas se separan. Una obra que presenta un tema álgido, el de la homosexualidad, como antesala a la representación de la diversidad en toda su extensión en obras posteriores.

Con estas obras representativas, se logra enrumbar el camino hacia una literatura con personalidad, que crece de la mano de la industria editorial más sólida, un circuito de bibliotecas públicas que apuesta por la formación de lectores y un mercado internacional que se abre para la incursión.

Una mirada actual

Resulta imposible abarcar en estas páginas un estudio más profundo de la literatura infantil y juvenil canadiense. Son muchos los temas, autores y obras que merecen ser nombrados, referentes que han logrado darle la altura y la diversidad que hoy exhibe esta literatura.

Los rasgos que identifican la identidad nacional encuentran reflejo en los mundos de ficción: la expresión de valores democráticos, el influjo de la naturaleza salvaje, la multiculturalidad como marca distintiva de integración, el espíritu de aventura, la riqueza de tradiciones, la pasión por los deportes, el logro de la igualdad y la seguridad. Y la conciencia de formar parte de un país con inmensos recursos naturales, con vocación de acogida y con un rol protagónico en los procesos de paz en el mundo.

Libros incluidos en los catálogos editoriales desde la década de los noventa del siglo XX abrieron la ruta para una mayor presencia de autores e ilustradores canadienses en América Latina. *El rojo es el mejor* y *Soy grande, soy pequeño* de Kathy Stinson, *En el baño* de Andrea Wayne von Königslöw, *Benjamín y la historia de las almohadas* y *¡Agarren esa gata!* de Stéphane Poulin, *Yo y mi hermana Libertad* de Paul Kropp y la entrañable serie de la pequeña tortuga Franklin de Paulette Bourgeois, se encuentran entre las obras precursoras. Hoy el panorama es mucho más nutrido, ya que se suman autores e ilustradores como Lili Chartrand, Sylvia McNicholl, Michelle Kadarusman, JonArno Lawson, Sydney Smith, Kenneth Oppel, Elisa Gravel, Jon Klassen, Deborah Ellis y Dominique Demers, entre otros creadores.

Este catálogo presenta el trabajo de 15 autores y 15 ilustradores canadienses cuya obra se ha enfocado en la literatura infantil y juvenil. No se trata de una selección absoluta ni muchos menos acabada. Por lo contrario, es un ejercicio que reconoce sus limitaciones y la injusticia que trae consigo todo ejercicio de selección y curaduría. Lo que presenta es una selección representativa de hombres y mujeres, anglófonos y francófonos, de migrantes e indígenas, de jóvenes y mayores quienes destacan por la calidad y originalidad de sus obras.

Para la construcción de esta selección se contó con el apoyo de especialistas de las regiones anglófonas y francófonas, además del apoyo de la *Internationale JugendBibliothek* y *Livres Canada Books*, cuyas contribuciones y perspectivas fueron fundamentales para garantizar su representatividad y diversidad. El catálogo consta de dos secciones importantes, en una de ellas se incluyen los escritores en forma alfabética, se ofrece un análisis sobre su obra y aspectos relevantes de su biografía, además de reflexiones de cada uno sobre lo que piensa del proceso de escribir para este público. Del mismo modo, en la sección de ilustradores se agrupan en orden alfabético los creadores de imágenes, un análisis de su universo visual y algunas ideas sobre sus procesos creativos. Para cerrar, se incluye una lista exhaustiva de editoriales con sus contactos, e instituciones vinculadas a la edición y promoción de los libros para niños y jóvenes.

Además de un mosaico de estilos y estéticas, este recorrido nos permitirá detenernos sobre al arte de la creación para niños y jóvenes, y tomar el pulso de un vigoroso y prometedor panorama. Deseamos que esta lectura enriquezca el conocimiento de algunos protagonistas y consolide las enormes posibilidades de establecer puentes para estimular la edición de libros para niños entre Canadá y América Latina.

Fanuel Hanán Díaz

Autoras y autores

ALAIN BERGERON

Escribir requiere tanta energía que no puedo hacerlo si no me siento cómodo con lo que estoy haciendo. ¡No entiendo a los escritores que trabajan en el dolor! Las cosas tienen que ir bien en mi vida para poder crear.

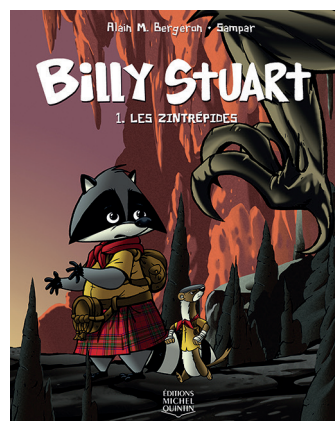
Alain Bergeron es un autor prolífico, con más de trescientos libros publicados en diferentes editoriales y traducidos a distintos idiomas, y alrededor de un millón de copias vendidas. Se considera uno de los escritores canadienses para la infancia más conocidos y vendidos. Jornadas disciplinadas de trabajo, una experiencia de 25 años como periodista y una actitud entusiasta explican parte de esta ingente producción, en territorios de la ficción y de la no ficción.

Junto con el ilustrador Sampar desarrolla la serie del Capitán Static, un superhéroe de ahora que tiene el poder, recientemente descubierto, de hacer huir a los matones y abusadores con descargas de electricidad estática. Este personaje, inspirado en un evento de la vida real con su hija, va a desarrollar una serie de aventuras en el entorno de vida escolar. La propuesta vertida en el molde de *bande dessinée* es popular entre los lectores de edad escolar. Bajo un concepto gráfico híbrido aparece otra serie, la de un mapache que recibe la carta de su abuelo, un reconocido aventurero, diciéndole que ha descubierto la manera de viajar en el tiempo. Billy Stuart emprende junto con sus amigos cada uno de estos viajes hacia lo desconocido, mientras que a nivel gráfico, cambios de tipografía, notas del editor y viñetas, refuerzan el dinamismo de este proyecto lector.

Además de esta serie, en el terreno de la divulgación científica Alain Bergeron junto con Sampar desarrollan en colaboración con el veterinario Michel Quintin la conocida colección *Savais-tu? [¿Sabías tú?]*. El método de trabajo consiste en el apoyo documental y experto de Michel Quintin para tener información válida y científica sobre cada especie o tema que se va a desarrollar. El guion de cada libro está lleno de guiños al lector, especialmente de situaciones de la vida diaria que pueda comparar para tener una mejor idea del comportamiento animal. Cada página tiene un área donde se distribuye una cápsula de texto que comienza, justamente, por la fórmula “¿Sabías tú?”, aunque el dominio lo tiene la ilustración que combina elementos del cómic, como los globos o bocadillos para hacer hablar a los personajes. Sin embargo, lo que más destaca en el estilo de este proyecto es la combinación de distintas herramientas del humor, como la comparación, la humanización y el chiste sin que por ello se disminuya el rigor y la pertinencia de los datos. Una manera creativa de acercar a los lectores al mundo del conocimiento.

El humor impregna el estilo de Alain Bergeron, en casi todos sus libros existe una mirada divertida y soluciones que pueden tener giros inesperados. En *Sur le bout de la langue (En la punta de la lengua)* dos chicos apuestan para ver quién atrapa más copos de nieve con la lengua. Pero a uno de ellos se le queda pegada la lengua en un poste y eso va a generar una situación incómoda, en la que muchas personas participan. Como señala Bergeron, una gran

parte de sus historias provienen de experiencias que le pasaron con sus hijos o de anécdotas que escucha de amigos, como es el caso de *Une casserole sur la tête* [Una olla en la cabeza]. En esta historia, un niño llega al consultorio médico porque no puede sacarse de la cabeza una olla que se puso mientras jugaba a ser un caballero armado. Una ocurrencia disparatada es el comienzo de una situación que involucra a otros adultos y hace disparar la imaginación del protagonista. El conjunto de la obra de este autor abarca un abanico amplio de historias, que van desde series de aventuras, libros álbum, series de información y cómics. Su enorme producción, sin duda, le han permitido tocar distintos temas y experiencias cercanas al lector, impregnadas de una mirada desenfadada. Además de su trabajo como escritor, Bergeron es un activo promotor de lectura, actividad que le permite mantenerse en contacto con sus lectores, desarrollar su propio estilo como animador y cultivar otros medios, como su página en Facebook, para incentivar la lectura.

BIOGRAFÍA

Alain Bergeron nació el 24 de septiembre de 1957 en Plessisville, Quebec. Antes de dedicarse por completo a la literatura infantil (en el otoño de 2005), fue periodista durante veinte años en Victoriaville. Su amplia experiencia en este medio le permitió consolidar un estilo de trabajo disciplinado y rápido, por lo que se ha convertido en un autor prolífico.

De acuerdo con una entrevista, comenta que parte de su rutina para llegar a un libro empieza con un cuaderno de trabajo donde escribe las ideas posibles e imposibles en torno a un tema. A partir de sus apuntes, encuentra a un personaje y desarrolla a mano la historia que luego pasa al computador para hacer varias correcciones, que luego se contrastan con las opiniones del editor. El trabajo de pulir el texto es duro, determinar los mejores verbos y adjetivos que se ajustan.

Alain es un ferviente animador de la lectura, actividad que comparte a tiempo completo con su escritura. Uno de los mayores aciertos para la divulgación científica es el uso del humor, especialmente en su relación de muchos años con el caricaturista Sampar, que concibe imágenes recurrentes y divertidas para generar interés y una experiencia de lectura grata. En cuanto a esa manera de presentar ciencia para niños, expresa:

¡Esta es mi carta de presentación en las escuelas! Los niños se divierten y retienen la información científica. Yo mismo estoy aprendiendo mucho. Teníamos la impresión de que sería un éxito, pero a estas alturas nunca habiéramos anticipado tal entusiasmo.

Por su primera obra, *L'éclipse du temps* [*El eclipse de los tiempos*] recibió el premio Cécile-Rouleau, de l'Association canadienne d'éducation de langue française.

RECURSOS DE INTERÉS

Ediciones Michel Quintin: <https://www.editionsmichelquintin.ca>

LILI CHARTRAND

Un día, mi mejor amigo me hizo leer el comienzo de una historia en la que había estado trabajando durante algún tiempo para que le corrigiera algunos errores. Por diversión, cambié completamente su comienzo en una versión muy colorida, y luego seguí divirtiéndome... ¡las páginas se acumulaban! Finalmente, ante la insistencia de mis familiares de enviarlo a una editorial, me lancé... ¡y me publicaron!

Lili Chartrand proviene del mundo del diseño gráfico y de la animación, pero en 1998 descubre la escritura para jóvenes. A la fecha, ha publicado más de cincuenta libros para niños y jóvenes en un rango muy amplio de temas y géneros. Su primer libro, *Malédiction, farces et attrapes!*, publicado en el año 2000, reúne algunos elementos característicos de su obra, la presencia de elementos mágicos, el humor en la resolución de los conflictos, contenidos de la narrativa de misterio y una trama muy dinámica.

Además de libros álbum para los más pequeños, Chartrand ha desarrollado series para lectores autónomos, especialmente en el territorio de lo policial. Una de las más populares presenta a Rouge-Babine, una adolescente vampiro que es intolerante a la sangre humana y que, junto con su perro, comienza a investigar extraños sucesos que ocurren en la ciudad escondida de Brumenoire. La admiración de esta joven investigadora por la figura de Sherlock Holmes llevará a los lectores por las coordenadas de la novela policial en un contexto vinculado con el horror.

Un tema que aparece como constante en muchos de sus libros tiene que ver con las diferencias, tratadas con un gran sentido del humor en el libro álbum *Mon étrange famille* [*Mi familia extraña*]. Textos en verso presentan a cada uno de los miembros de esta singular familia, partiendo de un personaje principal que se presenta como Filemón, quien introduce al lector en este mundo extraño y absurdo de la diferencia, visto desde la maravillosa óptica de la unidad:

Yo, Filemón

Soy un chico bastante tímido.

En casa me llaman el monito,

¡qué divertida coincidencia!

como bananas con frecuencia.

¡Trepo los árboles durante todo el año!

¿Me encuentras extraño?

¡Aún no conoces a mi familia!

Me da mucho gusto presentarla,

por nada del mundo quiero cambiarla.

Por sobre todo,

Tengo una madre que adoro...

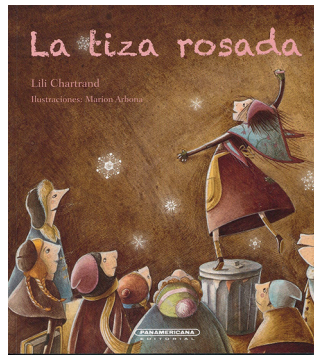
En parte, este catálogo de personajes tan particulares y excéntricos refuerza la idea de una comunidad que encuentra su mayor riqueza en la diversidad. Matices del absurdo y textos rimados ayudan a definir a cada miembro de una familia que, sin duda, es igual a todas las familias del mundo.

Otro tema recurrente en la obra de Chartrand es el de la ausencia, en el sentido de cómo llenar el vacío que deja una pérdida. En *Le parapluie jaune* [*El paraguas amarillo*], un paraguas olvidado se convierte en protagonista de una historia que reconcilia al viejo señor Grésil con los recuerdos y el dolor por la pérdida de su esposa. Narrado desde el punto de vista del para-

guas, este libro armoniza el humor y la melancolía. Una de sus obras más reconocidos, *Le monde fabuleux de Monsieur Fred* [El mundo fabuloso del señor Fred], desarrolla una historia emotiva que comienza con el insólito encuentro del pequeño Pierrot, un niño imaginativo, con el señor Fred, un anciano melancólico que lee un libro invisible en un banco del parque. La amistad entre ambos irá creciendo a partir de las historias que el señor Fred va contando de este libro invisible y mágico. Pero un día, el anciano ya no está esperando a Pierrot. El poder de la imaginación quedará como un legado que sanará emociones difíciles y abrirá un universo que se expandirá en la vida de otras personas.

De alguna forma, la convivencia de la fantasía en contextos reales y una mezcla de sentimientos que generan ciertas experiencias están presentes en muchos de sus libros para los más pequeños. En *La craie rose* (*La tiza rosada*, Panamericana) la magia surge en una pequeña aldea durante la Navidad, cuando una niña movida por el deseo de curar a su madre hace que cobre vida una magnífica mariposa que ha pintado al pie de su cama con una tiza de color rosa. El motivo del dibujo que cobra vida adquiere en esta historia un contenido simbólico y habla de la esencia que tenemos en nuestro interior.

Entre sus libros más recientes se encuentra *Le gros monstre qui aimait lire* (*El monstruo al que le gustaba leer*, Panamericana), una historia hilarante y ocurrente acerca de un monstruo que decide cambiar sus hábitos escalofriantes desde el día que se topa con un libro. Poco a poco, y con la ayuda de la abuela dragona, descubrirá todo el poder que contienen las páginas maravillosas de ese objeto. Su vida cambia, pero también la de los otros monstruos que viven en ese apartado bosque, pues ahora, a partir de las historias, sus cabezas comienzan a llenarse de imaginación. El sentido del humor y lo inesperado nutren un relato atractivo que ofrece una nueva mirada acerca del encanto que los libros generan en los lectores. Distintos matices del humor, personajes que viven una experiencia transformadora, narrativas que mezclan elementos de distintos géneros, desarrollo de distintos episodios con un mismo personaje y una apuesta por lo policial son algunos rasgos sobresalientes en la obra de esta prolífica autora.

BIOGRAFÍA

Lili Chartrand nació en Valleyfield (Quebec). Hizo estudios de diseño gráfico en Montreal y trabajó por muchos años en el campo de la animación. Su primera experiencia con la escritura alrededor de los doce años fue un texto mecanografiado corto, de una página, inspirado en sus lecturas de Agatha Christie. Desde edad temprana ha sido una lectora omnívora, aunque recuerda especialmente la serie de misterio “Fantômette”, que tuvo un impacto decisivo en sus búsquedas posteriores: Mis autores infantiles favoritos son Roald Dahl (mi mentor), Serge Brussolo (¡qué imaginación!) y Anthony Horowitz (un británico con un humor incisivo).

No debo olvidar a Georges Chaulet, autor de la maravillosa serie Fantômette, un recuerdo de infancia inolvidable. ¡Los tengo todos y todavía los leo! A partir de 1998, cuando recibe la solicitud de un amigo de revisar un manuscrito, surge en ella la necesidad de dar un giro a su carrera profesional y pocos años después publica su primera obra. Desde ese momento, ha consolidado un abanico de libros para distintos rangos de lectores y series de misterio, principalmente. En una entrevista, comenta sobre su forma de trabajar muy de la mano de su pasión por la lectura: ¿Otras confidencias? Uh... Trabajo frente a mi pantalla, rodeada de libros infantiles, diccionarios y una pizarra cubierta de fotos que me hacen sonreír... Ah, sí, me gusta comer caramelos suaves cuando escribo. ¡Y no puedo escribir si no estoy sola! ¿De dónde saco mis ideas? De mi cabeza. A veces, una oración simple en un texto puede darme una idea inicial, ¡así que leo mucho!

Algunos de sus libros han sido traducidos al español, han sido incluidos en la lista White Ravens y han participado en premios como el Tamarac Express o el Gouverneur Général.

RECURSOS DE INTERÉS

Página oficial: <https://www.lilichartrand.com/>

DOMINIQUE DEMERS

Yo sospecho que nosotros estamos tratando de eliminar el niño en la literatura, queremos acercarles nuestros miedos y nuestros fantasmas y nuestras preocupaciones de adultos y nuestras reflexiones de adultos a un niño cada vez más simbólico y mitificado. Pero la literatura para niños es una literatura para niños.

Dominique Demers tiene una obra amplia y diversa que incluye libros para adultos, libros álbum, series, novelas juveniles y teoría sobre literatura infantil. Además de su actividad como periodista, ha realizado crítica literaria, ha dictado cursos universitarios en literatura infantil y ha escrito *Au bonheur de lire. Comment donner le goût de lire à son enfant de 0 à 8 ans* [El placer de leer. Cómo hacer que tu hijo de 0 a 8 años quiera leer], un libro que reúne sus ideas y preocupaciones en torno a las formación de lectores. Sus historias están llenas de emociones y de relaciones interpersonales, de paisajes sobrecogedores y de personajes bien desarrollados.

En 1991 escribe su primer libro para niños, que da origen a la serie protagonizada por Alexis. Este primer título *Valentin picotée* [San Valentín con varicela] introduce a Alexis, un chico a quien todas las chicas les parecen *espaguetis*, hasta que llega al salón de clases Katarina, una nueva compañera que viene de España y que lo trastorna de amor. Por eso, decide hacer todo lo posible para quedar elegido como su compañero para la celebración de San Valentín. Una novela corta, por capítulos, que explora con una fuerte carga de humor el tema del amor a primera vista. Ciertas confusiones darán lugar a una intriga que se resuelve de manera inesperada en una solución donde prevalece la amistad.

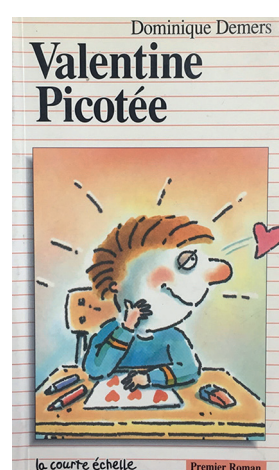
En 1994 con *La nouvelle maîtresse* [La nueva maestra] nace uno de sus personajes más conocidos, mademoiselle Charlotte, una maestra extravagante y poco convencional que llega al salón de clases para poner todo patas arriba. El primer día, los alumnos ven aparecer a una mujer entrada en años, con un extraño sombrero y un vestido azul. Todos en el salón quedan sorprendidos cuando la nueva maestra comienza a hablarle a una piedra a la que llama Gertrudis, y que lleva consigo debajo del sombrero. Poco a poco comienzan a tener simpatía por esta maestra que tiene ideas geniales y no le importa seguir las reglas para explorar otra forma de construir el conocimiento. A veces compartir las emociones, el juego y la imaginación pueden ser vías más estimulantes para entender el mundo. *La mystérieuse bibliothécaire* [La misteriosa bibliotecaria] abre un segundo capítulo en la vida de este personaje, ahora como la bibliotecaria de un pequeño pueblo. La señorita Charlotte aparece repentinamente en Saint-Anatole para emplearse como encargada de una biblioteca vieja y descuidada. Poco a poco esta extravagante mujer comenzará a cambiar la vida de los niños con los libros, objetos maravillosos que pueden “absorberte” literalmente, como le sucede a ella que queda atrapada entre las páginas de *La Bella y la Bestia*. Una dinámica historia donde la personalidad de Charlotte adquiere mayores matices que nos recuerdan a la clásica institutriz Mary Poppins, quien lograba impregnar la rutina con un poco de magia y un poco de absurdo.

Este personaje poco convencional y sus anécdotas serán la base para el guion de una película estrenada en 2002, *La mystérieuse mademoiselle C.* [*La misteriosa señorita C.*], dirigida por Richard Ciupka.

Lá où la mer commence [*Allá donde el mar comienza*] es una de sus novelas para jóvenes adultos más populares y apreciadas por la crítica. Una relación de amor contemporánea puede repetir la misma historia que *La Bella y la Bestia*, en un marco realista pero en un entorno que parece irradiar magia. Maybel vive con su padre y con su tía, su madre la ha abandonado cuando ella tenía dos años. William cubre su rostro con una máscara de cuero para ocultar las marcas de un accidente. Ambos, personajes marginales, vivirán un romance en medio de un paisaje deslumbrante que transporta a los lectores a un lugar impreciso y salvaje.

Con ilustraciones de Stéphane Poulin, *Vieux Thomas et la petite fée* (*El viejo Tomás y la pequeña hada*, Juventud) vierte en el molde de los cuentos maravillosos una historia profunda y dolorosa. Un viejo y malhumorado pescador encuentra un día en la playa una niña diminuta y desvalida. Para salvarla, decide llevársela a su casa sin saber que su vida tomaría un giro que definirá su destino. El ritmo pausado, las oraciones cortas y sencillas y precisos adjetivos llenan esta historia de serenidad y profundidad. Elementos propios del mundo de las hadas se imbrican para darle un sentido simbólico a esta historia que habla de la soledad y de la muerte. Los peces con aletas de plata, el perro con aspecto de lobo, la niña enigmática y el influjo del mar impregnan de un hondo significado a este cuento que nos habla del misterio de la vida.

Demers recorre en su obra distintos territorios de la narrativa, especialmente vinculados con la fantasía. Además, su relación académica con la literatura infantil alimenta en su obra reflexiones en torno a la manera como los libros repercuten en la definición de la infancia.

BIOGRAFÍA

Dominique Demers nació en 1956 en Hawkesbury, una pequeña comunidad de habla francesa en Ontario. A los 14 años su madre murió de cáncer, experiencia que tendrá un impacto en su vida y en su escritura. A la edad de 17 años se muda a Montreal, donde obtiene una licenciatura en estudios literarios en la Universidad McGill y luego un certificado de enseñanza en la Universidad de Montreal. Fascinada por la literatura infantil, completó una maestría en este campo en la Universidad de Quebec en Montreal y luego un doctorado en la Universidad de Sherbrooke.

Su tesis se centra en la representación y mitificación de la infancia en la literatura infantil desde el siglo XVII hasta la actualidad.

Muchas experiencias en su vida la han hecho sentir como un persona híbrida que se mueve en territorios intermedios: crecer en medio de dos lenguas durante su infancia, trabajar por un tiempo en el periodismo y luego en la escritura, como maestra de primaria y como crítica literaria.

Detrás de cada libro hay una historia que es tan interesante como la historia que está en el libro.

Durante tres años Dominique Demers ha ejercido como presidenta de honor del Salón del Libro de Montreal. Ha sido finalista en cuatro oportunidades del Prix du Gouverneur général, premio que obtuvo en 2019 por su libro *L'Albatros et la mésange*. En cinco oportunidades ha recibido el premio M. Christie y en dos oportunidades el premio Québec/Wallonie-Bruxelles. En el año 2002 recibió el premio Eureka, otorgado por el personal de las bibliotecas escolares de Quebec y en 2004 recibió el premio Montfort por el conjunto de su obra. Dos de sus libros han sido incluidos en la Lista de Honor IBBY.

RECURSOS DE INTERÉS

Página oficial: <http://dominiquedemers.ca/>

DEBORAH ELLIS

"He sido muy afortunada por haber sido publicada por editoriales maravillosas, incluso cuando los libros que he escrito tratan temas difíciles". Deborah Ellis es una escritora canadiense de tendencia realista, cuyas historias surgen a partir de sus innumerables viajes a lugares inhóspitos, como campos de refugiados, donde ha tenido la oportunidad de escuchar de primera mano abundantes testimonios que la estimulan a seguir apostando en su militancia anti belicista.

Looking for X (Buscando a X) es la primera novela escrita por Deborah Ellis. Dentro de un marco realista, una chica de 11 años llamada Khyber se perfila como un personaje marginado. Vive en un suburbio muy pobre de Toronto, su madre es una *stripper* y sus hermanos gemelos son autistas. Como una manera de enfrentar la pesada carga de su entorno y la hostilidad de la escuela, establece una amistad con X, una mujer que vive en las calles. Cuando Khyber se entera de que su madre quiere mudar a sus hermanos para una casa comunitaria donde tendrán una mejor atención, su mundo se derrumba y muchas cosas cambian. En la escuela es acusada de vandalismo y su única opción para demostrar su inocencia es encontrar a X, que ha desaparecido. Esta adolescente encarna un personaje fuerte, muestra de la dualidad de ser protectora pero también combativa.

La novela abrió una puerta grande para la carrera de Ellis, no solo porque ganó el prestigioso Governor General's Award en el 2000, sino porque afianzó una posición feminista en muchos de sus libros, una fuerte tendencia a tocar temas realistas y desarrollar personajes que se crecen ante las dificultades.

The Breadwinner (El pan de la guerra, Edelvives) conforma una tetralogía y tiene como protagonista a una niña afgana llamada Parvana, quien debe vestirse como niño durante el oscuro régimen de los talibanes para poder conseguir algo de comida para su familia, ya que su padre ha sido encarcelado. Gran parte de esta historia nace durante la estadía de Deborah Ellis en un campo de refugiados en Pakistán, donde conoce historias terribles que afectan a las mujeres, no solo de maltrato físico y encarcelamiento, sino de privaciones y abusos. En 2017, la historia de este primer libro fue adaptada para una película de cine animado. Parvana representa al tipo de personaje que proyecta Ellis en sus obras, que sabe sobreponerse a sus miedos y desarrolla el coraje para cambiar sus circunstancias. En el fondo, persiste una idea común que atraviesa los libros de la autora: que muchas de las cosas que suceden en el mundo, como las guerras, se relacionan con decisiones, y el ser humano es capaz de tomar decisiones que pueden cambiar el destino.

En el segundo libro, *Parvana's Journey (El viaje de Parvana, Edelvives)*, la protagonista ha crecido. Sale de Kabul, después de haber enterrado a su padre, en busca de su familia que ha huido al norte del país. Durante este viaje, Parvana crece en su determinación, a pesar de que ahora, a sus trece años, le resulta más difícil ocultarse en el disfraz de un chico. Por el camino encontrará otros niños que muestran las feroces marcas de la guerra.

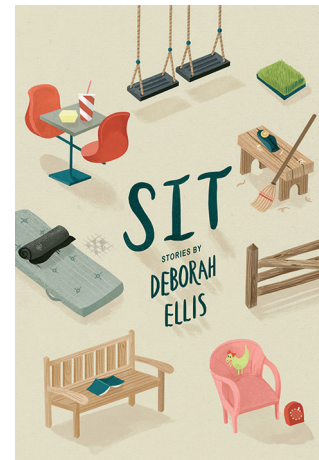
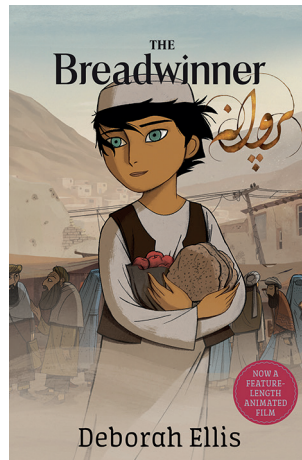
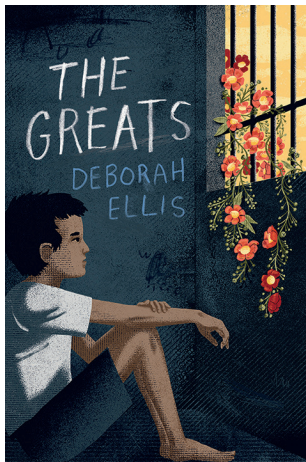
La tercera novela, *Mud City (Ciudad de barro, Edelvives)*, tiene como protagonista a Shauzia, la mejor amiga de Parvana, quien debe sobrellevar adversidades mientras resuelve la manera de sobrevivir en un campo de refugiados. Nuevamente un personaje fiero, con sus mati-

ces, se impone en una ciudad donde las casas están hechas de barro. Nueve años después del último libro, aparece *My Name is Parvana* (*Mi nombre es Parvana*, Edelvives), que cierra el largo periplo de esta chica, ahora de quince años. En un estilo sencillo, un viaje al pasado en su memoria le permite reconstruir las últimas escenas de su vida, la muerte de su madre y la destrucción de la escuela donde ha mantenido un reducto de resistencia contra el régimen. Este lienzo narrativo consolida la carrera de Ellis como activista por la paz y defensora de los derechos de las mujeres. De hecho, las regalías de sus libros han sido donadas a diferentes organizaciones que trabajan en zonas de guerra para ayudar a los refugiados.

Temas difíciles como los conflictos armados, el hambre, las enfermedades y las drogas han sido recreados en distintos contextos por Ellis, cuyo proceso de escritura parte del conocimiento de muchas realidades en los diferentes viajes que realiza a países en conflicto. Muchos testimonios que escucha durante sus visitas son parte de sus ficciones.

En *The Heaven Shop* (*La tienda del cielo*, Edelvives), Binti encontrará la forma de reunir a la familia después de una dura separación. Su padre, un carpintero, regenta una tienda dedicada a la venta de ataúdes en Malawi. Binti y sus hermanos tienen una vida estable, hasta que la muerte de su padre cambia todo. En ese momento se entera de que forma parte de esa gigante estadística de huérfanos del SIDA, ya que su madre y su padre murieron a causa de la enfermedad. Una vida de privaciones y maltratos en casa de sus parientes hace que Binti desarrolle la fuerza necesaria para redimir ese estigma y reconstruir una nueva vida, ahora junto con sus hermanos hará florecer de nuevo *La tienda del cielo*.

La pandemia del SIDA en África ha dejado millones de huérfanos. La protagonista de esta historia de ficción representa a muchos de esos niños que Deborah Ellis conoció durante sus visitas a Malawi y Zambia y que le dieron forma a esta historia, donde nuevamente instala a un personaje de gran determinación y espíritu de lucha, también con un gran sentido de la compasión. Mucho puede decirse de la obra de esta escritora, de sus rotundos personajes y la manera como construye los escenarios donde se mueven. Conocida por otros libros contundentes como *A Company of Fools* (*Una compañía de locos*, Planeta), que desarrolla la amistad de dos niños muy opuestos en medio de la peste negra en 1348, o *Lunch with Lenin and Other Stories* (*Almuerzo con Lenin y otras historias*), que reúne una serie de cuentos sobre cómo las drogas afectan de alguna manera la vida de muchos jóvenes en distintos lugares del mundo, Deborah Ellis es una de las más importantes escritoras de narrativa realista que expone personajes en crecimiento cuya fuerza puede arrojar muchas esperanzas al mundo en crisis que los rodea.

BIOGRAFÍA

Escribir libros es algo que siempre he querido hacer, y he tratado de hacer, desde que tenía doce años y crecí en París, Ontario. Escribir me ayuda a entender el mundo y a mí misma. Si bien el trabajo de escribir suele ser frustrante y difícil, también puede ser glorioso y emocionante.

En muchas de sus entrevistas, Deborah Ellis comparte la idea de que los libros tienen enormes posibilidades de crear una conciencia colectiva que ayude a construir un mundo mejor. Muchos dramas humanos necesitan ser contados, especialmente a los niños y jóvenes que muchas veces viven de espaldas a esas realidades. La literatura tiene ese poder de hacer navegar a los lectores por territorios poco conocidos, de la mano de personajes que irradian esperanza porque encuentran la fuerza suficiente para cambiar su entorno.

El estilo sencillo, directo y realista otorga una fuerte verosimilitud a las historias, sin que pierdan la fuerza de la narrativa trepidante ni la belleza literaria. Además del Governor General's Award, Ellis ha sido ganadora con el Jane Adams Children's Book Award, el Vicky Metcalf Award por el conjunto de su obra y sus libros han estado incluidos en la American Library Association Notable List y en la Children's Africana Award Honor Book. Además, en 2006 recibió la Orden de Ontario.

RECURSOS DE INTERÉS

Página oficial: <http://deborahellis.com/>

CARY FAGAN

No hay duda de que los escritores son magos, en cierto modo, no magos que pueden hacer magia real, sino prestidigitadores que tienen que desarrollar sus habilidades para crear una ilusión tan convincente que realmente te llevará a algo que es real.

Cary Fagan es un autor canadiense ampliamente conocido por el conjunto de su obra, que incluye novelas para adultos, novelas para niños, libros álbum y ensayos. Cada uno de sus libros tiene una fuerte personalidad. En ese sentido, su abanico de temas y búsquedas estilísticas son muy variados.

Mr. Zinger's Hat [El sombrero del señor Zinger], uno de sus libros más conocidos, ilustrado por Dusan Petricic, desarrolla el concepto de magia vinculado al arte de contar historias y el poder que tiene cada creador de apropiarse de su invención. El día en que Leo arroja la pelota muy alto contra el muro, esta rebota justo en el sombrero del señor Zinger, que sale volando con el viento. Leo corre para atraparlo y lo devuelve al señor Zinger, y así, sentados en un banco, hacen nacer una maravillosa historia a partir de las ideas que se esconden en el interior de ese enigmático sombrero. Finalmente, Leo se apropia del relato y se convierte en un nuevo contador de historias cuando se encuentra con Sophie. Con una estructura de dos finales, este cuento escrito con sencillez sumerge al lector en el poder que tiene el ser humano para crear a partir de la infinita imaginación, sin necesidad de otras herramientas.

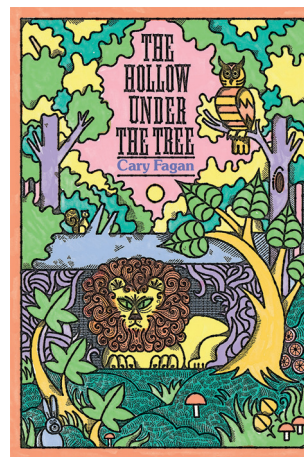
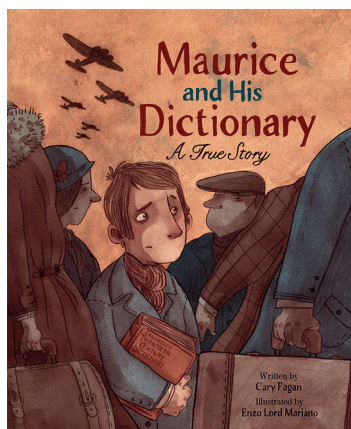
King Mouse [El rey Ratón], ilustrado por Dena Seiferling, explora las ideas del poder y la amistad. El día en que Ratón encuentra en el piso una corona brillante y decide ponérsela en la cabeza, se convierte en un rey algo caprichoso. Los animales se esfuerzan por darle comida y entretenerlo, hasta que Serpiente encuentra otra corona y se proclama reina. Del mismo modo, otras coronas aparecen, que encajan perfectamente en las cabezas de Zorro, de Cuervo y de Tortuga, pero nunca aparece una corona tan grande para Oso, quien prefiere aislarse porque se siente en desventaja. Esta historia, escrita en un lenguaje ágil y con muchos diálogos, acerca a los lectores a la idea del poder, de cómo cambia a las personas y lo que significa estar embriagado cuando se posee un símbolo de autoridad. Sin embargo, los verdaderos amigos encuentran siempre una forma de romper los convencionalismos y hallar un buen pretexto para sentirse acompañados. El final abierto deja claro que las jerarquías no tienen sentido: Oso y Ratón se quedan un tiempo juntos contemplando el atardecer. Parte fábula, parte cuento mágico, esta obra deja ver con humor e ironía lo inútil y fugaz de la arrogancia.

Maurice and His Dictionary: a True Story [Mauricio y su diccionario: una historia real] es una novela gráfica basada en la historia real del padre de Fagan, quien huye junto con su familia de la invasión Nazi; deambulan por distintos países de Europa hasta llegar a un campo de refugiados en Jamaica y de allí, a Canadá. Inspirado en un viejo diccionario que heredó de su padre, esta obra testimonial transmite un poderoso mensaje: “Incluso en los momentos más oscuros, cada uno de nosotros puede ser una vela que irradia un poco de luz en el mundo”. El joven Mauri-

cio, de 14 años al principio de su periplo, encuentra en un diccionario esas palabras proféticas que alimentarán su determinación, en medio de oscuras circunstancias. Las imágenes de Enzo Lord Mariano combinan escenas en marrón y azul para los momentos de guerra con otras en sepia, más cálidas, para representar el sueño de Mauricio de convertirse en abogado, meta que logra en la Universidad de Toronto. Una historia de vida que asegura el crecimiento de un personaje en un marco histórico donde la resiliencia puede marcar un giro importante en la adversidad.

Para los más pequeños, *The Blue Chair (La sillita azul, Juventud)* es un libro álbum encantador. Con una estructura circular, este cuento ilustrado por Madeline Kloepper comienza con la historia de Nico, un niño que adora su pequeña silla azul. Cuando crece, su madre decide dejar la silla afuera de la casa para que alguien se la lleve. Así comienza un viaje que es físico por distintos lugares y con distintos medios: la silla va cambiando de manos y sirve para distintos propósitos. Pero también este entrañable objeto que se vuelve protagonista de la historia sirve como elemento simbólico para marcar el paso del tiempo durante una larga jornada que parece interminable, hasta que en un giro imprevisto aterriza suavemente en el jardín de la casa de un hombre que la toma en sus manos; es el niño que ya ha crecido y vuelve a su infancia cuando aparece su silla olvidada. Además de la estructura circular y acumulativa, esta historia sugiere un viaje por diferentes espacios y las posibilidades de que un objeto tenga una vida más allá del tiempo. Una historia que se adentra en la infancia como un espacio emocional y que habla de esos objetos que siguen vivos en los recuerdos de esos primeros años.

La novela corta por capítulos *The Hollow Under the Tree [El hueco bajo el árbol]* comienza con el descarrilamiento del vagón de un tren donde viaja el Espectacular Circo Wasserman. Tras el incidente, un león joven se escapa y se mantiene oculto en High Park, en la inmediaciones de Toronto, hasta que se encuentra con Sadie Menken. La historia de esta niña con el león determina una relación de afecto entre una bestia salvaje y un humano, en un tiempo muy lejano en el que los niños tenían mayor libertad: *Hace noventa años, cuando ocurrieron estos hechos, los padres no se preocupaban tanto de que los niños estuvieran solos afuera. Desde pequeños caminaban solos a la escuela y visitaban a los amigos o iban a la tienda a buscar una lata de polvo para hornear o un carrete de hilo.* Los esfuerzos de Sadie por mantener al león a salvo terminan en una solución que involucrará a los adultos y a su amigo Theo. Este relato nos habla acerca de lo mucho que el mundo ha cambiado, acerca de la valentía y la comunión entre los seres que habitamos el planeta. Si existe un rasgo que identifica la obra de Cary Fagan es su capacidad para contar relatos que sumergen a los lectores en una ficción que les trasladan a un mundo en el cual conviven con su propia infancia y con el poder que las personas tienen para crecer.

BIOGRAFÍA

Cary Fagan nació en Toronto en 1957. Su padre, un refugiado de la Segunda Guerra Mundial, llegó a Canadá gracias a una visa de estudiante que le permitió graduarse de abogado. Su madre, hija de inmigrantes judíos, sirvió como inspiración para el personaje Miriam en su novela *The Student* [*La estudiante*]. Durante su vida estudiantil, obtuvo premios por su desempeño y fue muy activo en el terreno literario. Obtuvo un BA en Inglés en la Universidad de Toronto. Ha publicado alrededor de treinta libros para niños y jóvenes. *Los escritores también necesitan desarrollar sus habilidades especializadas, y a menudo mantenemos estas habilidades ocultas porque su obviedad se interpondría en el camino de lo que estamos tratando de lograr. Lo importante es el sentimiento y el efecto que podemos crear. Pero también nos preocupa que, en lugar de dejarse llevar por nuestra historia, por las “vidas” de nuestros personajes, los lectores intenten mirar debajo de la caja o detrás de la cortina o bajo la manga y estropearlo todo.*

Por el conjunto de su obra, Cary Fagan ganó el Vicky Metcalf Award; por su libros para niños también ha recibido el IODE Jean Throop Book Award, el Quill and Quire Book of the Year y el Marilyn Baillie Picture Book Award. Ha sido finalista y nominado para otros premios, como el TD Canadian Children’s Literature Award y el Silver Birch Award Honour Book.

RECURSOS DE INTERÉS

Página oficial: <https://cary-fagan.com/>

NADIA HOHN

Me encanta saber que mis libros están ayudando a nuestra primera y próxima generación de niños canadienses negros a recordar sus raíces y mantenerse conectados con el Caribe. Por último, es maravilloso saber que mi trabajo está ayudando a abrir puertas para que otros autores de literatura infantil del Caribe publiquen sus libros y sean aceptados más ampliamente.

Nadia Hohn es hija de padres jamaquinos, por lo que se considera parte de esa primera generación de canadienses afrocaribeños que promueven con su trabajo la recuperación de sus raíces culturales. Para ella es muy importante que sus libros contribuyan al reconocimiento de muchos niños y niñas de la identidad caribeña, razón por la cual afirma que sus historias no se ubican en un lugar determinado, ya que existen muchos rasgos que conectan a muchos de estos países insulares.

Su primer libro, *Malaika's Costume [El traje de Malaika]* desarrolla un personaje fuerte, con una clara evolución emocional y muy orgullosa de sus costumbres. En esta historia, Malaika vive con su abuela en un lugar del Caribe justo cuando está por comenzar el carnaval. Su madre ha emigrado a Canadá; según el tío Edwart, así tendrán mejores oportunidades. Justo el día que la abuela recibe una carta, Malaika se da cuenta de que las cosas han cambiado, no es lo mismo cuando mamá está ausente. A pesar de su mal humor, el carnaval se impone con sus maravillosos colores y sus alegres bailes. Malaika cumplirá su sueño de tener el mejor disfraz, espléndido como lo había soñado. En esta primera historia ya se configuran algunos elementos que formarán parte de una serie: la caracterización de las figuras femeninas, el valor de la familia, la celebración de las raíces caribeñas, el uso de un inglés estandarizado junto con formas del *patois* o la transición entre culturas. Así, los lectores encuentran a Malaika mientras se imagina la nieve que ve en las fotos que envía su madre como jugo de coco que cae del cielo, de seguro debe quedar todo pegajoso. Todo este mundo que ella recrea a la distancia será parte del descubrimiento que hace en *Malaika's Winter Carnival [El Carnaval de invierno de Malaika]*.

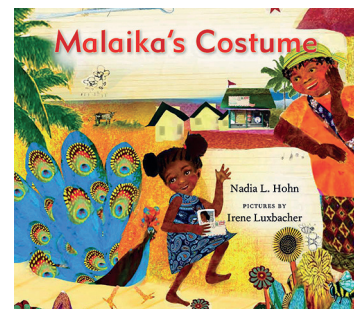
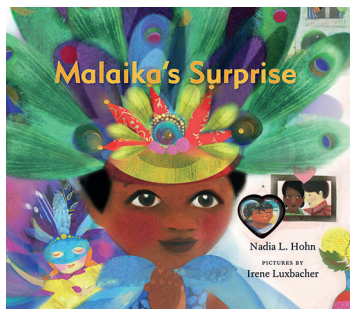
Su madre regresa a la isla acompañada de un señor que habla francés y su hija, Adèle. Pronto comienzan los preparativos del matrimonio, ya que su madre se casará con el señor Frédéric, el padre de Adèle. Ahora Malaika tendrá una hermana pelirroja, deberá dejar a su abuela y mudarse a Canadá. Todo es nuevo para Malaika en Quebec: el frío, la nieve y la ropa de invierno. Tampoco en la escuela la entienden por su manera de hablar. El mal humor se instala de nuevo hasta que una llamada virtual de la abuela le trae imágenes y recuerdos que la hacen feliz, mientras Adèle la espera afuera para ver los copos de nieve caer. Esta historia se sumerge en el complejo proceso de adaptación, lo que significa interactuar con otra realidad distinta y la manera como las emociones no controladas afloran. El desarraigo genera inestabilidad, especialmente cuando no es fácil comunicarse con los demás, aunque siempre hay una manera de tender puentes entre esos mundos que parecen separados.

El siguiente título de esta serie, *Malaika's Surprise (La sorpresa de Malaika)*, adelanta una noticia inesperada para la protagonista: su madre va a tener un bebé. ¿Será que su mamá dejará de quererla con la llegada de este nuevo bebé? Esta pregunta sirve como detonante para una nueva historia, además de profundizar sobre el mestizaje cultural, en tanto la familia espera un nuevo miembro que tendrá una parte de los dos mundos.

Para Nadia, estos libros proveen una representación de personajes afrocaribeños en la literatura infantil canadiense, una deuda que ella siente necesaria de cumplir, especialmente porque, durante sus años de infancia y adolescencia, en el mercado no había libros con personajes infantiles de estas características. Además de introducir elementos que hablan del entorno familiar y geográfico, de la comida y el espíritu festivo, estas historias acentúan el valor del lenguaje y sus matices.

Otro de sus libros, *Harriet Tubman: Freedom Fighter (Harriet Tubman: luchadora por la libertad)* cuenta la vida de una mujer esclava que logra escapar e independizarse en un momento histórico en que Estados Unidos estaba atravesando la guerra de Secesión. Con los recursos que tenía a la mano, ayudó a cruzar a muchos esclavos la frontera y encontrar su libertad en Canadá. En un lenguaje directo, el lector puede imaginar el valor de esta mujer en un contexto en el que podía morir o perder la libertad que había ganado. En *A Likkle Miss Lou: How Jamaican Poet Louise Bennett Coverley Found Her Voice [Una pequeña Miss Lou: Cómo la poetiza jamaicana Louise Bennet Coverlay encontró su voz]* reconstruye la infancia de esta poeta jamaicana que, a pesar de ser mujer, logró popularizar el *patois* como un lenguaje literario, a tal punto que cantantes como Bob Marley lo incluyeron en sus canciones. En el libro se desarrolla la relación con el lenguaje y el espíritu indomable que lleva a muchos seres humanos a lograr sus metas.

Nadia. L. Hohn ha logrado con sus historias fortalecer la identidad de un colectivo pero también llena de alegría y color la literatura infantil canadiense contemporánea.

BIOGRAFÍA

Nadia Hohn nació en Canadá, es hija de migrantes jamaquinos y se ha consolidado como una voz representativa de la diversidad en la literatura infantil canadiense. Desde la edad de seis años comenzó a mostrar interés por la escritura, inquietud que la llevó a ser colaboradora activa de periódicos escolares. Más adelante tomó un curso de escritura de libros para niños en el George Brown College, durante el cual escribe su primer borrador de *Malaika's Costume*. El trabajo profesional de escribir para niños muchas veces debe sobreponerse a los prejuicios que existen en torno a esta literatura.

Sí, yo siento que hay prejuicios acerca de escribir para niños. Algunas personas piensan que es fácil o "solo un libro álbum", trivializando lo que un autor de libros para niños hace. Otros piensan que como ellos no tienen niños, no hay nada en esos libros que pueda interesarles.

Nadia Hohn obtuvo un Honour Art Degree en psicología por la Universidad de Waterloo y un máster en Educación del Instituto de Ontario en Estudios de Educación en la Universidad de Toronto. Es profesora de primaria en Toronto y enseñó iniciación musical en Dubái y Abu Dabi. Además de su intensa actividad en presentaciones en Canadá, Jamaica, Trinidad, Estados Unidos y Emiratos Árabes, ha liderado proyectos como el Iced in Black, un festival de cine enfocado en películas realizadas por afrocanadienses o acerca de esta comunidad.

RECURSOS DE INTERÉS

Página oficial: <https://www.nadialhohn.com/>

Facebook: @nadialhohn

Instagram: @nadialhohn_author

GORDON KORMAN

No todos mis libros son divertidos, pero creo en el poder que tiene el buen sentido del humor. Aunque la risa no puede resolverlo todo, con seguridad puede hacer más llevaderas las adversidades. Así que quizás la respuesta para todos los problemas del mundo sea esta: mantén la risa.

Gordon Korman es un autor prolífico de novelas y series para adolescentes donde desarrolla situaciones muy originales que dan paso al humor, a la aventura o a elementos sobrenaturales. Korman ha estado vinculado desde temprana edad con el ejercicio de la escritura y ubica muchas de sus historias en la pubertad, ese espacio intermedio que antecede la literatura para jóvenes. Sus novelas tienen como centro los personajes, ya que para Korman este es el elemento capital de sus construcciones: "Lo que pienso que hace que un libro sea apasionante son, principalmente, los personajes. Realmente tienes que ocuparte de las personas que están en la historia y lo que está en riesgo para ellos debe ser realmente muy importante."

A la edad de trece años escribe su primera novela, *This Can't Be Happening at MacDonal Hall!* [*Esto no puede estar pasando en el colegio MacDonald*], y fue publicada al año siguiente. Hoy en día puede considerarse un *longseller*, no solo porque se ha modernizado su edición después de muchos años en el mercado sino porque ha dado origen a una serie que se enmarca dentro de las llamadas "historias de colegio". Bruno y Boots, los dos chicos protagonistas de esta historia, que comparten una misma habitación, siempre andan metidos en problemas. Por eso, el director de la escuela decide separarlos: Bruno tendrá que mudarse con Elmer, el genio del colegio; mientras que Boots deberá convivir con un adinerado compañero hipocondríaco. Las claves para que ocurran muchas situaciones imprevistas están dadas a partir de este cambio, pues Bruno y Boots buscarán la manera de volver a estar juntos. La obra ya instala muchas de las coordenadas del estilo temprano de Kordon, como la importancia del humor, el desarrollo de personajes muy redondos, la construcción dinámica de la trama y la adopción de un punto de vista que conecta con la mirada del lector.

Restart [*Comenzar de nuevo*] parte de la tesis que una persona cambiaría en su vida si le dieran una "segunda oportunidad". Chase es la estrella del equipo de fútbol del colegio, por eso también se siente con el derecho de abusar de los demás. Casi todos le tienen miedo porque es el típico maltratador. El día en que cae del tejado y se golpea la cabeza, todo comienza de nuevo para él porque no recuerda nada de su vida anterior. Poco a poco va tomando conciencia de la persona que era y que casi todos detestaban. Una novela que hace pensar acerca de lo que una persona puede convertirse, y las consecuencias que no puede borrar de sus acciones. La trama es sencilla aunque el cambio de mirada resulta un recurso retador para poner en perspectiva al nuevo Chase, de esa sombra que lo persigue y que tratará de borrar.

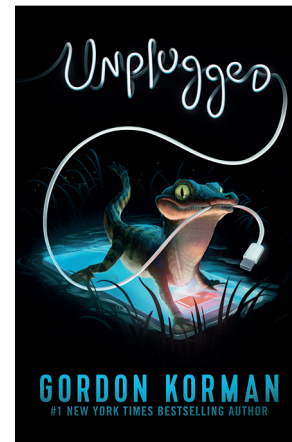
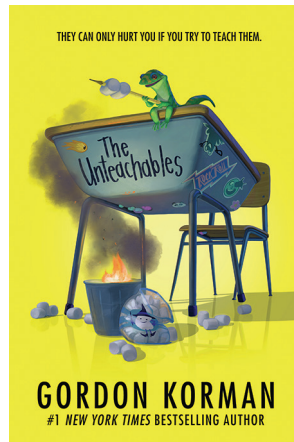
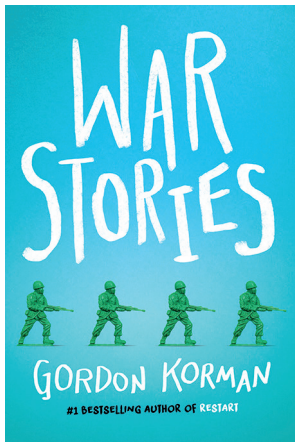
Las características de una obra policial impregnan la novela *Linked* [*Vinculados*] a partir del momento en que un desconocido dibuja el símbolo de la esvástica en el colegio de una pequeña comunidad. Los protagonistas de esta historia, que actualiza muchos temas históricos,

irán descubriendo algunos episodios de su pasado pero también una forma como pueden establecer vínculos para encontrar al culpable y generar conciencia acerca del significado de diferentes episodios de odio. Sin descuidar el humor, la obra transita por temas como la intolerancia, los recuerdos y los diferentes puntos de vista. Nuevas esvásticas aparecen y la tensión aumenta para encontrar al culpable, en un proceso que desata referencias al Ku Klux Klan y al Holocausto como una forma de recordar caminos equivocados en la historia de la humanidad.

The Unteachables [*Los inenseñables*] propone una historia en el marco de la escuela, un ambiente popular entre los lectores adolescentes. Sin embargo, el grupo de estudiantes que aquí se reúnen tiene algo de particular, pues todos han sido descartados para formar parte de una clase normal. Digamos que son alumnos con mala conducta o problemas, alumnos que ningún profesor desea tener y mucho menos si están juntos. Por su parte, el señor Kermit es un maestro que desea fervientemente tener una jubilación temprana, ya que un escándalo injusto en su pasado escolar todavía lo persigue. ¿Qué sucede cuando el peor maestro termina en el grupo de los desadaptados? Esta novela, con muchas escenas hilarantes, desarrolla distintos personajes adolescentes que reflejan su personalidad en cada episodio. Además de esta habilidad para construir distintas voces narrativas, nuevamente Korman reúne escenas que cuestionan la realidad en un formato ligero y dinámico que bordea distintos territorios del humor.

War Stories [*Historias de guerra*] representa una línea de narrativa que involucra procesos de investigación para la construcción del contexto donde se mueven los personajes. A pesar de que esta novela no se desprende de su sentido del humor, profundiza sobre un tema álgido, se trata del heroísmo. Trevor, un adolescente aficionado a la Segunda Guerra Mundial, acompaña a su bisabuelo, el único sobreviviente de una compañía de soldados que ayudó a liberar a un pueblo francés durante esa guerra, y a su padre a un viaje donde se conmemora el 75 aniversario de este evento. Todo hace pensar que Trevor, quien adora a su bisabuelo veterano de guerra, va a vivir una experiencia única en este viaje, pero poco a poco aparecen señales de que su bisabuelo no es bienvenido. Un pájaro muerto en el parabrisas, las llantas del carro estropeadas, una piedra que alguien lanza... Novela magistralmente escrita, en planos narrativos que alternan el momento de la visita y las escenas de cuando un joven soldado, el bisabuelo, está en acción. ¿Cuál es el límite entre el heroísmo y el atropello? Un libro que trasciende las edades y asegura una experiencia lectora contundente.

Gordon Korman ha logrado consolidar una obra con un amplio abanico de acercamientos a la ficción, en una carrera dilatada en la escritura para jóvenes y adolescentes. Sus obras se caracterizan, sobre todo, por el desarrollo de personajes complejos, el cuidado de los diálogos y la construcción de perspectivas muy acordes con sus protagonistas.

BIOGRAFÍA

Gordon Korman nació en Montreal en 1963. Como él mismo afirma, su carrera literaria comenzó por accidente, cuando su profesor de atletismo tuvo que hacerse cargo del curso de escritura. Ante la indicación de que podía escribir lo que quisiera, a la edad de trece años Korman desarrolló lo que sería su primera novela. En 1985 recibió un Bachelor of Fine Arts en escritura en la Universidad de Nueva York, con especial énfasis en dramática visual, cine y televisión. Uno de los elementos más determinantes de su estilo tiene que ver con los diálogos, la manera como un escritor les da vida y personalidad a los personajes a partir de aquello que dicen:

Una de las cosas que me gusta hacer cuando reescribo es trabajar en mis diálogos porque es muy importante para mí que mis personajes hablen como gente de verdad, incluso algo tan simple como la manera como un personaje saluda. ¿Dice “Hola”, dice “Epa”, dice “¿Qué hubo?”, o “¿Qué tal, cómo estás?”. Bueno, si le puedes conferir mayor personalidad a través de las palabras, piensa cuánto puedes transmitir con los diálogos. Creo que como dice el FBI “No hay dos huellas dactilares iguales”, lo personajes tienen huellas dactilares en sus diálogos. No tanto lo que dicen sino la manera como lo dicen.

A la edad de 17 años recibió el Air Canada Award como autor prometedor de Canadá. Durante su trayectoria ha recibido importantes reconocimientos como el Manitoba Young Reader’s Choice Award, el American Library Association Popular Paperbacks for Young Adults, el ALA Top Ten Best Books for Young Adults, el Pacific Northwest Library Association Young Reader’s Choice Award, el Charlie May Simon Children’s Book Award y el National Jewish Book Award, entre otros.

RECURSOS DE INTERÉS

Página oficial: <https://gordonkorman.com/>
Instagram: @gordonkorma

MICHAEL KUSUGAK

Mi lugar es el mundo circumpolar de los inuit, desde Siberia hasta Groenlandia. La parte que traigo conmigo en el camino son las historias tradicionales que nos enseñaron sobre quiénes somos; de dónde venimos; cómo ser humildes; cómo cuidar a los desfavorecidos, los ancianos, los jóvenes, los huérfanos, y la moral por la cual vivir nuestras vidas.

Michael Kusugak es un escritor y cuentacuentos canadiense de la comunidad inuit. Sus historias están fuertemente enraizadas en las tradiciones, en la literatura oral y en sus experiencias de infancia. En muchos de sus cuentos prevalece el punto de vista del niño y el mundo mítico lleno de personajes ancestrales en la vasta y gélida geografía polar.

En 1988 publica su primer libro junto con el célebre escritor Robert Munsch. *A Promise Is a Promise [Una promesa es una promesa]* cuenta la historia de una niña, Allashua, que desobedece la advertencia de su madre de pescar en la orilla del mar. En la tradición de los inuit, los *qallupilluits* son criaturas marinas de aspecto feroz que se llevan a los niños a quienes encuentran solos sin sus padres. Aunque la niña intenta burlarlos, ellos la obligan a hacerles una promesa: traerles también a sus hermanos y hermanas. La terrible noticia sacude a la familia, pero la madre, en un golpe de astucia, logra inventar una estratagema para deshacer el compromiso sin faltar a la palabra que Allashua le ha dado a estos seres de corazón de hielo. En parte, la historia se cuenta para proteger a los niños inuit y evitar que se acerquen a los bordes helados del mar. Con más de 30 años en el mercado, *A Promise Is a Promise* es uno de los libros emblemáticos de la literatura infantil canadiense contemporánea.

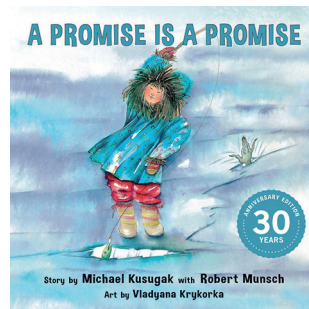
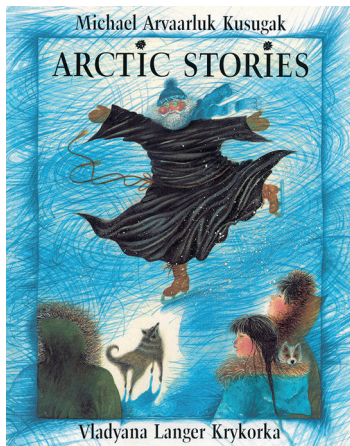
Otro de sus libros conocidos es *Baseball Bats for Christmas [Bates de béisbol para Navidad]*, donde recupera una memoria de infancia: el día en que llegaron los primeros árboles a la comunidad de Repulsive Bay, justo para la época de Navidad. En esta historia, podemos explorar lo que implica vivir en las duras condiciones del hielo, además de lo que significaron para los habitantes de lugares tan remotos los primeros vuelos que llegaron cargados de mercancías y que servían como canal de comunicación con el resto del mundo. El pequeño Arvaarluk (nombre inuit de Michael Kusugak) ve con asombro los primeros árboles en su vida, con largas y delgadas ramas cubiertas de tupidas hojas verdes. Pero también las luces del alumbrado eléctrico y las celebraciones en la rudimentaria navidad, donde todos se regalan cosas útiles y sencillas. Arvaarluk recibe como obsequio una pelota, que despertará en sus amigos el deseo de jugar béisbol, pero es imposible sin tener un palo para batear. Justo en ese momento, a su amigo Yvo se le ocurre cortar las ramas de los árboles para hacer sus propios bates. De este modo, cada año en los aviones que llegan ocasionalmente para navidad a Repulsive Bay siempre vienen bates de béisbol. Además de narrar con gracia la visión del mundo infantil en una remota y apartada comunidad, esta historia agrega contenidos tradicionales y registra un proceso de aculturación.

El personaje Allashua aparece nuevamente en *Hide and Sneak [Esconderse y escabullirse]*, una historia que toca los bordes del miedo infantil de perderse para siempre. Allashua pide permiso a su madre para jugar al escondite, pero no hace caso de la advertencia de no inter-

narse lejos del lugar donde está la tienda. En medio de la sabana, cuando ya ha recorrido un buen trecho, escucha una voz aflautada que la invita a jugar al escondite: se trata de un *ijiraq*, un ser mitológico que cambia de forma y se ocupa de atraer niños para hacerlos desaparecer. Allashua pierde el rastro atraída por este ser que al principio resulta gracioso, hasta que la conduce a una cueva donde muestra su verdadera personalidad. Allashua utilizará su astucia para engañar al *ijiraq* y liberarse de un destino fatal. En su regreso, se topa con un *inuksugaq*, figura de piedra que le ayudará a encontrar su camino a casa. El mundo natural en esta historia, abundante en pájaros, mariposas y peces, enriquece la relación con un entorno lleno de hilos invisibles entre los seres reales e imaginarios. Muchas tradiciones se integran en este contexto cultural inuit, donde la niña protagonista muestra al lector un modo de vida ancestral y prístino.

Northern Lights: the Soccer Trails [*Luces del Norte: jugadores de soccer*] recoge otra tradición inuit que explica la relación entre las personas que han muerto y un eterno juego librado en el cielo. Kataujaq está muy unida a su madre desde muy pequeña, hasta una pequeña flor en la nieve se convierte en un regalo maravilloso que ambas disfrutan. Una terrible enfermedad que llega al pueblo arrasa con la vida de muchas personas, entre ella la madre de Kataujaq. Su vida cambia desde ese momento, hasta que finalmente su abuela le explica el misterio de la muerte a partir de las auroras boreales y las chispas de luz que tantas personas en el cielo desprenden en un juego infinito; ahora ella sabe que allá arriba su madre, junto con muchas personas, se divierte y camina como las incontables luces en el cielo del norte. Nuevamente el mundo mítico se fusiona en historias reales que reúnen tradiciones de un pueblo antiguo y apartado.

Michael Kusugak expone en sus relatos esa sabia constelación de mitos, en muchos de sus libros vinculados con la geografía del Ártico que alcanza una porción inestimable del planeta. Sus historias cuentan memorias de infancia e incorporan temas como la vida en familia, modos de vida que se adaptan a las condiciones extremas, presencia de personajes femeninos fuertes, transición hacia una nueva cultura y un abanico de seres y animales que habitan estas regiones hermosas, inmensas y apartadas.

BIOGRAFÍA

Michael Kusugak nació en 1948 en un lugar llamado Qatiktalik, Nunavut. Sus recuerdos de infancia están llenos de imágenes que recuerdan el modo tradicional del pueblo inuit, la manera como se trasladaban en trineos, los perros de carrera, la vida dentro de los iglúes, los cuentos que su abuela contaba, los días cortos y los días interminables, los tambores que se usaban en los ritos, las pieles y mantas para protegerse del frío. Un mundo rico que se entrelaza en sus historias y que no deja de sorprendernos cada vez que escuchamos una sesión de cuentos en vivo de este gran narrador. Sus historias incluyen elementos de la oralidad, como abundantes onomatopeyas y referencias locales. Para Michael, pertenecer a una cultura tan antigua implica ser heredero de una sabiduría que se transmite en textos orales y escritos:

A medida que envejeces, el conocimiento de quién eres se vuelve más y más claro. Para vivir con relativa comodidad en uno de los lugares más fríos del mundo, hemos tenido que adaptarnos a nuestro clima. Hemos inventado algunas de las estructuras más ingeniosas, el iglú es quizás la más reconocible. Cuando empiezas a adentrarte en las maravillas de esta humilde morada, empiezas a ver lo brillantes que eran nuestros antepasados.

Por su libro *Northern Lights: The Soccer Trails* ganó el premio Ruth Schwartz y por el conjunto de su obra ganó el Vicky Metcalf Award. Ha sido nominado a distintos premios literarios. Sus libros han sido traducidos al francés, al japonés, al coreano, al inuit y al chino, entre otros idiomas.

RECURSOS DE INTERÉS

Página oficial: <https://www.michaelkusugak.com/>

JONARNO LAWSON

Escribe las cosas sin importar cuán tonto o irrelevante parezca lo que vas a decir. Escribe primero, edita después. Y no descuides el lado divertido de nada, especialmente de ti mismo. Recuerda que tu perspectiva del mundo (y tu experiencia del lenguaje) es única: lo que tienes que decir es importante.

JonArno Lawson es principalmente un poeta. Además de escribir libros de poesía para niños y para adultos, parte de su obra está vinculada con el libro álbum, especialmente con el libro álbum silente. Sus textos varían entre aquellos que ponen el acento en los juegos del lenguaje, el ritmo y la musicalidad, y aquellos que exploran recovecos más profundos y serenos.

The Man in the Moon Fixer's Mask [El hombre con la máscara de reparador de luna], su primer libro, recoge una rica colección de poemas, tocados por el absurdo, las situaciones disparatadas, microhistorias y diferentes usos métricos. En este libro aparecen algunos personajes, como la pequeña Ella-Bella o Vincent el que se desvanece, además de fantásticos animales híbridos y personajes del mundo infantil.

En el universo de poesía infantil y juvenil se destacan dos libros, *Think Again [Piensa nuevamente]*, una colección de poemas de amor para adolescentes en donde aborda muchas emociones vinculadas con ese primer amor, y *Down in the Bottom of the Bottom of the Box [Abajo en el fondo del fondo de la caja]*, un libro en el que se involucraron sus hijos mientras lo estaba escribiendo. Un muy imaginativo poema "Our imaginary selves" parte de la original idea del momento del diluvio, en que los seres imaginarios construyen su propia arca.

Muchos de sus poemas están contruidos con base en el absurdo y la potente musicalidad del lenguaje; algunos perciben semejanzas con la obra del Dr. Seuss. En la línea de la tradición oral, su libro *Old MacDonal Had a Farm* hace referencia a la canción tradicional, pero le da un vuelco interesante ya que en el marco narrativo incluye sorprendentes cadenas de palabras que juegan con el valor fónico y el sinsentido. Una granjera va haciendo muchas actividades en su granja, mientras las rimas se suceden y van marcando una orquesta de sonidos, lleno de acentos y curiosas palabras. La relación con la música definitivamente impregna los libros de JonArno Lawson.

Leap [Salto] es otro libro para los más pequeños que mantiene el hilo conductor en su estilo, animales que van saltando mientras generan reacciones en otros animales, recurso que se resuelve en juegos fónicos y la expectativa que cada nuevo salto produce. Un libro más lírico y filosófico es *Over the Rooftops, Under the Moon [Sobre los tejados, bajo la luna]*. Maravillosamente ilustrado, este poema profundo y vital nos cuenta la historia de un pájaro que queda atrás en su bandada y se conecta con una niña para luego volver a su grupo. Esta pausa queda impregnada de una muy honda reflexión sobre el ser, sobre estar con uno mismo, sobre la vida que pasa.

Con respecto a lo que significa un buen poema, JonArno comenta:

Tiene algo sorprendente que funciona en muchos niveles y continúa trabajando lejos de (o en) mí durante años. Por lo general, es un poema que puedo entender sin problemas la primera vez que lo leo o lo escucho. Idealmente, es como el agua donde puedes ver tu reflejo o permanecer en la superficie si no eres un nadador seguro, pero donde también puedes sumergirte muy profundamente y nadar una gran distancia si lo deseas o lo necesitas.

Más recientemente, *Over the Shop* [Sobre la tienda] y el aclamado *Sidewalk Flowers* (*Un camino de flores*, Libros del Zorro Rojo) revelan un muy particular rol en el oficio de la escritura de libros para niños, ya que a pesar de que ambos son libros sin palabras mantienen un proceso creativo en el que el escritor asegura la columna vertebral de su historia. *Over the Shop* se ubica en una época incierta de los años setenta, cuando una niña y su abuela viven en un pequeño y destartalado edificio. En la parte de abajo tienen una tienda, y sirve como escenario para una primera historia, la de la niña con un gato callejero. Y arriba tienen un espacio que desean alquilar. Algunos inquilinos no se sienten cómodos cuando ven el estado de abandono del lugar, hasta que llega una pareja multicultural y todo comienza a cambiar. La niña asume un rol activo para ayudar a redecorar el espacio de arriba, hasta que entre todos comienzan a darle un nuevo aspecto al edificio y luego al vecindario. En el tejado aparece la bandera multicolor de la comunidad LGBT. Es un libro hermoso con una complejidad visual, lleno de detalles, que nos habla acerca del sentido de comunidad, de la inclusión, de la naturaleza social del ser humano y del hecho de que pequeños cambios pueden irradiar grandes transformaciones.

Sidewalk Flowers (*Un camino de flores*) es un libro con muchas capas, que convierte un viaje urbano monótono en un itinerario lleno de sorpresas, desde los ojos de una niña que acompaña a su padre. Las flores que crecen en las grietas de las aceras, un pájaro que yace en el piso, un perro amigable, un hombre que duerme en un banco... se convierten en imágenes conmovedoras y encuentran un encanto especial para esta niña que percibe el mundo de una manera muy atenta, a diferencia de su padre, que parece estar sumido en la monotonía. Una caminata cotidiana puede estar llena de asombro. Las imágenes se van llenando poco a poco de color, lo que irá cambiando simbólicamente este tránsito hasta su plenitud, cuando la niña llega a su casa y abraza a su madre.

Quizás, este personaje nos deja una gran lección: mantener una mirada limpia, llena de encanto y asombro, como la del poeta JonArno Lawson, sensible ante el lenguaje y el entorno, que logra hacernos descubrir los pequeños milagros de la existencia.

KYO MACLEAR

Todo lo que hago está en la misma casa, pero ocurre en diferentes pisos. Mi piso de escritura para niños, mi piso de escritura para adultos, mi piso de escritura para becas —estoy escribiendo una disertación ahora—. Todas estas son formas diferentes de contar historias, pero tienen que ver con los mismos temas.

Kyo Maclear es una autora polifacética y versátil, ha incursionado en distintos géneros (narrativa para adultos, ensayo, disertaciones académicas, novela gráfica y libro álbum).

En su primera novela, *The Letter Opener* [*El abrecartas*], desarrolla una ficción literaria que vincula a una joven trabajadora de la oficina de correos con la desaparición de un colega rumano que ha llegado como refugiado. En su debut, esta novela contó con una excelente recepción. Desde ese momento, se instalan algunas características de la obra de Kyo Maclear como una tendencia a la fusión de géneros y temas y una muy cuidada escritura. Su primer libro álbum, *Spork*, desarrolla un personaje híbrido, llamado Spork porque su madre es una cuchara (*spoon*) y su padre un tenedor (*fork*). Muchos temas están implícitos: el del mestizaje, el de encontrar un lugar en el mundo y la riqueza que implica ser diferente. Al final, un evento inesperado hará posible que Spork descubra su verdadera esencia.

En términos generales, el estilo de Maclear es cuidadoso y preciso, no solo fluye en su narrativa sino que permite momentos de quietud, frases muy cortas o textos poéticos para crear zonas que cambian el ritmo narrativo. Además, muchos libros álbum denotan un interés por trabajar las cargas emocionales, desarrollar personajes complejos, finales no convencionales y temas que son recurrentes pero con giros que los hacen muy creativos. Cada libro de Maclear es un proyecto autónomo, algunos libros se encaminan por el absurdo, otros tienen un registro más filosófico, otros establecen conexiones en el mundo natural, otros abren la puerta a la fantasía.

Virginia Wolf explora la infancia de la conocida autora inglesa, a partir de un juego de palabras en el que *wolf* encarna la personalidad de un *lobo*, para explorar el lado oscuro, irritante y caprichoso de una niña que se levanta realmente con muy mal humor. Su hermana trata de encontrar una manera de hacerla cambiar de humor, pero nada satisface a Virginia. Una solución fantástica podrá crear un espacio en el que ella se sienta segura y pueda cambiar su insoportable actitud. Además de sumergirse en terrenos emocionales, este libro combina perfectamente juegos tipográficos con asombrosas ilustraciones que proyectan esa sombra lobuna en Virginia. El ritmo narrativo es trepidante en la medida que los textos generan un *in crescendo* que se apacigua hacia el final.

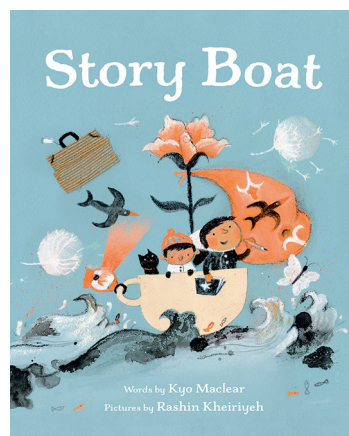
Julia Child también se construye a partir de un referente histórico, una chef que durante la década de los sesenta popularizó la comida francesa en Estados Unidos. La idea de este libro es genial, ya que el pretexto de esta niña que descubre el placer por la cocina sirve como una confrontación entre el mundo hostil de los adultos que han perdido la magia de la infancia. Para que esto cambie, Julia y su amiga Simca encontrarán una receta ideal para que los adultos recuperen una parte de su infancia. Además de la oposición ya recurrente entre el mundo de los

adultos, más intolerante y egoísta, y el de los niños, amable y generoso, esta historia resuelve de manera ingeniosa la idea de una receta para la felicidad. Algunas palabras en francés, situaciones humorísticas y un manejo de la diagramación para separar algunas zonas de los textos crean una refrescante historia.

En *The Wish Tree* [El árbol de los deseos], el estilo de Maclear se potencia con el manejo del ritmo y las onomatopeyas para describir el viaje que realiza Charles, un niño inquieto, con su trineo para encontrar un mítico árbol que cumple los deseos. Un libro lleno de magia, en el que un personaje se sobrepone a la incredulidad de los demás para hallar algo que parece imposible. Por el camino, otros personajes animales se sumarán y serán testigos del maravilloso hallazgo. La potente presencia de la fantasía en el mundo infantil se resuelve en esta historia en relación con una convivencia armónica y natural con el entorno.

The Story Boat [El bote de la historia] es un relato simbólico que resignifica el lugar al que uno pertenece: durante una larga jornada de migración el hogar puede tener distintos referentes y puede ser una manta, una tienda de campaña o una taza. Con estos elementos se construye un viaje imaginario que plantea una reflexión acerca del desarraigo y la acogida. Otro libro álbum que tiene distintas capas es *The Fog* [La neblina], un claro ejemplo de que los libros profundos trascienden las edades. En esta historia, una neblina se apodera poco a poco del lugar donde vive un curioso pájaro que se dedica a observar humanos. Además de establecer conexión con los efectos del cambio climático, la neblina puede instalar otros significados, como aquello intangible que impide la comunicación entre los seres o sentimientos que se instalan de manera inesperada, como la depresión.

Muchos registros nutren la obra de esta escritora que no hace concesiones ni rebaja el discurso, más bien contribuye a generar inquietudes, abrir nuevos pensamientos y retar al lector con capas de significados.

BIOGRAFÍA

Kyo Maclear nació en Londres (Reino Unido), pero a la edad de cuatro años se mudó a Toronto. Su padre, un cineasta documental británico, y su madre, una marchante de arte japonesa, definieron un entorno familiar estimulante, creativo y multicultural. Estudió Historia del Arte en la Universidad de Toronto y realizó un máster en Estudios Culturales en el Instituto de Estudios para Educación de Ontario. Ha publicado alrededor de 17 libros para niños, además de novelas para adultos y ensayos.

Sus libros han sido publicados en más de veinte países y han sido nominados para diferentes premios, como el Governor General's Literary Award, el TD Canadian Children's Literature Award y el Boston Globe-Horn Book Award. Además, es miembro de facultad en la Humber School for Writers y la Creative Writing MFA de la Universidad de Guelph.

Kyo Maclear mantiene una intensa actividad desde distintos roles de la creación, incluyendo la formación y reflexión en torno a la escritura. Una de sus ideas más interesantes en la construcción del camino lector aparece en su libro *Birds Art Life [Los pájaros, el arte y la vida]*. Todo observador de aves se sumerge en esta apasionante actividad porque en su camino encuentra un ave particular, que por alguna razón enciende esa chispa que lo enamora. Del mismo modo como existen “pájaros chispas”, todo lector encuentra en su itinerario un libro particular que lo seduce irremediabilmente al influjo de la literatura. Quizás esta es la idea que soporta su libro para niños *The Good Little Book [El pequeño libro bueno]*.

Versátil e innovadora, Kyo Maclear consolida un estilo que desafía a sus lectores y combina posibilidades narrativas y no narrativas para contar historias que tienen encanto, humor y profundidad.

RECURSOS DE INTERÉS

Página oficial: <https://www.kyomaclear.com/>

Facebook: @kyomaclear

Instagram: @kyomaclear

SYLVIA MC NICOLL

El amor, la pérdida, la muerte, la risa, las emociones en general, todas siguen ahí y las novelas nos ayudan a aprender a lidiar con ellas. La ficción sigue siendo una excelente manera de pasar por una experiencia y crecer a partir de ella sin sufrir algunas de las consecuencias infelices. La ficción nos ayuda a desarrollar la empatía.

La realidad contiene zonas grises y oscuras que pueden ser tratadas literariamente con muchos recursos, como el viaje en el tiempo, el cambio de cuerpos o la comunicación entre distintos seres. Sylvia McNicoll desarrolla temas complejos en sus obras para niños y jóvenes utilizando interesantes mecanismos que hacen convivir la realidad y la fantasía.

Sylvia es una autora experimentada y prolífica, ganadora de prestigiosos premios como el Burlington Creative Artist y el Arts Hamilton, y publicada en distintos países fuera de Canadá. Hoy en día se considera una autora de prestigio internacional.

Su primer libro, *Blueberries and Whipped Cream* [Arándanos y crema batida], publicado en 1988, surge como un ejercicio del curso de escritura creativa que realiza con el conocido escritor de narrativa juvenil Paul Kropp. Desde este momento comienza su carrera profesional, la cual combina en un momento de su vida con la docencia en escritura creativa. De hecho, una parte importante de su página Web se enfoca en ofrecer sugerencias para escritores en ciernes acerca de cómo enfrentar muchos de los problemas técnicos en la ficción.

Porque creo en los escritores jóvenes, me encanta enseñar y hablar sobre el proceso de escritura. También creo, debido a la demografía de los Baby Boomers, que las personas mayores y los adolescentes necesitan vincularse y trabajar juntos como nunca antes.

En su obra destaca la trilogía *Beauty* [Belleza], cuya protagonista es una adolescente insegura que establece relación con un cachorro, justo durante el tiempo que debe ser entrenado como perro guía para invidentes. Durante los tres libros, otras mascotas robarán el corazón de la protagonista, quien también aprenderá a conocer el amor por los chicos. La serie *The Great Mistake Mystery* [El misterio del gran error] reúne cuatro libros cuyo protagonista, Stephen Nobel, un chico que trabaja como paseador de perros, narra en presente y en primera persona los acontecimientos que van armando las piezas de cada caso, a medida que vamos conociendo acerca de su discapacidad, su incontrolable ansiedad y la manera particular como va contando los “errores” que lo acercan a las soluciones. Junto con su amiga Renée hará un equipo que incluirá también miembros caninos. En estas historias, el humor, la manera particular de armar las tramas —a veces con breves subtramas— y la amistad engancharán a lectores ya autónomos.

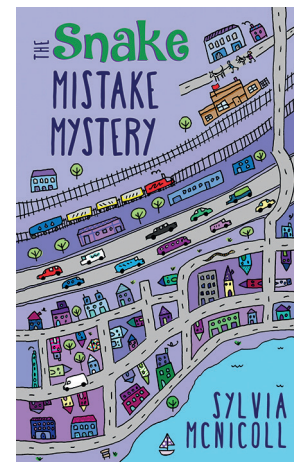
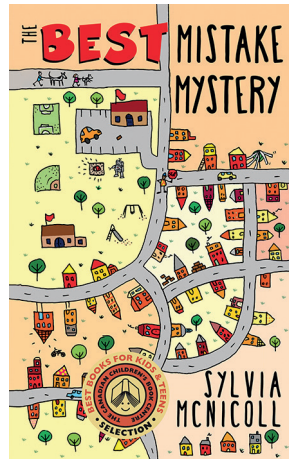
Para jóvenes, la novela *Crush.Candy.Corpse* [Enamorase. Dulces. Cadáver] representa un hito importante en su narrativa, en la que se apega a una ardua investigación para desarrollar el proceso legal que sobrelleva Sunny, una adolescente de 16 años acusada de homicidio culposo de una anciana a la que asiste como parte de su trabajo voluntario en una casa de cuidado. La relación entre personas de edades tan distintas representa un tema recurrente en las obras de McNicoll, en este caso entre una chica que comienza a descubrir sus emociones y una anciana que

sufre de Alzheimer. En cierta forma, el estilo de la obra aborda magistralmente el tema de la memoria, muy estrechamente vinculado con la propia vida de la autora, cuya madre para ese momento padecía dicha enfermedad. Otra de sus novelas para jóvenes lectores, *Best Friends through Eternity* [*Mejores amigas en la eternidad*], se inspira en una historia real, donde una niña de catorce años pierde la vida cuando cruza las vías del tren. La nueva realidad que vive, más parecida a una playa paradisíaca, resulta muy distinta a la idea del cielo convencional que muchas religiones plantean. En este mundo sobrenatural, trata de encontrar una vía para regresar a su antigua vida y poder despedirse de su familia adoptiva. De acuerdo con un comentario de McNicoll: “De todos mis libros, este se ve y se siente como el más hermoso. Es de tapa dura y si pasas la mano por la sobrecubierta, sientes la arena de la playa. La imagen de la portada representa el otro mundo al que va Paige después de que un tren la arroja fuera de la vía”. La trama combina elementos multiculturales y una profunda reflexión sobre lo que significa el hogar. Otro de sus libros, *Revenge on the Fly* (*Venganza contra las moscas*, editorial Norma), parte de un proceso de investigación histórica, donde McNicoll ha encontrado una fuente segura de inspiración. Como hija de migrantes alemanes, traslada el tema de la migración a una novela brillante y dura, que cuenta la historia de un chico irlandés que tiene que adaptarse a una nueva sociedad. Un largo desplazamiento en barco a principios del siglo xx será el comienzo de un viaje lleno de penurias, donde William Alton pierde a su hermana y a su madre. En su proceso de adaptación a una nueva sociedad, William deberá lidiar con sus emociones y su sentido de honestidad inquebrantable. Una historia cruda y luminosa que devela un contexto histórico muy realista.

El recurso de regresar de un plano sobrenatural a la vida real para resolver distintas situaciones que no han quedado atadas es recurrente en otras obras de la autora, como *Body Swap* [*Cambio de cuerpo*], donde una chica y una anciana regresan nuevamente a la vida pero con los cuerpos, y los conflictos vitales, cambiados. Un cambio de perspectiva ayudará a establecer un puente intergeneracional, pues cada una deberá aprender de otras circunstancias.

Su obra más reciente, *What the Dog Knows* [*Lo que el perro sabe*], plantea un viaje en el tiempo, en el que Naomi regresa una semana antes de la que ha sufrido un peligroso accidente para recomponer las cosas que no andan bien en su mundo, con la salvedad de que ahora puede hablar con su perro Diesel. ¿Podrá un perro cambiar el destino de esta chica?

Los libros de la autora combinan poderosos mecanismos para hacer convivir la realidad y la fantasía. Por ejemplo, en sus relatos, los perros son personajes recurrentes y divertidos por medio de los cuales logra atrapar a sus lectores, sobre todo porque desde la perspectiva de estos personajes se revelan los deseos y las intenciones de otros personajes con quienes interactúan.

BIOGRAFÍA

Sylvia McNicoll es hija de migrantes alemanes, nació en Ajax, Ontario, en 1954. Durante su infancia pescaba y cazaba con su padre para estirar el presupuesto para los alimentos. Los domingos, lo ayudaba a escarbar en la basura en busca de repuestos para radios y televisores que podían usarse en su negocio de reparación. La biblioteca representó una forma de conectarse con su comunidad, además de las librerías de segunda mano. Su madre le leía cuentos de hadas de los hermanos Grimm e historias de Struwwelpeter, pero la primera lectura independiente de Sylvia fue una serie de ficción de misterio, los libros de Nancy Drew. Shakespeare y D.H. Lawrence la siguieron cuando obtuvo su Licenciatura en Artes por la noche, lo que la convenció de que solo escribían autores británicos que ya habían fallecido.

Después de tener tres hijos, persiguió su amor por escribir sobre lo que mejor entendía: niños, perros, risas, amor y, ocasionalmente, pérdidas. Su primera novela, *Blueberries and Whipped Cream*, sobre una adolescente cuya madre muere antes de que ella se gradúe de la escuela secundaria, obtuvo una opción para convertirse en una película, se vendió internacionalmente y lanzó su carrera. Hoy tiene más de 35 novelas, incluyendo tres series, publicadas en países desde Colombia y México hasta Australia y Rusia y, por supuesto, en su natal Canadá. Ha ganado y ha sido preseleccionada para numerosos premios de elección infantil y también ha sido nombrada artista literaria del año de su ciudad, Burlington.

RECURSOS DE INTERÉS

Página oficial: <https://sylviamcnicoll.com/>

Twitter: @SylviaMcNicoll

SUSIN NIELSEN

Construyo a mis personajes en mi cabeza. Cuando comienzo a escribir, los personajes comienzan a tomar vida, luego me regreso y reescribo cuando sé más de los personajes. Yo no hago ninguna descripción de los personajes antes de tiempo.

Susin Nielsen ha desarrollado su carrera principalmente en narrativa juvenil, territorio donde explora con humor muchos dramas de la vida y problemas de los jóvenes contemporáneos. Entre sus grandes aciertos destacan la capacidad para retratar personajes adolescentes de manera muy realista y de combinar escenas hilarantes con episodios conmovedores. Su trabajo como guionista de una serie juvenil en televisión le abrió las puertas para incursionar en narrativa para este público, con un estilo ágil y diálogos muy ocurrentes que siempre juegan con el sentido del humor.

Su primer libro, *Word Nerd* [*Palabra nerd*], sienta las bases de sus marcos narrativos. Ambrosio es un chico sobreprotegido, alérgico al maní y víctima de *bullying* en su escuela. Cuando sufre un accidente fatal en el colegio, su madre decide que comience clases en casa; de este modo conoce a Cosmos, el hijo de los inquilinos, un chico mayor que ha estado en la cárcel. A pesar de la distancia entre ambos personajes, su pasión común por el Scrabble los acerca y les permite unirse al Club de Scrabble local, donde encontrarán su propia tribu. Personajes desvalidos que se hacen fuertes, adolescentes estafalarios en su comportamiento, el valor de la amistad y la familia, situaciones que privilegian la mirada humorista— a pesar de su dureza— y un estilo fluido otorgan a la obra de Nielsen una especial energía que conecta con los lectores.

Su libro *We Are all Molecules* [*Todos somos moléculas*] explora una familia poco corriente, de una pareja que ha tomado la decisión de vivir juntos, pero cuyos hijos adolescentes no se soportan. Stewart, un chico de 13 años, es muy talentoso, pero un desastre en las relaciones sociales, mientras que Ashley es desenvuelta y bastante cruda. A su manera, cada uno de ellos vive una separación que desestabiliza su mundo, Stewart pierde a su madre y el padre de Ashley ha descubierto que es gay. El tema central de esta novela es la familia y las difíciles relaciones emocionales que se tejen entre personas que comienzan a vivir juntas. Los personajes juveniles son dibujados con sus complejidades, especialmente en estas edades que están llenas de contradicciones y un deseo enorme de encontrar un lugar propio.

The Reluctant Journal of Henry K. Larsen [*El reticente diario de Henry K. Larsen*] representa un giro en sus obras de formato más desenfadado. En esta historia Henry, un chico de 13 años de personalidad poliédrica, tiene que lidiar con el duelo aún no saldado por la terrible muerte de su hermano. El diario que el psiquiatra le recomienda llevar es una especie de mapa que va enterando al lector por dosis acerca de “aquello” que sucedió y que desmoronó la vida de la familia. A pesar de los crudos eventos y del proceso que debe sobrellevar el protagonista, a pesar de que ahora en una nueva ciudad tenga que seguir ocultando la trágica muerte de su hermano mayor, Nielsen no renuncia al humor, a veces negro y cínico, que le da un asidero psicológico al personaje y un enorme atractivo. No es una novela complaciente, pero destaca con brillo la capacidad de la

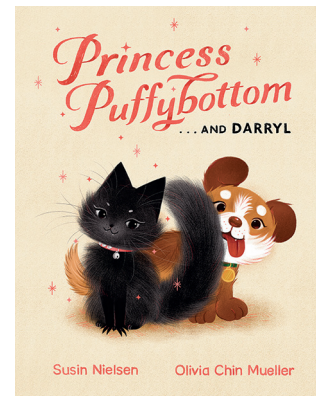
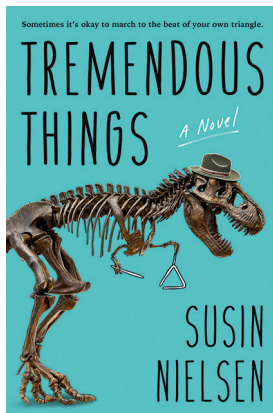
autora para retratar la adolescencia y la manera de lidiar con el cúmulo de emociones que produce una experiencia demoledora.

Optimists Die First (Los optimistas mueren primero, Destino) es una novela relacionada con el pasado acumulado por cada persona, las situaciones que se ocultan y que de alguna manera marcan la lupa con la que se observa el mundo. La protagonista es Petula, una chica con sentimientos de culpa por el accidente que ocasionó la muerte de su hermana menor. Este sentimiento la ha transformado y la ha hecho casi que impenetrable, aunque cuando conoce a Jacob en una sesión de terapia para inadaptados, comienza a ceder un poco, lo que significa que las cosas tendrán un mejor camino. En esta obra, Nielsen reafirma sus referentes a la cultura y a la geografía de Canadá, y desarrolla otra novela en donde se corrobora su versatilidad para crear marcos realistas, situaciones tragicómicas y personajes muy creíbles.

Not Fixed Address (Sin dirección fija, Destino) se desenvuelve en Vancouver, en un contexto impensable para un país del primer mundo: la vida en situación de calle. La madre de Felix Knutsson ha perdido varios trabajos y la única solución que le queda por el momento es irse a vivir con su hijo en una Van. Por miedo a Bienestar Social, ambos deben ocultar las precarias condiciones que ahora enfrentan; un gran reto para este chico adolescente que debe lidiar con una situación vergonzosa y con un adulto que no es el modelo de madre ejemplar. Aunque se plantea una solución al alcance del protagonista, esta historia se enfoca en una zona sombría de las sociedades desarrolladas y los sistemas capitalistas que generan condiciones para la pobreza. Sin menoscabo del estilo de la autora, esta novela a medio camino entre la desgracia y el humor, logra penetrar las coordenadas de una comunidad que vive condiciones difíciles y, con mucha agudeza, lo que puede mover a un adolescente en estas condiciones.

Como muchos de los libros de Susin Nielsen, *Tremendous Things [Cosas gigantes]* rezuma humor y mantiene la imprescindible virtud de capturar al lector por los recursos del humor, la carga emocional y los eventos que se encadenan hasta un final poco esperado. Wilbur carga con la vergüenza de que el primer día de clases alguien pone al descubierto una carta donde confiesa cosas embarazosas. Este es el detonante para que todos en la escuela se ensañen con él. La confianza en un grupo de amigos, el amor que apenas descubre y un viaje pueden cambiar su vida, además de la inesperada relación con Sal, un vecino anciano que le dará los mejores consejos.

Sin duda, esta autora ha logrado conquistar a sus lectores masivamente porque mantiene una mirada fresca de las problemáticas que ellos enfrentan y les ofrece el humor como una vía para enfrentar la vida.

BIOGRAFÍA

Susin Nielsen pasó su infancia en London y Chatham, Ontario. Cuando terminó su bachillerato se mudó a Toronto, donde estudió radio y televisión en la Ryerson University. Justamente su entrada como asistente de producción de una película le abre las puertas para trabajar en la emblemática serie juvenil *Degrassi High School*, pero no como guionista sino en la parte de alimentación. En una oportunidad presenta un guion libre al jefe de redacción, quien le encarga formalmente guiones para una segunda temporada. De este modo, comenzó su incursión en el terreno de la cultura adolescente, lo que más adelante le servirá como abono para su carrera en narrativa juvenil.

Algunos críticos han señalado que Nielsen es la reina de la tragicomedia, por la mirada humorística que sus personajes imprimen a situaciones extremas, como el suicidio, el acoso, la depresión y la baja autoestima. En este sentido, ella afirma:

La narrativa en primera persona me permite entrar en la mente de los personajes en una manera que el lector, afortunadamente, pueda reírse de cosas que están pasando que no necesariamente lo harían reír si le estuvieran pasando a él.

Por el conjunto de su obra, ha obtenido el Vicky Metclaf Award, por *Word Nerd* obtuvo el Ontario Library Association Red Maple Award y por *The Reluctant Journal of Henry K. Larsen* obtuvo el Governor General's Literary Award, el Canadian Library Association Book of the Year Children Award, el Ruth and Sylvia Schwartz Award y nuevamente el Ontario Library Association Red Maple Award. Otros de sus libros han obtenido el Young Reader's Choice Award.

RECURSOS DE INTERÉS

Página oficial: <https://susinnielsen.com/>
Instagram: @susinnielsen
Twitter: @susinnielsen

KENNETH OPPEL

Alrededor de los doce años decidí que quería ser escritor (esto vino después de decidir que quería ser científico y luego arquitecto). Empecé escribiendo epopeyas de ciencia ficción (mi fase de Star Wars), luego pasé a cuentos de espadas y brujería (mi fase de Dragones y Mazmorras) y luego, durante las vacaciones de verano cuando tenía catorce años, comencé con una historia humorística sobre un niño adicto a los videojuegos (escrito, por supuesto, durante mi fase de videojuegos). Resultó ser una historia bastante larga, en realidad una novela corta, y la reescribí el verano siguiente.

Kenneth Opper es un autor consolidado y brillante, sin duda uno de los grandes nombres de la literatura infantil y juvenil. Su obra es extensa y enormemente variada y abarca desde historias que se desarrollan en marcos realistas y aventuras que se ubican en un contexto histórico, hasta la ciencia ficción en distintas modalidades, horror, distopías, series y libros álbum. Algunos temas como la relación padre-hijo y las disyuntivas éticas son recurrentes en sus libros. Sus personajes son complejos, muchas veces contradictorios, y los finales guardan matices de ambigüedad.

Su primera novela, *Colin's Fantastic Video Adventure* [*La fantástica video aventura de Colin*], que escribió a los catorce años, fue leída por el escritor inglés Roald Dahl, a quien le llegó el manuscrito por un amigo de la familia. Varios años después, en 1985, se publica y desde ese momento hasta 1997 escribe otros libros, especialmente la saga *Silverwing* [*Ala de plata*], una obra representativa que ya traza su método particular de construcción ficcional, en el cual involucra un proceso de investigación. En esta historia de animales, donde los murciélagos son protagonistas, consolida un mundo de ficción cimentado a partir de un profundo conocimiento científico, elementos mitológicos y del folclore. Una saga que aún se mantiene entre sus libros más vendidos. La fuerza de un personaje mediano por conseguir aquello que desea dibuja la aventura que luego tendrá otros episodios en un mundo oscuro desde la perspectiva inusual de los murciélagos.

Dos de los libros más importantes en su desarrollo como autor polifacético son *This Dark Endeavour: The Apprenticeship of Victor Frankenstein* [*Este oscuro intento: El aprendizaje de Víctor Frankenstein*], donde construye un personaje fascinante, cruel y humano al mismo tiempo, que conecta con la obra de Mary Shelley. Una exploración por la psicología de un adolescente que puede alcanzar poderes sobrenaturales. Y, por otro lado, *Half Brother* [*Medio hermano*], uno de sus libros más autobiográficos, ambientado en los años 70, época que sirve como contexto para desarrollar la relación de un chico con un chimpancé adoptado por la familia como parte de un experimento científico. Reflexiones sobre la construcción del lenguaje, lo que separa a los hombres de otras especies, el crecimiento de un adolescente en un mundo académico, la relación de este chico con su padre y los planteamientos éticos de experimentar con animales otorgan a esta potente obra un significado de gran trascendencia.

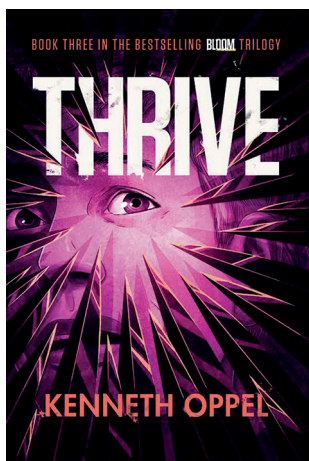
Otra de las sagas que gana popularidad entre sus lectores está cerca del *steampunk*, una corriente de ciencia ficción que se vincula al mundo de las máquinas. En *Airbone* [*Airbone*], el joven Matt es un grumete en el dirigible Aurora, un medio de transporte popular en el siglo XIX, y en este mundo de ficción, para llevar personas ricas de un lugar a otro. Durante un trayecto escucha hablar a un moribundo compañero acerca de seres hermosos y terribles que surcan los cielos. Obra de aventura al estilo de Julio Verne, ambientada en el siglo XIX que combina fantasía con la estructura de viaje y elementos de

ciencia ficción. Espléndida puesta en escena de un mundo donde hay piratas del aire, seres invisibles y un proceso de crecimiento donde el joven protagonista alcanza a demostrar su valor. Kenneth Oppel construye mundos a partir de procesos de investigación que le permiten combinar conocimientos científicos especializados, estudios del contexto donde ubica su obra y un planteamiento muy complejo de la psicología adolescente. En *Every Hidden Thing* [*Cada cosa oculta*] desarrolla la historia de amor entre un chico y una chica que, junto a sus padres (científicos que guardan una rivalidad), luchan por encontrar un mítico fósil de dinosaurio en el llamado Parque Provincial de los Dinosaurios, en Alberta. Esta combinación de aventura con historia de amor y paleontología asegura una estructura de búsqueda, al estilo de Indiana Jones, con la fascinación que implica encontrar uno de los fósiles más enigmáticos y apetecidos.

Más recientemente, con su trilogía *The Overthrow* [*El derrocamiento*] da un salto a las distopías del tipo *eco-thriller*, en un universo donde plantas alienígenas que han llegado con la lluvia abren el camino para una colonización alienígena. Tres jóvenes, Anaya, Petra y Seth, aparentemente inmunes a los efectos tóxicos de estas plantas, abren el camino para que una generación de híbridos logren restablecer un equilibrio.

La enorme capacidad de Oppel para adaptarse a distintos moldes narrativos abre las puertas a *Inkling* [*Inkling*], una novela gráfica que parte de una idea muy extravagante: una mancha de tinta que cobra vida logra resolver los problemas que tiene una familia, cuya madre está ausente. Inkling logra solucionar los bloqueos creativos del señor Rylance, terminar las inacabadas ilustraciones de Ethan y tomar la forma del cachorro que tanto desea Sarah, sin embargo, cuando Inkling desaparece ellos se dan cuenta de que existen cosas más importantes en la familia. Se trata de una combinación de humor y fantasía que permite abordar temas profundos.

Pocos autores en la arena internacional tienen la versatilidad y el éxito de Kenneth Oppel, cuyos libros han encontrado un eco enorme entre sus lectores.

BIOGRAFÍA

Kenneth Opper nació en 1967 en Port Alberni, British Columbia. Durante su infancia fue un aficionado a los juego de roles, especialmente la serie *Dungeons and Dragons* (Calabozos y dragones), de fantasía épica; a las películas de *Star Wars* (Guerra de las galaxias) y a la lectura. Desde edad muy temprana, tuvo conciencia de su relación con la escritura, tanto que a los catorce años termina su primer manuscrito, que sería publicado pocos años después.

En 1989 se gradúa en la Universidad de Toronto en Literatura Inglesa y Cine. Para ese momento conoce a su esposa, con quien se muda a Inglaterra por unos años, mientras ella hizo sus estudios de doctorado. Durante su estancia en el extranjero, Kenneth Opper se dedica de lleno a la escritura. Entre los trabajos que realiza en esa época para contribuir con el ingreso familiar, se dedica a transcribir trabajos de grado de estudiantes y tesis doctorales. Este ejercicio alimentará con algunas ideas sus proyectos de escritura. Apenas regresa a Canadá, edita una columna sobre libros para niños y jóvenes en la revista literaria *Quill and Quire*.

Quizás la obra que ha representado un hito es su carrera es la saga de *Silverwing*, que le ha valido una enorme popularidad entre sus lectores e importantes cifras de venta. Además de la escritura de libros para niños, Kenneth Opper ha incursionado en el desarrollo de guiones para cine.

Su libro *Airborn* ganó en 2004 el Governor General's Award y fue incluido en la lista de Honor IBBY 2006. Otros premios importantes en su carrera son el Premio Libro del Año, concedido en varias oportunidades por la Canadian Library Association, y el premio Vicky Metcalf de Literatura Infantil, que reconoce el conjunto de su obra. La lista de reconocimientos y nominaciones de Opper es bastante amplia, y vale la pena resaltar su nominación por Canadá para el premio Hans Christian Andersen y el Astrid Lindgren Memorial Award.

RECURSOS DE INTERÉS

Página oficial: <https://www.kennethoppel.ca/>

Twitter: @kennethoppel

DAVID A. ROBERTSON

Claramente recuerdo cuando supe que yo quería ser un escritor. Yo estaba en tercer grado y teníamos que hacer una poesía como tarea, tomé mi folio de papel y mi lápiz rojo e hice mi trabajo en la parte de atrás del salón, y no hice uno sino diez poemas. Me enamoré de la escritura con el acto creativo de hacer algo de la nada.

David Alexander Robertson es un escritor prolífico y versátil, se mueve en distintos géneros: la novela gráfica, el libro álbum, las sagas de fantasía y la narrativa sobrenatural. Miembro de la comunidad Cree y heredero de una tradición ancestral, adopta en sus libros la perspectiva de personajes aborígenes e incluye en ellos elementos culturales de estas comunidades. Un tema recurrente en algunos de sus libros tiene que ver con la discriminación y abuso contra los pueblos originarios, la violencia contra las mujeres indígenas y el impacto de las escuelas residenciales en muchos niños que fueron obligados a separarse de sus familias y maltratados en esas instituciones educativas con el fin de “matar el indio en el niño”. De hecho, el cómic *Sugar Falls*, con ilustraciones de Scott Henderson, recoge el testimonio de Betty Ross, abandonada a la edad de 8 años e internada en una escuela residencial. Este libro, considerado un *best seller*, a los ojos de muchos lectores debe ser una lectura obligada para que las nuevas generaciones no olviden un capítulo oscuro en la historia de Canadá.

The Barren Grounds [Los terrenos baldíos] es el primer libro de la saga *Misewa*. En esta oportunidad se construye el mundo paralelo por el que transitan dos niños indígenas que viven en una casa de acogida. En un ático descubren el portal para un mundo congelado, donde encontrarán una forma de ayudar a un joven cazador a salvar a su pueblo del hambre, mientras aprenden a sobrevivir en ese universo agreste.

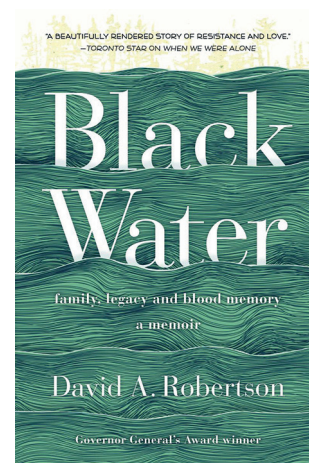
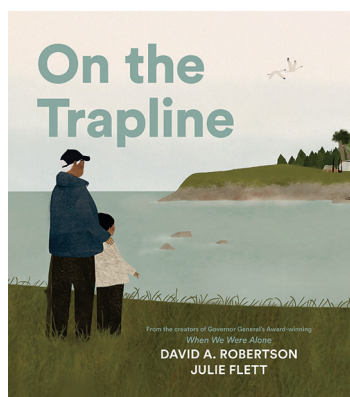
Muchos elementos conectan esta obra de fantasía con *Las crónicas de Narnia*, como el paisaje congelado, los animales que hablan y la necesidad de salvar a los habitantes de ese mundo que ha sido transformado por un usurpador. En realidad, esta novela abre las puertas a una crítica poscolonial del daño que el hombre blanco hizo a los pueblos aborígenes en su proceso de conquista y una forma de darle esplendor a la riqueza de las tradiciones del pueblo Cree, del cual es heredero el autor. Esta saga popular entre los lectores cuenta con una segunda entrega, *The Great Bear* [El gran oso], donde en un nuevo viaje a este mundo paralelo los protagonistas encontrarán su propia fuerza interior para enfrentar los problemas que los asaltan en la realidad. El último libro de la serie, *The Stone Child* [El niño de piedra], dará el protagonismo a Morgan para salvar a su hermano y enfrentar los peligros de los bosques del norte, en una aventura que asegura la valentía de la protagonista. La serie ha sido apreciada por la crítica como un giro en el género de la fantasía.

When We Were Alone [Cuando estábamos solos] plantea un tema de difícil abordaje como asunto en un libro para niños y en la historia de la colonización en Canadá: la separación de muchos niños de comunidades indígenas para insertarlos de manera forzada en la cultura dominante. El sistema de escuelas residenciales indígenas supuso un mecanismo forzado de acul-

turación, a los niños sacados por la fuerza de sus comunidades se les obligaba a hablar en inglés y a perder sus rasgos identitarios. Este libro álbum reproduce la conversación de una niña con su abuela, en dos planos narrativos. Por un lado, se cuentan las privaciones que padecieron los niños de las comunidades aborígenes, separados de sus familias, despojados de sus atuendos y privados de su idioma, pero también cómo cuando estaban solos podían, en secreto, mantener vivas sus costumbres. En el otro plano, la nieta descubre con maravilla la belleza del idioma, del cabello largo y los coloridos atuendos de su abuela, así como la reconfortante sensación de sentirse en familia. La belleza del lenguaje y la perspectiva desde la que está contada esta historia muestran una forma estética de presentar un asunto incómodo pero necesario de tratar.

On the Trapline [En el terreno de caza] es un libro álbum que recrea un viaje hacia la memoria. Un niño acompaña a su abuelo a los antiguos territorios donde creció y aprendió las costumbres de su pueblo. Para el viejo Moshom este será una travesía por los recuerdos de su infancia y para su nieto, una manera de explorar la cultura Cree de la que es heredero. Los textos combinan imágenes de una cultura ancestral con palabras que poco a poco ofrecen una rica trama de significados. La historia conecta dos generaciones muy distintas en el tiempo y en su entorno cultural, y sumergen al lector en un mundo poético lleno de una auténtica conexión con la naturaleza.

Ya por fuera del terreno de la literatura infantil y juvenil, su libro más aclamado, *Black Water* [Agua negra], recoge las memorias que logra recomponer en un viaje realizado con su padre a los terrenos de caza de su infancia. Separado de sus raíces, el joven adulto David acompaña a su padre a reconstruir parte de su pasado, una visita que sanará heridas y le dará sentido a la búsqueda de identidad del autor.

BIOGRAFÍA

David Alexander Robertson nació en 1977 en Brandon, pero se crio en Winnipeg, Manitoba. Su padre era miembro de la comunidad Cree mientras que su madre había crecido en un pueblo de Manitoba en el que no vivía ninguna familia indígena. Durante su infancia, estuvo separado de sus raíces, en parte porque su historia familiar estaba llena de situaciones de abuso por la herencia indígena. Su abuela había sido internada en una escuela residencial indígena y su padre tuvo prohibido hablar en lengua Cree cuando estaba en la escuela.

Estas circunstancias han marcado la vida y la obra de David de muchas formas, a partir de su necesidad de recuperar su pasado y vincularse fuertemente a la comunidad Cree, con el desarrollo de historias que, por un lado, denuncian el maltrato infligido a niños y mujeres de los pueblos originarios, y, por el otro, la recuperación de una espléndida cosmogonía y sabiduría ancestral en muchos de sus libros.

Desde pequeño, David tuvo una fuerte inclinación por la escritura, experiencia que cuenta en muchas entrevistas. Obtuvo un BA en Inglés en la Universidad de Winnipeg. *The Evolution of Alice* [*La evolución de Alicia*] es su primera novela para adultos, un libro crudo y esperanzador al mismo tiempo. Esta obra lo hizo merecedor del Premio John Hirsch como el autor de Manitoba más prometedor y posteriormente ganó el On The same Page, una iniciativa que estimula la lectura del mismo libro para los habitantes de Manitoba. Estos reconocimientos le permitieron el ingreso a un amplia comunidad de lectores y definieron su inclusión como un autor representante de los pueblos originarios.

Para David, es importante la manera como se escriben temas difíciles para sus lectores, la complejidad del estilo tiene que ver mucho con ese lector al que se dirige. La carrera de David Robertson ha sido exitosa y su obra, prolífica, especialmente en el territorio de la novela gráfica. Sus libros para niños han sido reconocidos con prestigiosos premios, como el Governor General's Literary Award.

RECURSOS DE INTERÉS

Página oficial: <https://www.darobertson.ca/>

Instagram: @davidrobertsonwriter

Twitter: @davealexroberts

GILLES TIBO

Con el dibujo solo podemos ambientar la escena. Con la escritura entramos al interior del personaje, conocemos sus pensamientos, sus emociones, sus engranajes internos. Si exploramos la imagen, exploramos una síntesis. Ella también cuenta una historia, pero con la escritura jugamos con los disparadores emocionales.

Gilles Tibo es autor e ilustrador. Ha trabajado como ilustrador de afiches, de cubiertas para discos y anuncios. En la década de los setenta ilustró casi todas las tiras cómicas en Quebec. Uno de sus personajes más conocidos protagoniza la serie de Noémi, inspirada en la relación de su pequeña hija con su abuela. Además de otras series ampliamente conocidas, ha escrito novelas, poemas y libros álbum.

Su primera serie desarrolla un personaje imaginativo, Simon, que trata en cada nuevo episodio de cambiar el curso de la naturaleza, para darse cuenta finalmente de que todo tiene un orden en el mundo natural. En el primer libro, *Simon et la ville de carton* [*Simón y la ciudad de cartón*] el protagonista construye con cajas de cartón una ciudad para los animales del bosque, cuando acepta que ninguno de ellos se acomoda a estas casas, entiende que cada especie tiene un modo instintivo y sabio de encontrar refugio. Estos libros se adelantan algunos pasos a la tendencia más contemporánea de sensibilizar a los pequeños lectores con el ambiente.

Noémie. Le secret de Madame Lumbago [*Noémie. El secreto de Madame Lumbago*] es el primer tomo de una serie que tiene más de veinticinco libros, y cuyo personaje principal se construye a partir de la hija del autor. Noémie tiene el gran poder de la curiosidad y se envuelve en muchas aventuras. En esta primera entrega, ella sospecha que en la casa de la señora Lumbago, su gran amiga y cuidadora, hay un tesoro. Además de presentar un universo de relaciones y eventos cercanos a la infancia, este libro plantea el tema de la relación intergeneracional, en la medida que Noémie desarrolla una profunda amistad con su vecina, la persona con la que pasa la mayor parte del tiempo. La capacidad de Gilles Tibo para crear personajes entrañables se evidencia en el hecho de que esta serie se ha posicionado en el corazón de muchos lectores, ahora adultos, y de que este libro ha servido como base para una película dirigida por Frédéric D'Amours, que recibió en el 2010 el premio de la audiencia en la categoría infantil del Festival de Cine Internacional de Varsovia.

Le grand voyage de Monsieur (*El gran viaje del señor M.*, Kalandraka) es un libro melancólico que se centra en el tema del duelo y en un viaje que realiza el señor M. después de la muerte de su hijo. Un trayecto interminable que lo lleva a distintos lugares del mundo hasta que conoce a un niño que le habla de la guerra y de su familia desaparecida. Desde ese momento, dos tristezas que se juntan encuentran una manera de aliviarse y acompañarse en el camino. Dos elementos simbólicos, las sillas y los juguetes, introducen una segunda historia que toma fuerza en las ilustraciones de Luc Melason: recursos para hablar de la necesidad de desprendimiento y el final de un duelo que da paso a una nueva vida.

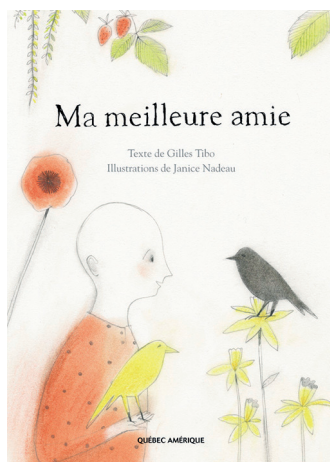
Ma meilleure amie [*Mi mejor amiga*] es un libro conmovedor y esencial que afronta el tema de la muerte, siempre difícil en la literatura infantil. La voz narrativa de un niño o una niña que está en el hospital nos cuenta acerca de su relación con la muerte, un personaje antro-

pomorfizado que pasa como una sombra para llevarse en sus brazos a los otros niños que han fallecido. Desde la serenidad y el humor, se va construyendo una relación entre este narrador y un personaje que también siente pena por aquello que hace, lo que le da una gran cercanía. Las ilustraciones, delicadas y poéticas, de Janice Nadeau logran reforzar el tono justo que esta historia construye, sin esa mirada terrible con la que generalmente hemos cargado estos momentos difíciles de la existencia. La enfermedad y la muerte son procesos necesarios de abordar y conversar, especialmente cuando el poder y la belleza de la literatura nos brinda esa oportunidad. Con un final esperanzador, el texto, poético y cercano, construye una relación distinta con esa figura a la que todos tememos.

Grandir! [Crecer] es una novela ilustrada para lectores iniciales, que asume el punto de vista de un niño angustiado por no saber qué será cuando sea grande. Una mañana, amanece con dolor en las rodillas, en los dedos de los pies y en los codos. No sabe realmente lo que está pasando, pero deja de sentir dolor cuando su padre le da unos maravillosos masajes; al poco tiempo es su madre quien usa sus manos espléndidas para calmar sus dolores. Realmente lo que está pasando es que Guillermo se está haciendo grande y ya la ropa le queda pequeña. Este incidente detona una serie de imaginaciones que el protagonista construye para saber realmente qué significa eso de hacerse adulto, un tema que han resuelto muchos de sus compañeros. Solo al final, cuando habla con su abuelo entenderá que no debe adelantarse a lo que le depara el futuro. Eso sí, Guillermo piensa que cuando sea grande será la mejor versión de sí mismo.

Las distancias que se tienden entre el mundo de los niños y el de los adultos, así como los cambios que implica el crecimiento y la relación entre las personas de diferentes generaciones son temas convergentes en los libros de Gilles Tibo. *En Super Sarah. L'école des parents [Super Sarah. La escuela para padres]* una chica que tiene siempre ideas geniales decide crear una escuela para educar a los padres de todos sus amigos para que sean comprensivos y divertidos. Al principio no todos creen que sea una idea verdaderamente genial, pero pronto las cosas darán un giro y cada uno tendrá su manera de nutrir esta escuela donde los padres aprenderán a compartir más tiempo con sus hijos, interesarse por su mundo de juegos o hacer comidas más sorprendentes. Sentido del humor y un logrado punto de vista proponen una historia que invita a pensar.

La escritora Hadley Dyer comenta sobre la obra de Tibo: “El señor Tibo tiene un talento excepcional para conceptualizar la mirada que tiene el niño del mundo y representar de manera auténtica esta mirada en textos e imágenes. Muchas veces es elogiado por escribir historias que son perfectas para leer en voz alta y por el uso de un lenguaje vibrante y un diálogo colorido”. (Bookbird No. 4, 2004). Con seguridad esta apreciación engloba muchos de los rasgos que distinguen la obra de este prolífico autor y revelan las claves de su popularidad entre sus lectores.

BIOGRAFÍA

Gilles Tibo nació en Nicolet, Quebec, en 1951. Desde temprana edad descubrió su vocación por el dibujo, especialmente influenciado por la lectura de Tintin y Asterix. A los 15 años diseña una tira cómica que hace leer a todos sus amigos, y le abre la posibilidad de reconocer su propio talento.

En la década de los setenta trabaja como ilustrador *freelance* y hace imágenes para afiches, despleables, carátulas de libros y publicidad. Luego se desarrolla como director artístico en la editorial Le Tamanoir. Como método de trabajo ha desarrollado su “teoría de los pequeños calderos”, que consiste en trabajar sobre distintos proyectos de escritura al mismo tiempo. Cuando toma distancia en las pausas que hace, puede ver el estado de cada proyecto cuando vuelve a su “cocina de la escritura”. Es el momento para ver cómo va cada una de las preparaciones que están en los distintos calderos. Para Gilles, la música es un elemento fundamental para lograr la inspiración.

Su libro *Simon et la ville de Carton* ganó el Governor General’s Literary Award y el Owl Prize en Japón, en 1996 obtuvo nuevamente el Governor General’s Literary Award por *Noémie. Le secret de Madame Lumbago*. Por otro de sus libros ha recibido los premios M. Christie, el premio Alvine-Bélisle y el premio Odysée.

RECURSOS DE INTERÉS

Québec-Amerique: <https://www.quebec-amerique.comx/>

Pajama Press : <https://pajamapress.ca/>

Ilustradoras e ilustradores

MARION ARBONA

En mi trabajo siempre se puede ver que hay muchos detalles acumulados. Eso lo heredé de mi infancia, me encantaba pasar horas frente a las páginas de los libros escudriñando cada elemento, contándome historias, además de las escritas en papel. Cuando hago libros para niños, me gusta reproducir este patrón. Me propongo que los lectores, padres o hijos, no se aburrirán y escaparán después de una página o dos.

Marion Arbona es una ilustradora francesa que ha desarrollado su obra en Canadá. Sus ilustraciones son coloridas y llenas de detalles. Se siente atraída por los fenómenos absurdos, los documentales de animales y los descubrimientos científicos insólitos.

En *My Wounded Island*, con textos de Jacques Pasquet (*Mi isla herida*, Petra Ediciones), una niña del pueblo Inupiat llamada Imarvaluk siente miedo por el monstruo que está a punto de devorar su pequeña isla, la isla de Shishmaref en el Círculo Ártico. Desde una mirada poética que teje elementos míticos, se advierte sobre el calentamiento global, cuyos efectos no solo aumentan el nivel de las aguas inundando para siempre las tierras bajas, sino que también hace desaparecer las memorias de toda una antigua comunidad aborigen. Las magníficas ilustraciones, en una paleta fría, le van dando forma a este ser monstruoso como una gigantesca medusa y describen las emociones de la narradora, cuyos ojos ven con tristeza y angustia que su mundo va desapareciendo. Las imágenes reproducen ese tránsito entre tradición y modernidad, como una segunda lectura de otro monstruo que va devorando el pasado.

Marie-Verte [María-Verde], escrito por Émilie Chazerand, es un libro álbum que habla acerca de la diferencia en distintos niveles. La protagonista de esta historia nace con la piel verde, en una familia muy corriente. A pesar de su extraño color, poco a poco Marie-Verte hace una vida normal, hasta que siente la necesidad de encontrar su propio lugar. Este deseo la llevará a una pueblo aborigen en una selva impenetrable donde todos los habitantes tienen la piel verde, pero, a pesar del largo viaje, Marie-Verte siente que tampoco ese es su verdadero hogar. Las ilustraciones proponen una versátil representación del espacio urbano, con sus casas en tonos cálidos y sus composiciones en diagonal, que contrastan con la selva de hojas exuberantes y exóticas plantas. En estos espacios, Arbona hace gala del dominio del dibujo, de su capacidad para lograr personajes muy expresivos y el manejo intuitivo del color, así como de las fuentes de luz. La diferencia expresada en ambos paisajes, el sentido *naïf* de ciertas composiciones y el ritmo en el manejo de los planos crean un universo visual consistente.

Mon étrange famille [Mi familia extraña], con textos de Lili Chartrand, presenta una diversidad de personajes que conforman una familia muy particular. Figuras grotescas, ensambladas como extraños artefactos, retratan seres de gran personalidad y rostros expresivos, acompañados de atributos que definen una parte de sus vidas. Sobre un fondo oscuro, cada personaje dibujado con precisión nos recuerda que aunque somos únicos podemos encajar en nuestra propia familia.

“Si la abuela no se hubiese enamorado del abuelo... Si el abuelo no se hubiera enamorado de la abuela... Mamá no habría nacido”. Así comienza el libro álbum *Quelle sacré chance!*

(*¡Qué suerte la mía!*, Libre Albedrío), escrito por Sandrine Beau, donde una voz infantil nos cuenta las afortunadas casualidades que han hecho posible que ella esté disfrutando el don de la vida. Un libro que rezuma alegría y amor. Las ilustraciones, delicadas y ligeras, conectan distintas escenas a partir de la metáfora del árbol, que es también símbolo de la vida. Distintos elementos se ocultan en el follaje, para crear sorpresa en el lector y también contarnos pequeñas historias por medio de las cuales se aseguran esos lazos afectivos entre los personajes. Con un sentido audaz de la composición, Arbona resuelve algunas imágenes que pueden explicarles a los lectores el origen de la vida, el amor entre las personas y el gozo de estar vivos.

Aunque gran parte de su carrera profesional como ilustradora la ha llevado a ilustrar textos de reconocidos escritores, con el libro *ABC*, Arbona da un salto como escritora de sus propios textos. El proceso para este trabajo creativo partió de la elaboración de una lista de palabras, un poco al azar y dejándose llevar por el humor de las extrañas coincidencias. Este universo de palabras sirvió como detonante para crear cada una de las letras en gran formato, con la particularidad de que dentro de cada letra se integran todos los elementos que forman parte de la lista. Un trabajo minucioso de dibujo y composición da paso a una técnica que combina lo manual con lo digital para crear un abecedario original y divertido.

Un primer vistazo a la obra de Marion Arbona nos muestra personajes poco agradecidos y muy expresivos, un manejo muy particular del color y un sentido de riesgo en las composiciones que proponen planos poco convencionales, lo que crea un ritmo visual variado.

BIOGRAFÍA

Marion Arbona nació en Francia, pero gran parte de su obra como ilustradora de libros para niños la ha desarrollado en Canadá. Se graduó en animación en la Escuela de Artes Decorativas de París; de allí que parte de su trabajo lo comparte entre la animación, la pintura y la ilustración. Se interesa por el mundo natural, especialmente los peces abisales y las plantas exóticas, y por el cine. En una entrevista confesó que de sus estudios de animación guarda aprecio por lo gótico y lo oscuro que, de alguna manera, está latente en su almacén de referencias.

Su estilo está en permanente evolución, algunas de sus imágenes son coloridas y llenas de detalles, mientras que otras son más bien sencillas y directas. En cuanto a sus técnicas, mantiene preferencia por el acrílico y la tinta. Su universo cromático es vibrante, especialmente por la combinación de colores muy particulares:

Un rasgo común a todos mis dibujos es el uso de colores simples y brillantes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el rojo cadmio y como soy un poco de la vieja escuela, hago todo a mano, a lápiz y acrílico, así que lo pongo por todas partes. Me gustan los universos acidulados donde destacan los colores.

Marion Arbona ha recibido varios premios y nominaciones en Estados Unidos y Canadá. Ha ilustrado calendarios y empaques, en un estilo que atrapa de igual modo a jóvenes y adultos. Además, en su página Web podemos encontrar fotografías de intervenciones sobre objetos, especialmente matrioskas, que reproducen su manera de representar personajes un poco grotescos y expresivos

RECURSOS DE INTERÉS

Página oficial: <https://www.marionarbona.com/>

Facebook: [@marionarbonaillustration](#)

Instagram: [@marionarbona](#)

ISABELLE ARSENAULT

Para mí, los colores son herramientas que me permiten apoyar la historia. Hace años, un ilustrador me dijo: los colores son emociones. No estoy del todo de acuerdo, creo que uno puede transmitir muchas emociones a través del blanco y negro. Pero el color añade otra dimensión a las imágenes y en este sentido soy consciente de su excepcional impacto. Cada color tiene su propio peso simbólico y es por eso que me gusta limitar mi uso del color al que más apoye el tema.

Isabelle Arsenault muestra un gran dominio del dibujo y la composición. En sus ilustraciones, la línea y el color tienen un tratamiento protagónico y sus personajes logran reflejar sentimientos internos que podrían pasar desapercibidos. Una constante en sus libros es la combinación de técnicas con una intención de aportar significado a diversos momentos de la historia. Cada proyecto en la obra de Arsenault tiene un tratamiento distinto que se corresponde con algo intangible, que es como el espíritu que cada libro contiene.

Me acerco a cada uno de mis libros de una manera diferente. Cada texto invoca un universo particular, y trato de captarlo adaptando mis técnicas, mis representaciones y mi enfoque gráfico a cada proyecto.

Su primer libro, *My Letter to the World (Carta al mundo y otros poemas, Libros del Zorro Rojo)*, reproduce con intimidad y elegancia el universo poético de Emily Dickinson. Las ilustraciones tienen la capacidad de transportar a quien las observa a otro mundo, que captura el aislamiento, la nostalgia y la serenidad de estos poemas y la voz femenina que los embarga. Imágenes en técnica mixta, con especial tratamiento del negro, atrapan una atmósfera que toca frontera con lo onírico y la nostalgia.

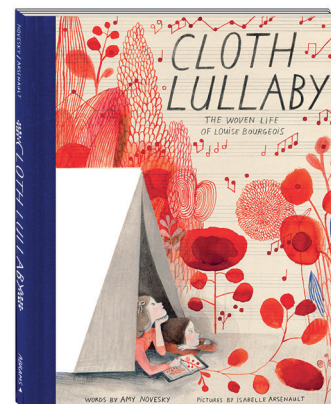
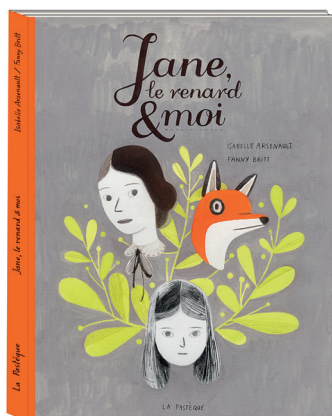
Spork, con textos de Kyo Maclear, es un libro encantador. Aquí, Arsenault crea un personaje híbrido, que no es un tenedor pero tampoco una cuchara. En este mundo de los cubiertos, donde existe mucho movimiento, Spork no encuentra su lugar. Las imágenes introducen el recurso de la humanización y muestran las emociones que embargan al protagonista por definir su identidad. Con técnica mixta, que incluye el *collage*, estas imágenes convierten la cocina en un lugar lleno de situaciones imprevistas. También con textos de Kyo Maclear, *Virginia Wolf* cuenta la historia de un personaje, inspirado en la escritora inglesa, que no logra desembarazarse de su lado salvaje. Una niña-loba va cediendo poco a poco a su mal humor, a partir del momento en que su hermana pinta un jardín maravilloso. Las ilustraciones logran darle una dimensión simbólica a la sombra, mediante el contraste de las pinceladas negras sobre el fondo blanco de la página y el colorido jardín que florece para crear otro espacio metafórico donde los dos personajes se sienten a gusto.

En *Migrant (Ana, la menonita migrante, Artes de México)* las ilustraciones, en una cálida gama cromática, sirven como espacio para la transformación personal, en la medida que Ana, a lo largo de su viaje, siente muchos cambios y deseos. La relación con una bandada de gansos establece otra forma de migración que tiene sentido para los seres que buscan en común un lugar donde establecerse. El tema de la migración flotante, vinculado a las comunidades menonitas que se establecen temporalmente en Canadá, presenta un matiz poético en las ilustraciones.

Jane, le renard et moi (*Jane, el zorro y yo*, Salamandra) es una novela gráfica con textos de Fanny Britt donde se desarrolla el mundo interior de una chica que se siente rechazada por su grupo porque tiene sobrepeso. En la medida que las manifestaciones de abuso se van haciendo más evidentes, Hélène se hunde en la lectura de *Jane Eyre*, la novela de Charlotte Brontë. Muchos eventos que suceden encuentran resonancia en esta lectura, mientras se va agudizando la sensación de aislamiento y la baja autoestima de la protagonista. Cuando el curso completo debe asistir a un campamento, la protagonista tiene una revelación el día que se topa de frente con un zorro. A partir de ese encuentro, algunas cosas comienzan a cambiar. Definitivamente, los aportes del lenguaje visual a esta novela gráfica son contundentes, porque distribuye el ritmo de la narrativa en cuadros de distintos formatos, juega con imágenes elegantes a color que se alternan con las de la vida cotidiana a una sola tinta e introducen muchas escenas que reproducen el mundo interior y las fantasías de Hélène, con respecto a su cuerpo y a lo que realmente desea. Las ilustraciones logran atrapar las emociones no reveladas y la sensación de indefensión.

Just Because [*Solo porque*] es un libro álbum para los más pequeños donde la rutina de las preguntas se convierte en un momento mágico antes de dormir. Justo antes de que su padre abandone la habitación después de la buenas noches, una niña comienza a hacer una serie de preguntas sobre la lluvia, sobre el color de la hojas... A pesar de que el padre inventa muchas respuestas poéticas, no logra satisfacer la curiosidad de su hija hasta que una respuesta irrefutable le abre el camino para el sueño. El contraste entre las páginas a una tinta en estilo *vintage* y las dobles páginas impregnadas de un solo color va dando paso gradualmente a un universo lleno de matices, rico en elementos que parecieran flotar en la habitación.

Isabelle Arsenault tiene un trazo poético y logra composiciones elegantes, refinadas y muy armónicas con el concepto visual único que cada libro irradia.

BIOGRAFÍA

Isabelle Arsenault nació en Sept-Îles, Quebec. Después de haber estudiado Bellas Artes y Diseño Gráfico en la Universidad de Quebec en Montreal, se especializó en ilustración. Por su personalidad tímida, en la infancia tuvo mucha relación con el dibujo, actividad que le permitía pasar mucho tiempo sola en su habitación y expresarse en el papel. Antes de especializarse en ilustración infantil, se dedicó a la ilustración publicitaria y editorial.

Antes de comenzar cada proyecto, hace muchos bocetos para tratar de entenderlo en su totalidad. Para ella es muy importante estar en sintonía con el libro que va a ilustrar:

Seguir tu instinto es fundamental para tomar buenas decisiones, como elegir un texto sobre otro y ser fiel a ti mismo. Puedes saber de inmediato qué funciona y qué no si estás en sintonía con lo que sientes por dentro. Cuando una creación está teñida de frustración, desánimo o sensación de fracaso, a menudo es porque estamos buscando un resultado demasiado preciso, que tiene demasiadas expectativas o consideraciones externas que no son las nuestras. Cuando nos liberamos de estas nociones preconcebidas y desarrollamos nuestro propio lenguaje, podemos comenzar a producir nuestro mejor trabajo posible.

En 2005 ganó el Governor General's Award por el libro *Le coeur de Monsieur Gauguin* [El corazón del señor Gauguin]. Su libro *Migrant* [Ana, la menonita migrante, Artes de México] fue incluido en la lista de diez mejores libros ilustrados del año por el New York Times en 2011. En 2012 obtuvo nuevamente el Governor General's Award por el libro *Virginia Wolf*. Su novela gráfica *Jane, le renard et moi* [Juana, el zorro y yo] ganó en el 2013 el Governor General's Award, mientras que la traducción al inglés fue incluida en la lista de los diez mejores libros ilustrados del año por el New York Times en 2013. En 2019, *Just Because* [Solo porque] quedó incluido en la lista de los diez mejores libros ilustrados del año por el New York Times. Además, muchos de sus libros han sido nominados en los premios Bologna Ragazzi y la medalla Kate Greenaway, entre otras importantes distinciones.

RECURSOS DE INTERÉS

Página oficial: <https://www.isabellearsenault.com/>

Facebook: @isabellearsenaultillustration

Instagram: @isabelle_arsenault

MARIANNE DUBUC

Creo mis historias primero con imágenes. Veo las imágenes en mi cabeza y las historias se desarrollan a partir de ahí, no desarrollo la historia con las palabras. Este fue particularmente el caso con *El león y el pájaro*. Primero creé intencionalmente las imágenes del libro, con el propósito de agregar el texto después. Es mi forma preferida de trabajar.

Marianne Dubuc es autora e ilustradora de libros álbum para lectores de todas las edades. Sus historias tienen mucha relación con el bosque y los animales, como ambiente y personajes que ofrecen enormes posibilidades narrativas. Además, desarrolla argumentos con estructuras acumulativas y circulares, y abundantes referencias al mundo literario de la infancia. Su primer libro, *La mer [El mar]*, es un libro de imágenes que anuncia un modo de construir historias líquidas. Un gato y un pez rojo son los protagonistas de este relato visual que sigue el camino del pez que no quiere convertirse en un apetitoso bocado. Relatos más extensos que encadenan situaciones que dan paso al elemento sorpresa servirán de bases para los libros de Dubuc. *Devant ma maison (Delante de mi casa, Juventud)* encadena una serie de imágenes que expanden un mundo extraordinario, a partir de aquello que hay delante de una casa en una colina que está en un bosque. La manera como se conectan las distintas escenas a doble página no siguen un orden lógico, sino más bien azaroso, dando paso a lo inesperado y a lo extraño. De este modo, personajes de cuentos de hadas, seres de la imaginación, animales y objetos van generando un flujo para abrir nuevas compuertas a universos en convivencia dentro de este espacio metafórico, que es la casa, que es la mente, que es la fantasía. Las ilustraciones sobre fondo blanco o negro marcan un ritmo visual que privilegia los detalles y la posición de las figuras en el espacio. Los lápices ofrecen en este libro muchas posibilidades de crear textura.

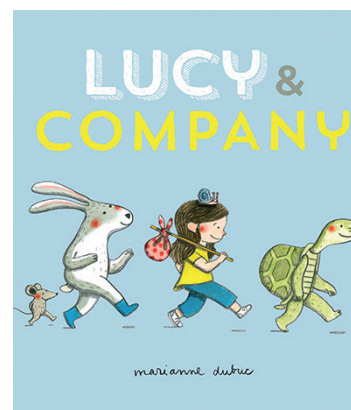
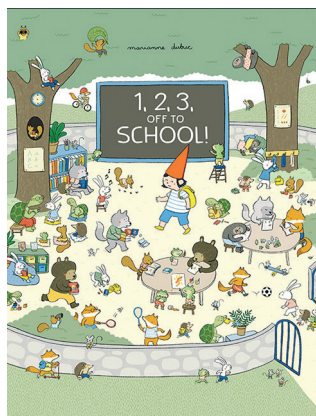
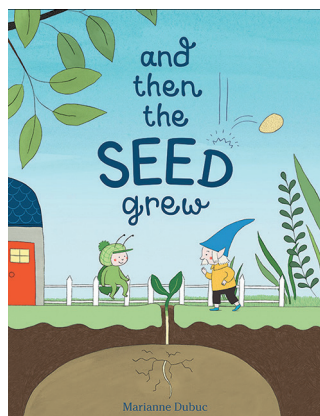
Le lion et l'oiseau [El león y el pájaro] cuenta una historia de gran profundidad y delicadeza. El día en que León encuentra a un pájaro herido lo cuida y lo lleva a vivir a su casa; durante todo el invierno comparten la vida hasta que comienzan los primeros brotes de la primavera y con ellos llegan las aves. Inevitablemente, los amigos se separan, pues el pájaro siente el impulso irrefrenable de estar con los suyos. El tiempo pasa y llega de nuevo el otoño, con él regresan las bandadas que migran. Es cuando nuevamente los amigos se encuentran para pasar el invierno. Las delicadas líneas y los tonos pasteles añaden a este ecosistema sensaciones de calidez y serenidad, que hablan de sentimientos muy profundos como la soledad, la compañía y la libertad. Las secuencias que alternan imágenes a doble página y escenas en detalle enmarcadas en óvalos enfatizan momentos de gran intimidad y quietud. Una historia que rezuma poesía y madurez emocional, nos habla de la forma silenciosa como se nutre la amistad.

L'autobus (El autobús, Tramuntana) es un libro genial que convierte un paseo en autobús en toda una aventura imaginaria. Las alusiones a Caperucita Roja urden una segunda historia, ya que la protagonista tiene un encuentro con un pequeño lobo con quien comparte su merienda. Durante el trayecto, pasan muchas cosas. Se suben y se bajan personajes animales, el autobús atraviesa un túnel oscuro, unos pasajeros montan una inmensa caja, pequeños puer-

coespines hacen malabares, un perezoso duerme y a veces todos cambian de lugar. El formato apaisado ofrece un escenario ideal, a veces interminable, que se mimetiza con el bosque que atraviesan. Las imágenes cuentan una historia rica en referencias y detalles, lo que da un enorme dinamismo a la larga secuencia del viaje que hace por primera vez la protagonista sola en un autobús, experiencia que sin duda es vista con los ojos de la imaginación. La técnica de sobreponer las figuras en el fondo otorga profundidad para destacar los personajes sobre el rico escenario.

Por su parte, *Au carnaval des animaux* [*El carnaval de los animales*] asegura una experiencia lectora muy divertida. Los animales del bosque están invitados a un carnaval, pero el león no sabe de qué disfrazarse, así que se le ocurre la idea de ponerse un disfraz de elefante. Cada uno de los personajes encuentra un modo ingenioso de mimetizarse a pesar de su apariencia, lo que crea ocurrentes transformaciones hasta que todos llegan a la gran fiesta. Un juego de enlazar distintos personajes y crearles nuevas apariencias va encadenando una interminable y divertida comitiva.

Dubuc mantiene en su obra un equilibrio entre libros que irradian un espíritu festivo y otros que proponen una honda reflexión sobre la vida, como *Le chemin de la montagne* (*El camino de la montaña*, Juventud), donde se aborda el tema de la muerte desde el legado que podemos dejar en otras personas. La señora Tejón suele ir de paseo a la montaña todos los domingos. En su camino hacia la cima muchas cosas pasan: se encuentra con viejos amigos y siempre tiene la oportunidad de ayudar a alguien. Un día se encuentra con un gato desamparado y temeroso, lo adopta y lo anima a acompañarla. Este será el comienzo de una estimulante amistad que dejará en Leo, el pequeño gato, una serie de aprendizajes que lo ayudarán a encontrar su lugar en el mundo. Aunque ya la señora Tejón no está, Leo seguirá prodigando la bondad que ella le ofreció. Una poética manera de dibujar la vida, como un camino que podemos hacer mejor para quienes nos acompañan.

BIOGRAFÍA

Marianne Dubuc nació en Montreal y estudió diseño gráfico en la Universidad de Quebec en Montreal. Desde pequeña estuvo vinculada con el mundo del dibujo, una actividad que le permitió aprovechar mucho de su tiempo libre, y ahora como adulta escribe para la niña que fue. Durante su infancia tuvo mucho tiempo para ver televisión, actividad que le ayudó a construir una rica cultura visual que en parte se traslada a sus libros. Del mismo modo, tuvo frecuente contacto con los cuentos tradicionales, especialmente por su abuela, quien le contaba historias; de allí su afición por incluir muchas de estas referencias en sus libros.

El jurado que le otorgó el premio Vicky Metcalf en el 2020 dice de su obra: *El ganador de este año ha creado una obra inolvidable y encantadora, llena de historias, divertidas e íntimas. Sus libros giran alrededor de los temas más profundos, que arrojan preguntas sobre la amistad, la soledad y pérdida con líneas muy ligeras y la gracia más tranquila. Muchos escritores para niños sienten temor ante una página vacía, pero ella se siente cómoda en el espacio blanco y siente confianza en el silencio, demostrando gran respeto por el niño lector.* Muchos de sus libros han sido finalistas en prestigiosos premios, como *La mer [El mar]* finalista del Prix LUX 2009 o *Au carnaval des animaux [En el carnaval de los animales]* que ha sido finalista del Prix Littéraire du Gouverneur général y del Prix des bibliothèques du Quebec, por mencionar algunos. Su libro *Le lion et l'oiseau [El león y el pájaro]* obtuvo el Prix du Gouverneur général 2014, su libro *L'autobus (El autobús)* obtuvo el Prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse 2015, por *La tournée de facteur souris [la ruta del ratón cartero]* obtuvo el Ruth & Sylvia Schwartz Children's Book Awards 2016 y por el conjunto de su obra en el 2020 obtuvo el Vicky Metcalf Award.

RECURSOS DE INTERÉS

Página oficial: <http://www.mariannedubuc.com/>

Facebook: @mariannedubucauteur

Instagram: @marianne_dubuc

JULIE FLETT

Gran parte del trabajo que hago está relacionado con las labores vinculadas con la tierra, y sobre nuestras relaciones con la tierra y entre nosotros. Y creo que esta práctica surgió de manera realmente orgánica en mi trabajo. Cuanto más trabajo en proyectos, más me enamoro del paisaje y descubro que nutre el proceso, informa las paletas de colores y los tonos y fundamenta a los personajes.

Julie Flett ha construido un mundo visual lleno de encanto, muy conectado con el entorno natural, abundante en representaciones de personajes aborígenes, cargado de atmósferas poéticas donde los detalles cobran un valor estético y arropado en una gama cromática otoñal. En algunas de sus imágenes se observa la influencia del tejido, arte con el que tuvo contacto desde su infancia, ya que su madre era una artista textil.

Muchos de sus libros introducen al lector en la cultura Cree, de la cual es heredera, además de proponer historias que privilegian el uso de palabras indígenas como una forma de mantener vivo el lenguaje para otras generaciones. Su implicación con este pueblo indígena va mucho más allá de sus propias raíces, pues los libros pueden contribuir con un intercambio generacional y cultural necesario para ampliar la visión del mundo.

My Heart Fills with Happiness [Mi corazón se llena de alegría], escrito por Monique Gray Smith, es un libro celebratorio, muy auténtico en la perspectiva desde la cual se cuentan aquellas experiencias cotidianas que llenan el corazón de alegría, como ver el rostro de alguien que uno ama, caminar descalzo en la hierba o escuchar historias. Los fondos de colores planos y cierta geometría de las figuras otorgan un valor infantil a las escenas, que se llenan de momentos íntimos y colores brillantes, de detalles pequeños como un pájaro en la ventana, un perro que juega en la cocina, una libélula que pasa.

Vinculado al universo de los más pequeños, *Little You [Pequeño tú]*, escrito por Richard Van Camp, atrapa en versos de gran musicalidad la sencillez y la ternura del amor de unos padres por su bebé que acaba de nacer. El milagro de la vida, el asombro y el afecto quedan impregnados en esta familia indígena, que celebra la llegada de un nuevo miembro. La escena en la que la madre danza con su bebé juega con el detalle de una media rota, que introduce una memoria de infancia de la ilustradora. Como una extensión de esta celebración por la vida, también escrito en verso por Richard Van Camp, *We sang you home [Te cantamos en casa]* describe el proceso de la llegada de un niño en la vida de una pareja joven, las escenas exteriores en este libro sorprenden por su belleza y amplitud, mientras que los espacios interiores reflejan una gran calidez, en sus colores y en sus composiciones que tienen como centro a la familia. En este libro, Julie Flett utiliza detalles cromáticos que destacan en su paleta, como el rosado que se desprende de la ventana en la noche o el mostaza del suéter de la madre en las ilustraciones que abren y cierran el libro, un recurso inteligente para mostrar el paso del tiempo y cómo una luna nueva trae al final de la historia un cambio en la familia.

When we were alone [Cuando estábamos solos] es un libro complejo en su esencia. Los textos, maravillosamente escritos por David A. Robertson, describen las memorias de una

abuela que va contando a su pequeña nieta cómo era la vida en una escuela residencial. En este caso, para mantener sus raíces a pesar de los despojos, los niños, cuando estaban solos, resignificaban su mundo en relación con elementos de la naturaleza: las hojas del otoño los impregnaban de los colores en sus vestidos y las briznas de hierbas hacían lucir su cabello largo, como era antes de que se lo cortaran. Toda la fuerza de la denuncia y toda la profundidad de la poesía se potencian en las ilustraciones de Julie Flett, que recargan las escenas con una belleza inusual en la que contrasta el mundo monocromo de la escuela rígida y el mundo colorido y mágico de los recuerdos. Las imágenes regalan al lector una carga emocional que armoniza con escenas muy íntimas donde se reproducen atmósferas de gran serenidad. También en conjunto con David A. Robertson, la ilustradora recrea el mundo de *On the Trap Line* [*En el terreno de caza*], un viaje físico a los orígenes y metafórico a la memoria, en el que un niño acompaña a su abuelo a recorrer los lugares de su infancia hace tiempo olvidados. Nuevamente esta historia pone de manifiesto un modo como la literatura puede sumergirse en una cosmovisión y hacer visibles las tradiciones de una comunidad marginada. El encanto de este viaje, salpicado de pequeñas sorpresas, encuentra un tono preciso por la sencillez de las formas, las composiciones ordenadas, la suavidad de la paleta escogida y el encanto particular del estilo de Julie Flett, que combina lo esencial, atrapa la belleza del paisaje y muestra esa perspectiva auténtica de un niño que mira el mundo.

Aunque la carrera profesional de Julie Flett ha sido principalmente como ilustradora, también ha escrito e ilustrado sus propios libros. Entre los más apreciados se encuentran *Bird-song* [*Canto de pájaro*], donde rememora una amistad de la infancia que se teje alrededor del arte y de un paisaje encantador en el cual se observan los cambios de las estaciones. La luna tiene un valor protagónico y, de acuerdo con la sabiduría ancestral, recibe otros nombres, como la luna de la migración, cuando las aves cruzan el cielo, o la luna de las ranas, cuando estas salen de su hibernación. *Wild berries* [*Fresas salvajes*], por su parte, enfatiza un estilo vinculado a los textiles, los trazos de la hierba y la composición de figuras sobre el fondo van dando forma a un bosque donde los personajes recogen fresas salvajes, pero también entretienen su relación con el entorno natural y el placer de recolectar y comer estas frutas. Un canto a la relación de los seres con la tierra en una jornada que regala sorpresas sencillas, como descubrir una telaraña o avistar un zorro. Colores en una tonalidad más vibrante juegan con el bosque sombrío, mientras la luna en el horizonte va dando cuenta del paso del tiempo.

Un estilo de gran sencillez, de cuidadas composiciones y atmósferas llenas de serenidad y poesía caracterizan los libros de esta ilustradora, que juega con técnicas como el acrílico, la acuarela y el collage.

BIOGRAFÍA

Julie Flett nació en Toronto, ciudad en la que vivió con su padre, miembro de la etnia Cree-Métis, y su madre, de origen escocés e irlandés. Durante su infancia estuvo rodeada de arte, ya que su padre era un gran dibujante y su madre, una artista textil. Este contexto familiar le dio muchas oportunidades para alimentar su vocación como artista. Del mismo modo, una parte importante de su infancia se traslada a sus universos pictóricos que se construyen a partir de su propia vida:

Creo que muchos de los dibujos en mi trabajo provienen de recuerdos, familiares y amigos, es probablemente por eso que las imágenes se sienten conectadas. Son experiencias de la vida real y a menudo, visualmente, todo se reduce a lo esencial. Estudió Studio Arts en la Universidad de Concordia, donde incursionó en arte textil y cine. De alguna forma, estos lenguajes se trasladan a sus imágenes, cálidas, serenas y poéticas. Una preocupación permanente en sus libros tiene que ver con sus raíces, con la necesidad de mostrar el valor de su cultura y dejar un legado en sus libros de la riqueza visual y el lenguaje de su pueblo.

Ha sido nominada y ha recibido importantes premios, como el TD Canadian Children's Literature Award por su libro *Birdsong*, el Governor General's Literary Award por *When we were alone* y el First Nations Communities READ por *Wild Berries*.

RECURSOS DE INTERÉS

Página oficial: <https://www.julieflett.com/>

MARIE-LOUISE GAY

Cuando escribo no pienso necesariamente en los niños para los que estoy escribiendo, eso viene después en mi proceso de escritura: cuando comienzo a hacer los diálogos, es muy importante para mí que las voces sean voces reales de niños o su manera de ver el mundo. Pero cuando comienzo a escribir un libro lo que miro son los distintos caminos que me lleven a responder mis preguntas, porque mis historias parten frecuentemente de una pregunta.

Marie-Louise Gay es una autora e ilustradora ampliamente conocida por sus libros para los más pequeños, profusamente ilustrados, que desarrollan personajes muy consistentes en caracterización y que se mueven en escenarios muy cercanos al mundo natural.

Una de sus series más conocidas y traducidas al español presenta a una niña pelirroja, Stella, que tiene una gran imaginación para responder las incesantes preguntas de su hermano Sam. En su estilo característico de acuarela y líneas delicadas, Gay crea espacios interiores llenos de detalles y paisajes donde ocurren las incursiones de Stella y su hermano: la playa, el bosque, la noche, la nieve. Cada libro contiene una aventura hacia lo desconocido, que se va llenando de preguntas y respuestas que dejan fluir una lógica poco convencional, en donde muchas cosas se explican por el pensamiento mágico de la infancia. El mar puede transformarse en un escenario lleno de sorpresas, como estrellas, caballos o conchas marinas, que van encadenando los diálogos hasta que Sam pierde el miedo de lanzarse al agua. El bosque puede transformarse en un lugar donde es posible ser invisible, encontrar hadas revoloteando o toparse con un rebaño de ovejas. Pero también atravesar un río, escalar un árbol o hacer un refugio para protegerse de la lluvia. El entorno natural provee suficiente inspiración y oportunidades para alternar planos de la realidad y de la fantasía. Las cortezas de los árboles, las onduladas colinas, los colores suaves y alegres crean un mundo acogedor. El inmenso telón blanco de un paisaje nevado puede propiciar nuevas indagaciones, todo un mundo invisible que ahora está cubierto hace que emerjan nuevas experiencias, como comer copos suaves, construir una enorme fortaleza blanca o echarse al piso para hacer un ángel de nieve y otras nuevas aventuras. En cada uno de estos libros se explora el mundo con ojos nuevos y se recrea en imágenes un telón que cambia de colores de acuerdo con cada ambiente.

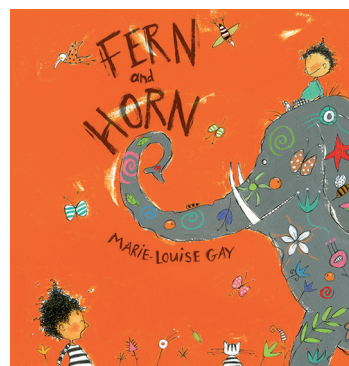
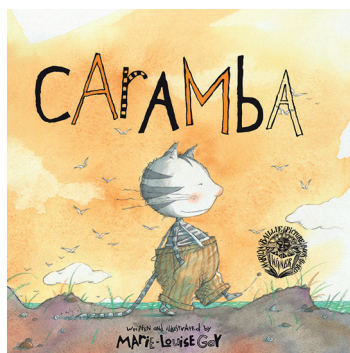
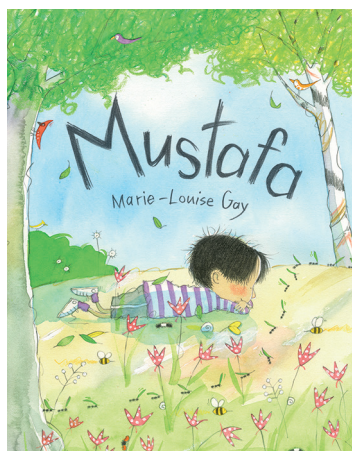
Fern and Horn [Fern y Horn] es un libro que celebra la imaginación por todo lo alto. Dos hermanos gemelos establecen una rivalidad a partir de las cosas que más les gusta dibujar. Poco a poco van cobrando vida animales fantásticos en una aventura que va en crecimiento hasta su final desbordado. Las ilustraciones llenas de color van construyendo esos universos que solo pueden existir en el territorio de la infancia. Además de explorar el tema de la creatividad, este libro presenta con gran dinamismo la espontaneidad y la singularidad de cada ser humano.

En *Caramba [Caramba]* el protagonista tiene miedo de volar, pese a que a su edad todos los gatos, como él, ya sabían surcar los cielos. Aunque realiza varios intentos, todos terminan en un estrepitoso fracaso. En uno de sus ensayos para aprender a volar cae accidentalmente al fondo del mar y, a pesar de que se supone que ningún gato sabe nadar, Caramba descubre que el agua es su verdadero elemento. Encontrar la forma como cada uno debe estar en el mundo y

que para ello se deben romper los estereotipos es el gran aprendizaje de este personaje, quien al final, quizás como fruto del azar, halla lo que más le gusta en el mundo. *The Three Brothers* [*Los tres hermanos*] es una historia para pequeños lectores donde se desarrolla el tema de actualidad del cambio climático de una manera natural durante una incursión que hacen Leo, Finn y Ooley por el bosque alrededor de su casa, en busca de animales salvajes. A pesar de que durante esta excursión no avistan ninguno de los animales que su abuelo veía cuando era niño (osos, zorros, conejos o mapaches), terminan creando esculturas de nieve para recordarlos. Las ilustraciones enfatizan en el hecho de que muchas especies ya son invisibles para el ser humano, en tanto aparecen insinuados de distintas formas espíritus de animales que acompañan a estos tres hermanos en el paseo por el bosque. Las ilustraciones reproducen un punto de vista muy particular, el de los protagonistas de esta historia para quienes un pedazo de bosque puede ser el mundo entero. El más pequeño de ellos, Ooley, lleva un disfraz de oso que encarna el estado salvaje de la infancia pero también el deseo de esa conexión con el mundo natural.

Mustafa [*Mustafá*], por otro lado, es un libro que habla de una manera distinta del tema de la migración. Mustafá ha tenido que emprender un largo viaje con su familia desde un país desolado a otro lleno de vida. Cuando decide bajar por primera vez al parque, se siente invisible, no sabe ni siquiera hablar el idioma de este nuevo país. Cada vez que una niña intenta acercarse, Mustafá huye porque tiene mucho miedo, hasta que poco a poco el lenguaje universal de la amistad y el juego hace posible el primer encuentro. Desde un auténtico punto de vista, en esta historia se muestra el trauma de encontrar identidad en un lugar extraño; el lenguaje definitivamente crea esos puentes necesarios que se erigen desde el momento que se deja de ser el otro y se adquiere un nombre propio.

Marie-Louise Gay logra traducir en sus libros temas muy contemporáneos y complejos. Sus personajes están llenos de preguntas y respuestas poco convencionales. Ha consolidado un estilo gráfico con un sello propio que se identifica en la manera como caracteriza a sus personajes, sus líneas rápidas en combinación con colores vibrantes. En sus imágenes aparecen muchos árboles y pájaros, además de alternar espacios cerrados con paisajes que abren horizontes a la imaginación.

BIOGRAFIA

Marie-Louise Gay nació en Quebec. Por las condiciones nómadas de su familia, durante su infancia tuvo que mudarse muchas veces de Montreal a Vancouver y a lugares intermedios. De allí que sus únicos amigos, más estables, fueron los libros. Durante esos años tomó clases de piano y se dedicó a la actuación, de hecho, actuó en televisión para varias series.

Durante su adolescencia tuvo la revelación de que su pasión era la ilustración, cuando vio un montón de dibujos y caricaturas que comenzaron a poblar sus cuadernos, así que se inscribió en el Instituto de Artes Gráficas de Montreal, donde estudió Diseño Gráfico. Luego, se graduó en Animación en la Escuela de Bellas Artes del Museo de Montreal. Con el fin de completar su formación, estudió Ilustración en la Academia de Arte de San Francisco.

En cuanto a su particular estilo, comenta con humor: *Me gusta divertirme con mis libros, y me encanta dibujar personas. Juego mucho con la forma y, a veces, la gente dice que no dibujo de manera realista, pero creo que mi trabajo es muy realista.*

Marie-Louise Gay ha recibido numerosos premios: tres veces ha obtenido el Governor General's Literary Award, también ha recibido el Vicky Metcalf Award por el conjunto de su obra y ha recibido el TD Book Giveaway Award, con el que 500 mil ejemplares de su libro *Caramba* se distribuyeron entre los niños de Canadá.

RECURSOS DE INTERÉS

Página oficial: <http://marielouisegay.com>

ELISE GRAVEL

Es importante enseñar empatía a todo el mundo. Desafortunadamente, creo que es demasiado tarde para muchos adultos. Espero que las próximas generaciones puedan hacer una diferencia, particularmente con lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Toda la división, todo el odio y la violencia podrían resolverse si aprendemos a pensar que todos somos iguales y todos necesitamos respeto y amor.

Elise Gravel es una autora e ilustradora vinculada al mundo de la narrativa gráfica. Su estilo tiene una impronta muy personal: colores planos y puros, contornos bien definidos, una muy peculiar manera de crear personajes a partir de formas básicas, la combinación de elementos tipográficos como parte del diseño de sus historias, el desarrollo de distintos niveles narrativos en una misma página y un uso espontáneo del humor, tono que impregna todas sus historias.

Su primer libro, *Le catalogue des gaspilleurs* [Catálogo para consumistas] ofrece, a manera de un folleto de tienda por departamento, productos extravagantes para aquellas personas que tienen mucho dinero como para botar por las ventanas, llenar sus pipotes de basura de desechos y contaminar el planeta. Productos inútiles, como una bañera con agujeros para quienes no les gusta el agua, espaguetis en aerosol 100% químicos o correas para peces. Una crítica muy ingeniosa a la sociedad de consumo y al uso irresponsable del dinero.

Pas Moi [Yo No] es un libro muy divertido que ya introduce personajes fantásticos en convivencia con personas. Un padre le reclama a sus hijos por el desorden de medias sucias que están tiradas en el piso. “Yo No”, responde cada uno de ellos cuando les pregunta quién dejó el reguero. El padre se enfada porque siente que le están mintiendo, pero efectivamente el culpable es “Yo No”, un curioso personaje que vive con ellos y que parece un pequeño trol. A partir de allí se desencadena una serie de situaciones, en la que aparecen nuevos culpables cuyos nombres tienen que ver con juegos de palabras de las respuestas que cada personaje ofrece para salvar su responsabilidad. Recursos mínimos, personajes de formas esenciales, bocadillos con pocos diálogos y un cambio de escenario que se activa al pasar cada página aseguran una genial manera de recrear la consabida rutina de inventar excusas para escabullirse de un inminente castigo.

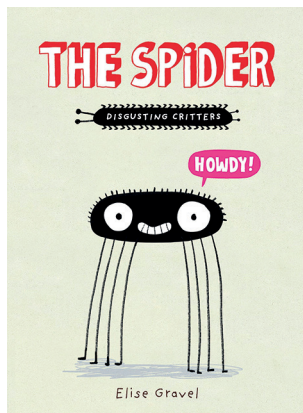
En sus historias, Gravel escoge personajes poco agraciados, de aspecto nada glamoroso o que podrían considerarse al margen. La colección *Les petits dégûtants* [Los asquerositos] es, sencillamente, genial. Se trata de una serie de libros de información que combinan un estilo de humor gráfico con datos curiosos sobre animales que resultan repugnantes, como las cucarachas, las babosas o los piojos. Cada libro promete una aventura por el mundo del conocimiento, una visión más cercana de cada especie, datos curiosos que pueden ser comparados con situaciones de la vida humana, escenas ocurrentes y un lenguaje ágil. Como resultado, los lectores se sentirán estimulados para buscar mayor información y tendrán la oportunidad de aproximarse a las ciencias de una manera divertida. El interés por estos seres poco agraciados ha sido expresado por Gravel en una Entrevista:

Me encantan todas las criaturas extrañas, humanas, animales e imaginarias. Cuando era niña, estaba muy interesada en los insectos, las ratas y otros bichos espeluznantes, y real-

mente no entendía por qué algunas personas los odiaban tanto. ¡Pensaba que eran fascinantes! Tenía ganas de compartir ese lado interesante con otros niños. Así empezó esta serie. De alguna manera, poner el foco en personajes marginados les da un tono muy humano a sus historias. Su libro *Le grand Antonio* [*El gran Antonio*] recrea la historia de un fortachón de origen yugoslavo que llegó a Canadá y se hizo famoso por su fuerza extraordinaria. Con sus largas trenzas era capaz de mover trenes, elefantes o autobuses con personas adentro. Un personaje grotesco, descomunal, que vivió en Canadá y ejerció el oficio de “hombre fuerte” para asombro de las personas que lo conocieron. Parte de su encanto tiene que ver con su enorme tamaño y sus trenzas, que pueden apreciarse en las fotos de la época. En una sola sentada podía comerse 25 pollos y 10 filetes. En la década de los setenta hizo una gira por distintas capitales del mundo. En este libro, el estilo gráfico es más delicado, incluso los colores son suaves y las líneas más ligeras. Además, algunos recursos del cómic permitirán desarrollar secuencias o darle entrada al humor.

Je veux un monstre [*Quiero un monstruo*] reúne nuevamente personajes fantásticos con seres humanos, a partir del tema de las mascotas. Un niña desea desesperadamente adoptar un monstruo y, después de tanto insistir, su padre cede, por lo que van a la tienda de monstruos para encontrar su especie favorita. Muchas cosas suceden en la casa cuando llega el nuevo miembro, pues cada monstruo tiene formas muy particulares de comportarse. Todo resulta un desorden hasta que las cosas vuelven a tomar su curso. Definitivamente, si hay algo que caracteriza a esta autora es su capacidad para introducir situaciones geniales y ocurrentes, que pueden darle un giro a la monotonía. Crear personajes es una de sus mayores fortalezas, por lo cual un catálogo de monstruos resulta el pretexto más conveniente para dar rienda suelta a su creatividad.

Gravel conecta con sus lectores gracias al sentido del humor que maneja, muchas situaciones están planteadas desde la perspectiva del lector y las soluciones escapan a la lógica adulta. Una de sus series más populares es “Olga”, concebida en tres tomos bajo el formato de narrativa gráfica, ya que muchos de los convencionalismos del cómic se combinan con otras formas narrativas. Esta niña autosuficiente y amante de los animales pasa por muchas situaciones desde que encuentra un extraño animal alienígena que adopta como mascota. Sin duda el mundo de los niños, con pocos adultos alrededor, tiene sus propias dinámicas y preocupaciones. El estilo gráfico, donde se privilegia una tinta y se hace gala de una narrativa visual deslumbrante por la combinación de recursos, crea un universo consistente y muy atractivo para los lectores, por su espontaneidad y franqueza.

BIOGRAFÍA

Elise Gravel nació en Montreal en 1977. Desde pequeña alimentó su afición por el dibujo, sus ilustraciones de princesas en maternal y de chicos musculosos en secundaria le dieron popularidad entre sus compañeras de clases. Estudió diseño gráfico, una disciplina donde se utiliza la imagen y la tipografía para construir un mensaje. Esta vinculación le permitió consolidar un estilo propio, a partir de un consejo que algunos ilustradores le ofrecieron: “¡Desarrolla tu estilo! Los clientes prefieren contratar ilustradores que tengan un estilo bien definido”. En cuanto a su proceso creativo, señala la manera como desarrolla las palabras y el lenguaje visual:

Hago ambas cosas al mismo tiempo, este es el proceso regular de ser dibujante de cómics. Primero hago mi decoupage o guion gráfico, que son miniaturas muy toscas de las ilustraciones con un texto. Después de eso, empiezo a trabajar en el boceto y el texto y eso es lo que envío a los editores. Tiene que ser el texto y las ilustraciones para que sepan lo que está pasando y cómo se verá. Los dibujos animados, los cómics y las novelas gráficas tienen un lenguaje muy específico. Absolutamente tienes que saber y mostrar lo que está sucediendo. A veces es solo en la imagen. A veces es solo en el texto.

Por sus libros ha ganado numerosos premios como el Applied Arts, el premio Grafika, el Governor General's Literary Award, el Science in Society Children's Book Award, el Toronto Public Library First and Best, el NYPL's Best Books for Kids y el Chicago Public Library Best of the Best Books, además de otras nominaciones.

RECURSOS DE INTERÉS

Página oficial: <http://elisegravel.com/bio/>

Facebook: @elisegrarnotte

Instagram: @elise_gravel

JACQUES GOLDSTYN

Cuando escribo un libro y lo ilustro, no pienso en absoluto en el niño lector. Escribo por diversión, punto. Cuando camino en un bosque y observo mi entorno, no he cambiado, he seguido siendo el mismo niño que era a los 9 años. Por supuesto, hoy he adquirido conocimientos: sé orientarme con una brújula, conozco todo tipo de pájaros, los nombres de las plantas y de las rocas. Pero básicamente, soy la misma persona que cuando era pequeño.

Jacques Goldstyn ha desarrollado una carrera como autor e ilustrador de libros para niños en distintos formatos. Su formación como geólogo y su pasión por el dibujo le permitieron conectarse con un proyecto de no ficción que tomó la forma de un libro de experimentos para niños, *Les Débrouillards* [*Los ingeniosos*], que luego se transformará en una revista de largo alien-to donde Goldstyn creará el ya famoso personaje Beppo, una rana que introduce a los niños en muchos territorios de las ciencias. Este primer libro encauza una parte de su producción hacia la no ficción, terreno que le es afín por su formación profesional. Y al mismo tiempo consolida su estilo como dibujante de cómics, donde pone en práctica el dibujo espontáneo, de trazo libre.

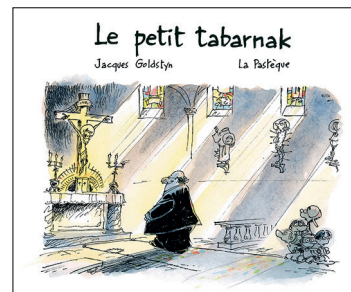
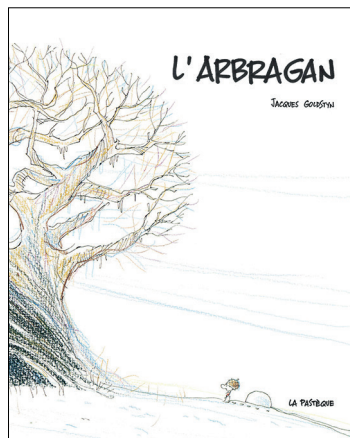
Le prisonnier sans frontières [*El prisionero sin fronteras*] es un libro de imágenes sin palabras, donde se desarrolla la historia de un hombre que es encarcelado en medio de una protesta. Aislado en una prisión, pierde comunicación con el mundo exterior. Allí se entristece al pensar en la vida tranquila que llevaba con su hija, mientras que en la cárcel se encuentra injustamente privado de su libertad. Un pájaro, de manera imprevista, se aparece por la ventana de su celda con una carta, que le es arrebatada por el guarda de la prisión. Desde ese momento, las cartas no paran de llegar y el guarda hace una gran fogata con ellas, pero las palabras vuelan y se esparcen por todo el mundo. Ahora llegan tantas cartas que se convierten en alas maravillosas para que el hombre pueda recobrar su libertad. Una historia muda, aunque con un contenido muy profundo y contundente: la libertad es el bien máspreciado que tenemos los seres humanos. En muchas partes del mundo existen personas encarceladas y aisladas por el abuso de poder: las palabras y la solidaridad pueden abrirles el camino hacia su liberación. Distintos niveles de lectura desarrollan la narrativa de esta historia, que combina planos y secuencias, con un estilo dinámico y sencillo que no sepulta la contundencia del mensaje.

Goldstyn no teme a los tópicos poco convencionales e incluso irreverentes. Esto marca su posición con respecto a la infancia y su capacidad para asumir distintos asuntos de la realidad. Su libro *Le petit tabarnak* [*El pequeño tabarnak*] tiene como tema central las blasfemias, palabras muy fuertes que tienen una condenación religiosa. El día en que su padre se da un golpe en el dedo con un martillo y grita: “¡Ta-bar-nak!”, su hijo comienza una búsqueda para saber lo que realmente significa esa palabra. Para algunos de sus compañeros ese es el nombre de un animal prehistórico, para otro, se refiere a una terrible enfermedad, pero también es el nombre de un dictador. Las palabras fuera de contexto pueden significar muchas cosas distintas. Para Goldstyn, este libro trata de recuperar una herencia religiosa, pues de alguna manera las nuevas generaciones han dejado de tener esa vinculación con lo sagrado. El recurso de explorar el significado de esta palabra detona una forma inteligente y sutil de poner en perspectiva la religión.

La mirada crítica de la sociedad se expande en otros libros, como el álbum *L'arbragan*. Esta historia tiene como protagonista un niño que se siente muy diferente. Aunque ama estar aislado, no resiente la soledad porque tiene como mejor amigo a un majestuoso roble que está a las afueras del pueblo. Desde sus ramas puede ver las cosas que hacen las personas a escondidas, como la señora Briscar, quien se roba las cerezas del árbol del padre Griotte; la hija del notario, que se besa con un motorizado; el gordo Castreault, quien pinta con grafitis el vagón del tren. Sin embargo, dentro de su amigo el Arbragan, escondido entre sus ramas, existe un mundo distinto, el de los animales que conviven de manera más armónica entre ellos. Cuando el invierno pasa, el viejo roble ya no retoña, ¿será que habrá muerto? El protagonista le rinde un homenaje al colgar en sus ramas guantes de colores que han quedado olvidados durante el invierno; así lo hará florecer en un último adiós. La historia de este libro es poliédrica, ya que muchos temas confluyen en su interpretación, la muerte como una tranquila despedida, las pequeñas miserias de los seres humanos, la relación de los seres sin importar su especie y la diferencia como un valor que define la verdadera personalidad. Muchas imágenes alcanzan el lirismo de la historia, por su manera de explorar lo interno, la composición en colores suaves y las líneas delicadas.

Otro de sus libros, *Les étoiles (Las estrellas, Juventud)* aborda territorios compartidos entre la ficción y la no ficción. Yankele es un niño judío que debe prepararse para heredar la tienda de su padre, por lo que más le gusta es leer, leer sobre astronomía, su sueño es ser astronauta. Una tarde, descubre en el parque a una chica que lo atrapa por su belleza, se trata de Aicha, quien también tiene la misma pasión por las estrellas. Para ellos es el comienzo de una amistad que se transforma en un amor profundo. Solo que Aicha es musulmana. Una historia cuyo telón de fondo es el universo de las estrellas, pero que habla del amor, de los muros que pueden erigir las religiones y del misterio que hay más allá del infinito. La narrativa visual se apropia de recursos como la alternancia de planos narrativos, el uso de un color para marcar cambios en las emociones y secuencias que establecen el paso del tiempo.

La obra de Jacques Goldstyn está marcada por la preocupación por temas sociales, una mirada crítica de la realidad, pinceladas de humor y dulzura, junto a una profundidad que no se debilita por la sencillez de las formas.

BIOGRAFÍA

Jacques Goldstyn estudió geología en la Universidad de Montreal. Se dedicó por un tiempo a la geología petrolera, hasta que un amigo le ofreció ilustrar un libro para niños sobre ciencias. Su carrera como autor e ilustrador se define a partir de ese proyecto, que prepara su incursión en la no ficción y el cómic.

Su estilo gráfico es espontáneo, combina tinta, lápiz y acuarela. Gran parte de su trabajo es analógico, su trazo es rápido y mantiene una paleta de colores suaves pero luminosos. Muchas veces trabaja con bocetos y con originales que son un poco más grandes que su tamaño natural para poder incluir detalles.

*Con los años, mi estilo se ha vuelto mucho más simple. Dibujo objetos o personajes con economía de trazos. El dibujo no debe aplastar el tema y hacernos olvidar la historia. Está ahí para acompañar el texto. Prefiero sugerir que dibujar mucho. Diría modestamente que me las arreglo para dibujar casi cualquier cosa que me venga a la cabeza. En 2017 ganó el Governor General's Award por el álbum *Azadah* y en el 2020 ganó el Prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse por su libro *Les étoiles* [*Las estrellas, Juventud*].*

RECURSOS DE INTERÉS

Facebook: [@jacquesgoldstyn](#)

Enchanted Lion Books: <https://enchantedlion.com/jacques-goldstyn>

STÉPHANE JORISCH

No sé si es el humor lo que me gusta en los libros para niños o el hecho de que tiene que ser animado. La ligereza de las cosas... Cuando estás estresado, la más mínima molestia parece catastrófica, pero se trata de intentar encontrar la ligereza de las cosas, eso es lo que trato de hacer.

Stéphane Jorisch ha ilustrado alrededor de 80 libros para niños, aunque también se dedica a la ilustración editorial. En su trabajo utiliza distintas técnicas, pero prefiere la acuarela. Una de sus mayores preocupaciones es mantener la espontaneidad en sus dibujos y crear a sus personajes. *Suki's Kimono [El kimono de Suki]*, con textos de Chieri Uegaki, es una historia conmovedora que tiene como personaje principal a una pequeña niña, Suki, quien decide ir a la escuela con su kimono el primer día de clase. Sus hermanas toman distancias de ella porque sienten vergüenza, pero a Suki no le importa. Tampoco las risas y las burlas de sus compañeros en el salón de clases. Cuando la profesora invita a Suki a contar qué hicieron durante las vacaciones, ella se transforma y parece volar mientras danza y cuenta el día que su abuela le regaló el kimono. Una historia que habla acerca de la identidad, la fuerza interior y la poesía de la vida. Jorisch confiesa que es un gran lector y que en su oficio como ilustrador tiene la facultad de darle vida a los personajes como se los imagina. Es lo que hace en este libro, que muestra la belleza de lo tradicional en acuarelas que parecen difuminadas. Suki tiene una belleza interior reflejada en su rostro apacible mientras irradia delicadeza en sus movimientos; sus emociones apenas perceptibles logran conectar con el lector que ve en la pequeña Suki una niña fuerte y orgullosa de sus raíces.

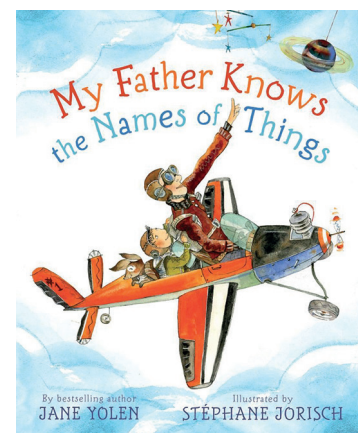
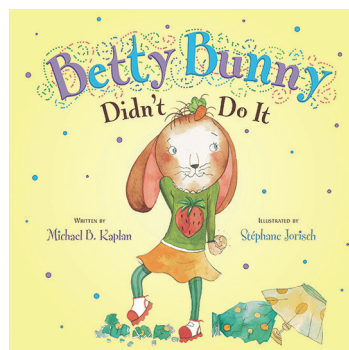
My Father Knows the Name of Things [Mi padre sabe el nombre de las cosas] es un libro álbum con textos rimados de Jane Yolen. La admiración que siente un niño por su padre se hace evidente en las ensoñaciones que construye a partir de fantasías donde viajan o exploran juntos el mundo. Su padre sabe el nombre de todas las cosas, de todos los seres que están alrededor y van poblando el imaginario del protagonista. Las ilustraciones propician un universo lleno de detalles y encanto, y van mostrando distintos escenarios, pero especialmente la relación de afecto entre el niño y su padre. Al final del libro, antes de dormir, el protagonista sabe que todos esos nombres ahora le pertenecen.

La convivencia de la realidad y la fantasía encuentra muchas formas en los libros para niños. En *Un cadeau pour Sophie [Un regalo para Sofía]*, con textos de Gilles Vigneault, se entremezcla el tema de la muerte con la poesía de las cosas sencillas. Sophie recibe de su tío anciano pequeños regalos que no tienen un valor monetario: un pequeño cuaderno, una foto... También recibe un regalo muy especial de su amigo Emilio: el fondo de una botella que puede brillar con el sol y crear un pequeño arcoíris. Con la llegada del invierno, el viejo tío muere, pero les deja la promesa de que si ellos piensan en él, siempre vendrá a acompañarlos. El día en que desaparece el regalo mágico del trozo de cristal, Sophie y Emilio pensarán en el tío Tomas y lo encontrarán en el mundo de los sueños, donde les revelará la clave para hallar el regalo perdido. En un estilo figurativo, las imágenes recrean una atmósfera poética y les otorgan un encanto es-

pecial a las escenas. Muchos detalles tienen valor protagónico y los animales, que cobran cierta humanización, son dibujados con realismo y belleza.

The Owl and the Pussy Cat [El búho y la minina] es un poema de Edward Lear que adquiere una nueva lectura a partir de las ilustraciones de Jorisch. El poema narrativo y absurdo cuenta la historia de un búho y una gata que se enamoran y, para casarse, emprenden un viaje en un barco verde guisante hasta el país de los exóticos árboles de Bong. Allí, enamorados, bailan a la luz de luna. Las refinadas ilustraciones, con una línea elegante y colores delicados, introducen un mundo donde las diferentes especies no se pueden mezclar y por ello utilizan máscaras. El lejano país describe una sociedad donde personajes muy distintos pueden congregarse, un mundo utópico y gentil que hace posible el amor y la amistad. Desde una mirada más contemporánea, este poema cobra un sentido muy actual en el mundo creado por el ilustrador.

Quizás el poema del absurdo más famoso en idioma inglés es “*Jabberwocky*”, escrito por Lewis Carroll en su libro *Alicia a través del espejo*. En él se utilizan muchas palabras inventadas por el autor, lo que dificulta encontrar un sentido diáfano aunque en su conjunto podemos entrever la lucha de un joven con el monstruo *Jabberwocky*. En este caso, las ilustraciones plantean un mundo extraño, y una lectura sofisticada de la obra que tiene que ver con la guerra o el totalitarismo, un universo decadente y surreal que construye una lectura retadora de este clásico. En sus ilustraciones de *Jabberwocky*, Stephan Jorisch reinterpreta de manera arriesgada este clásico de la literatura inglesa.

BIOGRAFÍA

Stéphane Jorisch comienza a dibujar desde muy pequeño, influenciado por su padre, quien era dibujante. En la escuela dibujaba en los márgenes de sus cuadernos y sus compañeros siempre querían ver más de sus ilustraciones.

Hizo un bachillerato en grafismo que no logró despertar su pasión, por lo cual siguió estudios en diseño industrial, que le permitió trabajar en tres dimensiones. Sus primeros trabajos estuvieron vinculados con la arquitectura, pero luego se desarrolló en la industria editorial. En su estudio de Montreal, trabaja con pluma, acuarela, guache y Photoshop. A propósito de su técnica expresa:

Me gustan los efectos de la acuarela. El medio te elige a ti. Los ilustradores, al principio, quieren absolutamente tener un estilo. Pero el estilo es el que te atrapa a ti. Dependiendo de tu temperamento, te atrae este o aquel medio. Eso determina automáticamente tu estilo. Tus intereses, las cosas que te preocupan: ese es tu estilo. No lo es el hecho de que tengas una línea fuerte, una línea suave, o esta línea, o aquella línea. Son tus preocupaciones las que te harán elegir un medio y las que definirán que tengas un rasgo fuerte...

Ha ganado en dos oportunidades el Governor General's Illustration Award por libros en francés, en 1993 por *Le monde selon Jean de...* [*El mundo según Jean de...*] y en 1999 por *Charlotte et l'île du destin* [*Charlotte y la isla del destino*]; además recibió en dos oportunidades el Governor General's Illustration Award por libros en inglés: en 2004 por *Jabberwocky* y en 2008 por *The Owl and the Pussy Cat* [*El búho y la minina*]. Por el libro *Un cadeau pour Sophie* [*Un regalo para Sofía*] compartió el TD Canadian Children's Literature Award.

RECURSOS DE INTERÉS

Kids Can Press: <https://www.kidscanpress.com>

JON KLASSEN

Creo que tienes mucho que ganar cuando transitas entre diferentes formas. Es como aprender diferentes idiomas. Si solo hablas un idioma toda tu vida, tu idea del lenguaje como concepto es limitada. Cuando empiezas a aprender las reglas de cómo se juntan los idiomas en general, entiendes mejor el tuyo propio.

Jon Klassen es uno de los creadores de libros para niños más galardonados y reconocidos a nivel internacional. Su experiencia en la animación de películas como *Coraline* y *Kung Fu Panda*, además de su relación con el dibujo digital y analógico, confieren a su estilo un especial conocimiento y fusión de distintos lenguajes. Por su libro *This Is Not My Hat (El ladrón del sombrero, Nubeocho)* recibió la Medalla Caldecott y la Medalla Kate Greenaway, lo que lo convierte en el primer libro para niños en obtener ambos premios.

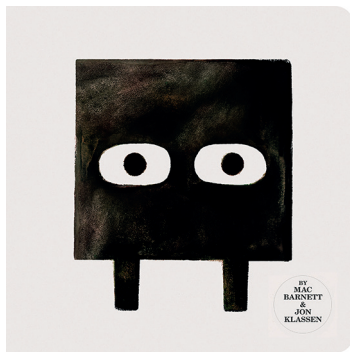
Durante sus estudios de animación, mostró preferencia por el diseño y la construcción de escenarios, aspectos que se evidencian en todos sus libros, desde el formato que utiliza hasta los paisajes donde se mueven sus personajes. Su experiencia de ilustrar libros lo llevó a consolidar su convicción de cómo el lenguaje visual puede generar un ritmo en la historia y un contexto que ayudan al lector a aterrizar. En sus libros plantea mundos consistentes que le permiten al lector sumergirse por un momento en una experiencia total. Como el mismo Klassen señala, el arte tiene ese poder absoluto de ir más allá, de prolongar la experiencia de vivir la realidad hacia otros territorios.

Su trilogía del sombrero lo ha catapultado no solo como ilustrador sino también como autor de sus propios libros, donde enfatiza en el diálogo y en la relación entre los personajes para explorar un tema casi existencial a partir de un objeto tan simple como un sombrero. El primer título, *I Want My Hat Back (Yo quiero mi sombrero, Nubeocho)*, plantea una estructura acumulativa a partir del personaje de un oso que busca su sombrero robado y va preguntando a distintos animales si lo han visto. En un punto, el oso desiste, hasta que cae en la cuenta de que ya ha visto su sombrero en la cabeza de otro personaje. El final, poco complaciente, asume que el oso termina devorando al ladrón. El sombrero adquiere en este relato un valor claramente simbólico, mientras que los diálogos a veces desconcertantes transmiten cinismo o cierto absurdo. En el segundo libro, *This Is Not My Hat (El ladrón del sombrero, Nubeocho)*, se asume el punto de vista del ladrón: un pequeño pez que ha robado el sombrero a un enorme pez que en apariencia se encontraba profundamente dormido. El personaje se dirige al lector para crear un juego, sin embargo, lo que él piensa no es justamente lo que sucede, ya que al final es devorado por su impertinencia. El formato apaisado del libro permite establecer un balance entre el volumen del pez grande y el pez chico, en un escenario más bien simple y oscuro, donde sucede la persecución. El tercer libro, *We Found a Hat (Dos tortugas y un sombrero, Nubeocho)* representa un giro en la estructura anterior, ya que se trata de dos tortugas que encuentran un sombrero en medio del desierto. La amistad de estos dos personajes tambalea por este hallazgo; sin embargo, al final, prefieren dejar el sombrero justo donde los encontraron para preservar su relación. Los paisajes

del atardecer difuminados crean una atmósfera poética cercana al sueño, que sirve como recurso para darle potencia al simbolismo del sombrero, vinculado con la ambición y el egoísmo, los deseos no realizados y el sinsentido de las cosas efímeras.

En estos libros, Klassen experimenta con desafíos técnicos que tienen que ver con la creación de una atmósfera, la combinación de la pintura en acuarela con ilustración digital, el manejo de fondos muy oscuros y la modulación del color. Por su parte, en la serie de formas creada en conjunto con Mac Barnett encontramos un universo pictórico muy original, donde ocurren historias de amistad entre un triángulo, un círculo y un cuadrado. En *Square* [Cuadrado] se trata el tema de la creatividad, una reflexión acerca de lo que significa la genialidad y el proceso de generar un producto estético. En *Triangle* [Triángulo] se habla acerca de los miedos, en una aventura donde los personajes cambian de paisaje y el lector puede apreciar el protagonismo del escenario de formas definidas y otras intermedias. En *Circle* [Círculo] los tres personajes deciden jugar al escondite, hasta que en el interior más profundo de una cueva aparece un misterioso personaje. La exploración simbólica de la psique y un lado oscuro de la existencia en este libro aflora en contraste con el mundo seguro y apacible de los afectos. Los personajes creados por Klassen pueden resultar inexpresivos fuera de su contexto, pero ligeras intervenciones le dan potente expresividad, como la posición y la forma de los ojos, su ubicación dentro del marco de la página o el fondo cromático que emplea. Sin duda, muchos de los libros de este ilustrador logran esa síntesis del trabajo arduo y depurado hasta llegar a una esencia potente e inquietante.

También en colaboración con Mac Barnett crea dos libros que toman cauces diferentes. Uno de ellos es *Extra Yarn* [Hilo Extra], donde se cuenta la historia de una niña que encuentra una caja con un hilo que nunca termina, con el cual borda coloridos trajes que empiezan a cambiar a las personas y a su mundo. La idea de la imaginación y la generosidad como un don que no se agota encuentra aquí una solución fantástica, a manera de los cuentos de hadas. Otro libro, indispensable y retador, *Sam and Dave Dig a Hole* (*Sam y Leo cavan un hoyo*, Juventud) utiliza de manera inteligente el formato apaisado para mostrarnos el camino subterráneo de dos amigos y un perro que cavan un hoyo intentando encontrar algo espectacular, muy distinto a lo que el lector presupone por las imágenes que se muestran. El hoyo, en este caso, sirve como un portal que lleva a los personajes a un mundo invertido, muy parecido a su propio mundo, el de arriba. Una paradoja, una reflexión sobre la felicidad, un divertido juego que conecta con los videojuegos, una variación del tema del mundo invertido. Todos estos aspectos se conectan en este libro cuyas soluciones gráficas muestran una gran originalidad.

BIOGRAFÍA

Nació en 1981 en Winnipeg y estudió animación en el Sheridan College. Su trabajo creativo ha estado inspirado por muchas fuentes, desde su experiencia con el cine, su experiencia como padre y sus ideas acerca de cómo piensan los niños cuando tienen un libro en sus manos. De allí que muchos rasgos fundamentales para crear ficción, como los conceptos de tiempo y espacio, tengan sólidas columnas en la construcción de sus mundos. A pesar de que trabaja con formas sencillas, escenarios limpios, una gama cromática estable y pocos personajes, sus historias son trascendentes y populares al mismo tiempo: *El público siempre está buscando símbolos. Puedes tener una hermosa ilustración, pero si no tiene los símbolos que simplemente comunican lo que necesitas comunicar, entonces se perderán. Es lo mismo con la película. Puedes tener una hermosa secuencia de tomas, pero si no está organizada claramente, te pierdes y la historia desaparece. Has perdido a tu audiencia, no importa lo bien que lo hayas hecho visualmente. La idea siempre debe estar primero.*

Jon Klassen ha sido acreedor de los premios más prestigiosos en ilustración, como la Medalla Caldecott y la Medalla Kate Greenaway, así como el Governor General's Literary Award, el New York Times Best Illustrated Book y el Irma Black Award, entre otros. Ha sido incluido como Miembro de la Orden de Canadá "por su transformativa contribución a la literatura infantil como autor y como ilustrador".

RECURSOS DE INTERÉS

Instagram: @jonklassen
Twitter: @burstofbeaden

JULIE MORSTAD

En este momento me gustan mucho los textiles de la Bauhaus, el arte gráfico y la animación de Europa del Este de mediados del siglo xx y el arte popular. Me inspira la remota posibilidad de que algún día tenga tiempo para diseñar textiles y tejer tapices.

El estilo de Julie Morstad es ecléctico. Sus imágenes son refinadas, de líneas suaves y espacios vacíos. Muchos de sus personajes reflejan tranquilidad emocional, gracia en los movimientos y encanto. Pájaros y animales tienen una presencia constante en sus libros; como afirma Morstad, le encanta pintar pelajes y plumas. La influencia de la moda también es notable en sus imágenes, especialmente de los años veinte y un diseño art déco. Un motivo central en la obra de Julie Morstad es la infancia, cuyas representaciones aparecen en los libros que acompaña como ilustradora o crea como autora e ilustradora. Para los más pequeños, ha ilustrado tres libros escritos por Sara O'Leary: *When I Was Small* [Cuando yo era pequeña], *Where You Came From* [De dónde viniste] y *When You Were Small* [Cuando tú eras pequeño], donde especulan sobre el mundo pequeño de la infancia, el lugar desde donde vienen los niños y cómo es ser tan pequeño. Una fértil imaginación reproduce en estos libros muchos deseos e inquietudes que todos los niños tienen sobre cómo es la experiencia de ser bebé. Las delicadas ilustraciones, con contornos muy definidos en tinta, calibran muy bien las zonas de color para configurar un mundo bucólico e inocente, representado con una estética *vintage*.

Varios de sus libros están vinculados con la biografía de mujeres que cambiaron el curso de la historia, por su valentía o su persistencia. *It Began with a Page* [Todo comenzó con una página], con textos de Kyo Maclear, relata la historia de la artista japonesa Gyo Fujikawa y su vocación temprana para el dibujo. En el libro se narra cómo la familia de Gyo se traslada a Estados Unidos, donde tiene la oportunidad de consolidar su carrera, a pesar de que para ese momento no tenía recursos, de que era una mujer en un ámbito masculino y de que era extranjera. También se ilustran las penurias de la familia de la artista durante la Segunda Guerra Mundial, por el hecho de ser japoneses en Estados Unidos, pero Gyo retoma su carrera después de este largo silencio. Su proyecto *Babies* fue rechazado rotundamente porque en él mezcla niños negros con niños blancos algo impensable en la década de los sesenta en Estados Unidos, hasta que finalmente sale publicado y tiene un enorme éxito comercial. Las imágenes de este libro combinan distintas técnicas, páginas a color en acuarela y otras a blanco y negro en tinta. En ellas, Morstad realiza distintas composiciones, a veces las figuras están aisladas, en otras están integradas como parte de una escena que cuenta una historia, a veces los personajes se distribuyen en distintas capas o pueden llenar toda la página.

En *Swan* [Cisne], cuenta de manera espléndida la vida de la bailarina rusa Ana Pavlova, los escenarios de la Rusia Imperial y los teatros que se alternan con el mundo más íntimo de la pequeña Ana, quien sueña con ser bailarina desde el día que va al teatro con su madre y le cambia la vida para siempre. Elegantes escenarios, imágenes en secuencia y una gama cromática refinada acompañan el crecimiento de esta *prima ballerina* que le dio brillo a *La muerte del cisne*. A lo largo del libro aparece un tendido de ropa, que tiene relación con el desarrollo mismo de la

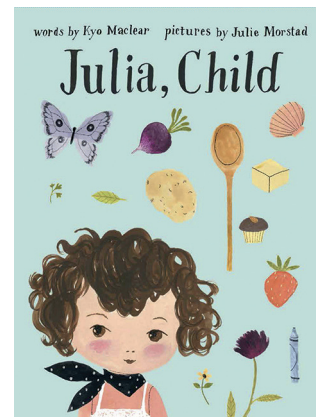
historia como un flujo de acontecimientos y el vestuario como un elemento fundamental en la vida de Pavlova y en las influencias que son más apreciadas por la ilustradora en sus búsquedas estéticas.

En otras obras, Julie Morstad explora esa permanente relación entre realidad y fantasía en el mundo de la infancia. En *This is Sadie [Esta es Sadie]*, con textos de Sara O'Leary, el mundo de esta pequeña se transforma: comienza en una caja donde se esconde e imagina que viaja en barco, hasta expandirse en mil mundos de ficción. Las imágenes van pasando gradualmente de viñetas o escenas sobre un fondo blanco a ilustraciones a doble página ricas en color porque así funciona ese otro mundo, el de la imaginación que se expande por las historias favoritas de la pequeña Sadie.

How to [Cómo] es un libro conceptual que ofrece a los lectores otras posibilidades de asumir las situaciones cotidianas y recargarlas de un nuevo sentido. Imágenes elegantes sobre fondos neutros revelan niños que están a punto de entrar a un nuevo espacio, a pesar de que viven situaciones comunes y corrientes, como dormir, andar en bicicleta, correr o mirar el cielo. Las ilustraciones concentran metáforas visuales que pueden darles un sentido poético, filosófico o mágico a eventos que son corrientes, como el deseo de encontrar amigos que se expresa en la imagen del niño que dibuja en el piso personajes imaginarios o la forma como la sombra de una niña le indica el camino que debe seguir. Las posibilidades que cada imagen denota y su simplicidad dan cuenta de un manejo versátil del lenguaje visual, así como el uso de recursos narrativos que pueden dar entrada al humor, el asombro y la inventiva. En este conjunto se aprecia el disfrute pleno de la infancia como un estado en el que se vive en ese reino intermedio entre la realidad y la fantasía.

Today (Hoy, Lata de Sal) es un libro celebratorio y lleno de sorpresas. A partir del momento en que una niña se levanta, muchas cosas pueden ocurrir para divertirse, eso depende de si se decide emprender un viaje a algún sitio real o imaginario o si hay que quedarse en casa porque está lloviendo. Las recurrentes situaciones son descritas con imágenes que tienen un estilo infantil, llenas de colores, sobre fondos neutros en los que destacan las notas de color. Desde la perspectiva del niño, muchas imágenes invitan al descubrimiento, a dejar volar la imaginación o a pensar qué podría ser su elección favorita, por eso algunas páginas dobles muestran muchas opciones: helados que se pueden comer en un día caluroso, los juguetes que se pueden tener en una habitación o los libros que pueden ayudar a pasar un buen rato.

Los personajes de Julie Morstad, mayormente niñas, se mueven en escenarios cálidos y cercanos. Cada libro tiene una personalidad distinta, por lo que su estilo varía, aunque su paleta de colores mantiene un registro suave y envolvente. Cuidadas composiciones y una descripción detallada del mundo de lo pequeño alternan con grandes composiciones de escenarios y ciudades, así como el protagonismo del universo de la imaginación.

BIOGRAFÍA

Algunos críticos ven la influencia de Edward Gorey en los dibujos de Julie Morstad, especialmente por su libro *Milk Teeth* [*Diente de leche*] aunque ella afirma que esa influencia no está en el universo de lo macabro tan característico de este autor, sino en su intención de mostrar “cuán duro es ser niño, qué tan frágil te sientes y cuán pequeño eres”. Para esta ilustradora que se reafirma en su profesión con la maternidad, la infancia es un momento muy especial de la vida. En sus libros explora esta condición, el mundo de lo pequeño y las experiencias infantiles cotidianas cargadas de imaginación.

Muchas influencias se pueden apreciar en la obra de esta ilustradora, como la de la dibujante japonesa Gyo Fujikawa, los ilustradores Ezra Jack Keats, Arthur Rackam y Maurice Sendak, además del estilo art déco que deja traslucir una estética en sus libros.

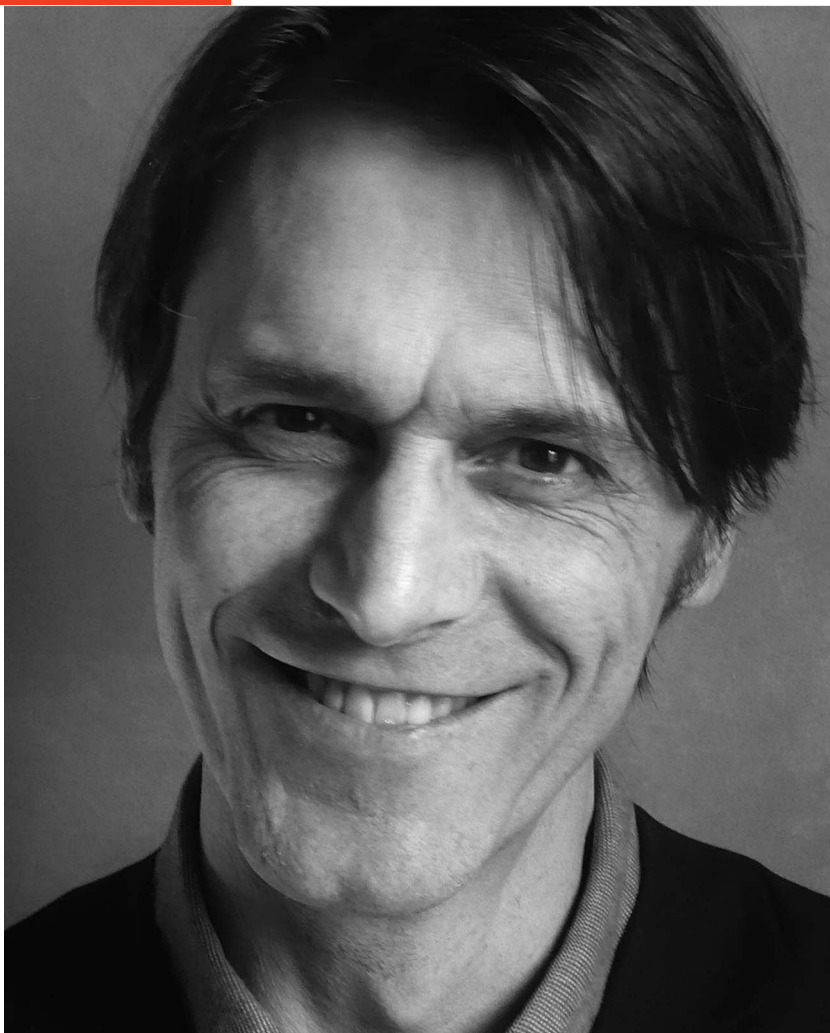
En el 2004 obtuvo un BFA del Alberta College of Art and Design y desde ese momento ha producido arte para libros, cubiertas de CD, ilustraciones para editoriales y animación. Además, enseña ilustración en la Emily Carr University.

Sus libros han ganado premios y nominaciones desde su debut como ilustradora. *How to* [*Cómo*] ganó el Marilyn Baillie Picture Book Award y fue finalista del Governor General's Literary Award; *Julia, Child* (*Julia Child*, Periplo) fue nominado al Governor General's Literary Award y *When I Was Small* [*Cuando yo era pequeña*] obtuvo el Christie Harris Illustrated Children's Literature Prize.

RECURSOS DE INTERÉS

Página oficial: <https://juliemorstad.com>

Instagram: @juliemorstad

STÉPHANE POULIN

Cuando yo estaba pequeño y le contaba a los adultos las increíbles historias de mis aventuras diarias, ellos estaban convencidos de que estaba mintiendo. Ahora que estoy grande, todos aquellos a quienes les cuento estas mismas historias creen en su autenticidad.

Las sorprendentes imágenes de Stéphane Poulin han acompañado cientos de libros en todo el mundo, algunos escritos por él mismo y otros en coautoría con escritores de gran prestigio, como Thierry Lenin, Carl Norac y Dominique Demers. Su versatilidad para la representación de ambientes y personajes en un estilo realista, le ha otorgado un reconocimiento internacional y el aprecio de sus lectores, quienes reconocen en sus ilustraciones verdaderas obras de arte.

En 1985 aparece su primer libro ilustrado, *Ah! Belle Cité* [*¡Ah! Hermosa ciudad*], un abecedario con imágenes de Montreal con vívidas escenas de distintos lugares de la ciudad, que el autor fue recreando en un proceso de investigación a lo largo del cual tomó apuntes e hizo bosquejos en largos paseos en bicicleta. Aunque no corresponde a la idea de un alfabeto tradicional, este libro propicia una aguda mirada para descubrir los detalles que cada escena esconde. Poco tiempo después, las ilustraciones fueron expuestas en una galería de arte en Montreal.

En el mercado hispano se conocen dos de sus libros como autor, se trata de *Benjamin et la saga des oreillers* (*Benjamín y la historia de la almohadas*, C.E.L.T.A. Amaquemecan, México) y *Catch that Cat!* (*¡Agarren esa gata!*, Ediciones Ekaré). En el primero se relatan las peripecias de un empleado modesto y tímido que trabaja en una fábrica de confección de almohadas. Su maravillosa voz quedará impregnada entre las telas y hará que las personas caigan rendidas. Todo cambia el día en que el talento de Benjamín lo lleva a los grandes escenarios de la ópera. Los característicos personajes de Poulin, en esta etapa, parecen muñecos de mejillas muy rojas y volúmenes redondeados. En esta historia, los escenarios y atmósferas marcarán los cambios más importantes en la vida de Benjamín, cuya bondad y afición por la música recuperan el valor del arte para darle una significación distinta a la sociedad de consumo.

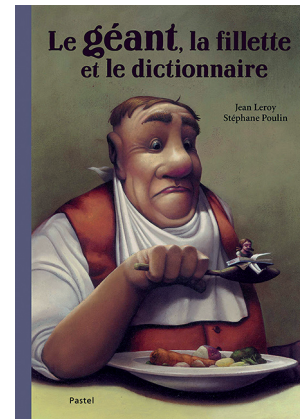
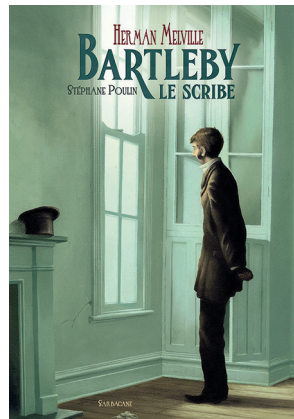
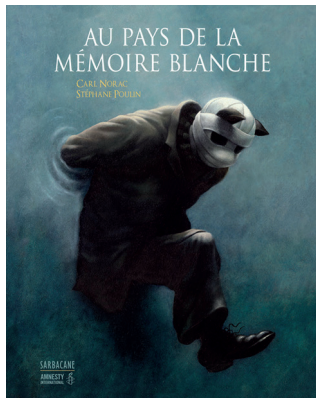
Catch That Cat! es otro de sus libros como autor ilustrador. Aquí se cuenta una divertida experiencia de un chico que por error transporta en su morral a su gata Jacinta hasta la escuela. ¿Cómo hacer para atrapar a la escurridiza Jacinta entre tantos salones y escaleras? Una persecución llena de situaciones permite mostrar distintos personajes: los profesores más estrictos, aquellos a quienes todos les temen y los más comprensivos. Durante este recorrido se muestra el interior de una comunidad escolar, con sus laboratorios, su biblioteca y sus canchas deportivas, pero también la multiculturalidad propia de la sociedad canadiense en la descripción de los distintos rostros. Imágenes a color de tono realista se combinan con otras a blanco y negro que introducen elementos narrativos y muchas notas de humor.

La obra de Poulin tiene un fuerte acento realista, que muestra un impecable dominio del dibujo, de los volúmenes y, especialmente, de la luz. Muchas de sus escenas muestran distintos puntos de vista, lo que deja asomar una influencia del lenguaje cinematográfico. Cada una

de sus ilustraciones presenta cuidadas composiciones y momentos congelados que recogen los eventos más sobresalientes de las historias. En *Bartleby, le scribe* (*Bartleby, el escribiente*, Alianza) recrea la historia del personaje enigmático creado por Herman Melville. Uno de los cuentos más representativos de la literatura estadounidense, escrito en 1853, encuentra en la propuesta visual de Poulin elementos surrealistas y una elegancia inusitada, especialmente por el juego de luces que bañan las escenas desde las ventanas.

Vieux Thomas et la petite fée (*El viejo Tomás y la pequeña hada*, Juventud) es un relato profundo y melancólico, que se arroja en el molde de los cuentos de hadas. El anciano Tomás no es un hombre feliz, vive solo y siempre está maldiciendo. Un día encuentra en la orilla de la playa a una niña diminuta y frágil que lo conmueve. Desde ese momento, la vida de Tomás cobra otro sentido: renacen en él emociones escondidas que le darán una perspectiva distinta de la existencia. A pesar de que la historia escrita por Dominique Demers es poco complaciente, las ilustraciones crean una atmósfera delicada, con una luz difusa y cálida. La caracterización del personaje de Tomás muestra la transición emocional de este anciano pescador, y muchos planos detalle revelan el mundo más pequeño del hada. Un libro cuyos lenguajes proponen una reflexión sobre la muerte, la soledad y los pequeños milagros de la vida.

Uno de los libros más recientes donde participa como ilustrador es *Au pays de la mémoire blanche* (*En el país de la memoria blanca*, Barbara Fiore), con textos de Carl Norac. En esta historia, calificada como extraña y relacionada con la memoria y la desolación, un extraño se despierta cubierto de vendajes en un hospital: ha sufrido un atentado. Ha perdido la memoria, aunque a poco descubre que es parte de un mundo donde reina la intolerancia, y él forma parte de uno de los bandos. El personaje, representado como un perro antropomorfizado, mira el mundo desde un vendaje blanco, una nueva memoria que lo ayudará a entender su realidad desoladora. Nuevamente, las imágenes en óleo recrean magistralmente un universo distópico y oscuro, con asombrosas perspectivas y una representación realista donde hay más sombras que luces. El formato, a medio camino entre cómic y libro ilustrado, da cuenta de un dominio magistral de las escenografías, de la capacidad inmensa para crear escenarios, algunos vinculados con el mundo de los sueños, y una paleta cromática que destaca zonas oscuras y aplastantes de la vida. Sin duda, Stéphane Poulin es uno de los grandes ilustradores canadienses, y ha consolidado un estilo de ilustración artística de impecable acabado.

BIOGRAFÍA

Stéphane Poulin es un autor e ilustrador nacido en Quebec en 1961. Desde niño le apasionó el dibujo y pronto descubrió su vocación de ilustrador: *Éramos nueve niños en la familia. No se estudiaba por mucho tiempo, teníamos que encontrar trabajo en algún momento. Pero uno de mis maestros de secundaria habló con mi mamá. Él le dijo que sería divertido para mí ir al CEGEP (Colegio de Enseñanza General y Profesional). Me metí en diseño gráfico. Mi novia de entonces estudiaba ortopedagogía, me leía textos sobre desarrollo infantil. Me dije: Esto es lo que quiero hacer: ilustrador para niños.*

En 1979, se matriculó en el Ahuntsic College en Montreal, en artes gráficas. En 1983 obtuvo la mención infantil en la categoría Generación Joven en el concurso Comunicación-Juventud. Publicó su primer libro para niños en 1985, *Ah, Belle Cité! A Beautiful City ABC*, libro que fue recibido con entusiasmo por la crítica, especialmente por sus escenas llenas de detalles y el manejo del color.

Aunque ha escrito libros que han sido traducidos a varios idiomas, entre ellos *Catch That Cat!*, *Benjamín et la saga des oreillers* y *Un voyage pour deux*, admite que se siente más cómodo como ilustrador.

Emplea principalmente el óleo, técnica que domina con rigor pero que le absorbe mucho tiempo en la ejecución. Ilustrador prolífico, su obra se puede admirar en más de cien libros. Hoy en día, su trabajo lo lleva frecuentemente a colaborar con escritores de Canadá, Estados Unidos y Europa. Stéphane Poulin ha ganado numerosos premios nacionales e internacionales y sus libros han sido incluidos en la Lista de Honor IBBY.

RECURSOS DE INTERÉS

Domminique et Compagnie: <https://www.dominiqueetcompagnie.com/>

Editions Sarbacane: <https://editions-sarbacane.com/auteurs/stephane-poulin>

BARBARA REID

La cultura y la sociedad cambian. Los artistas también lo hacen; a veces son los que impulsan el cambio. Cada vez somos más conscientes de la diversidad, el feminismo y la inclusión en general. Cada generación de lectores y escritores crece con diferentes influencias y experiencias. Siempre habrá trabajo por hacer, pero espero que los nuevos creadores encuentren sus voces y tengan la oportunidad de contar sus historias. A medida que surgen problemas y cambian las actitudes, soy optimista de que la literatura infantil reflejará o incluso inspirará esos cambios.

Barbara Reid es ilustradora y autora de libros para niños, ampliamente reconocida por su técnica de trabajo en plastilina que les da un acabado en relieve a muchas de sus ilustraciones. Además de haber escrito e ilustrado más de doce libros, ha ilustrado alrededor de 25 para acompañar el trabajo de escritores como Kenneth Oppel, Jo Ellen Bogart y Emil Sher. Sus imágenes dan cuenta de una especial capacidad de observación, además de presentar distintas perspectivas y acentuar detalles que propician una rica lectura visual.

Vinculada con el mundo natural desde su infancia, muchos de sus libros privilegian escenarios donde los árboles, el cielo, la nieve y los animales tienen especial protagonismo. En *Two by Two [Dos por dos]* retoma el mito del diluvio en divertidos versos rimados que van multiplicando las parejas de animales que suben al arca. Las imágenes, composiciones lineales, van describiendo la procesión de animales que se suman al arca y las personas que llevan implementos para el largo viaje. Detalles asombrosos como las plumas del pavo real, la textura de la larga barba de Noé y el pelaje de algunos mamíferos evidencian el trabajo cuidadoso con la materia para crear volumen y patrones. Algunas escenas introducen perspectivas inusuales, como la entrada de los flamencos y los rinocerontes en plano cenital, como si un testigo contemplara la acción desde el aire.

Uno de sus libros más conocidos, *Gifts (Regalos)*, con textos de Jo Ellen Bogart, presenta la relación de una abuela que viaja por todo el mundo con su nieta. En cada nuevo viaje, se establece un juego entre ellas en el que la abuela le pregunta: “¿Qué te gustaría que te trajera?”. El deseo de la nieta se llena de cosas maravillosas o imposibles, como un pedazo del cielo, un pez volador o el olor de la lluvia. Así, los textos detonan escenarios exuberantes, como una planicie africana donde se erige un majestuoso baobab o un atardecer radiante al lado de una pirámide mesoamericana. Delicados detalles como el dragón dorado de una tetera china enfatizan la filigrana de sus ilustraciones.

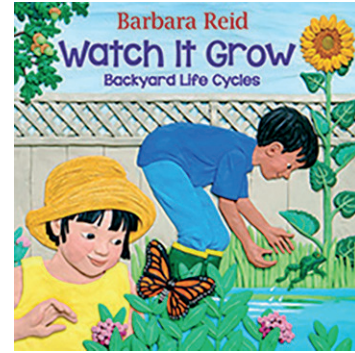
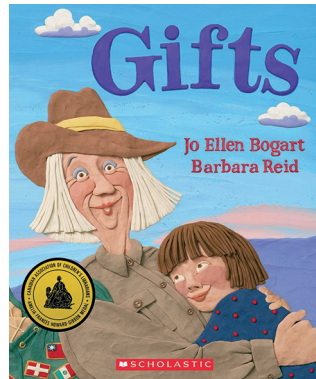
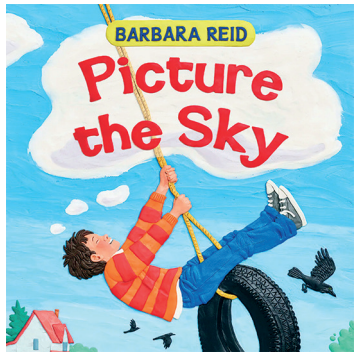
La técnica que emplea Reid parte de bosquejos hechos a mano, pues para ella el dibujo como base es fundamental. Una vez que está delineada la escena, traslada su diseño a un cartón de dibujo. En este momento decide la paleta de colores, ya que debe hacer las mezclas antes de aplicarlas al cuadro. La plastilina se esparce para crear el fondo, luego se van añadiendo las imágenes para crear las capas y así obtener el relieve. Distintas técnicas se aplican, a veces con rodillos, con las manos, con cepillo de dientes, para crear texturas y moldear las ilustraciones. Lograr transparencias es el mayor reto en esta técnica, que resulta limitada pero más versátil.

The Subway Mouse [El ratón del metro] es una historia de coraje en la que un ratón decide encontrar su lugar en el mundo. Nib, un ratón que vive en una estación del metro, sueña

con ese lugar que hay al Final del Túnel, para muchos ratones es un mito, ya que ninguno ha logrado llegar. Un día, emprende su aventura para buscarlo y se encuentra con Lola, una ratona solitaria. Después de algunos tropiezos y a pesar de la incredulidad, llegan al Final del Túnel, un lugar tan hermoso que nunca habían imaginado. A pesar de los peligros que allí se esconden, sus maravillas harán que valga la pena habitarlo. En este caso, resulta aguda la caracterización de los personajes, su gestualidad y la forma como transmiten sus emociones. Algunas perspectivas, como aquellas que exploran el mundo subterráneo, asumen la mirada de los ratones, que se complacen con cada resto de comida que encuentran, cada semilla o cada objeto que cobra una dimensión especial para ellos.

Perfect Snow [Nieve perfecta] reproduce una experiencia infantil muy auténtica. Cuando la nieve es perfecta para armar muñecos o construir una fortaleza, todos los niños del colegio se disputan por las mejores porciones en el recreo. Scott y Jim, en este escenario, representan dos personalidades que afloran: la del chico que se toma su tiempo para construir algo y la del impulsivo que destruye lo que otros han construido. Finalmente, cuando ambos deciden trabajar juntos, todos los otros chicos de la escuela se suman para hacer la mejor de las esculturas en nieve. Esta historia habla acerca del trabajo en equipo, en una experiencia de invierno que conecta a muchos niños canadienses. En las ilustraciones se retratan en su diversidad, en un patio de juego todo blanco donde destacan las notas de color de las gorras, los guantes y las bufandas.

En *Picture a Tree [Imagina un árbol]* y *Picture the Sky [Imagina el cielo]* los protagonistas son elementos naturales de valor universal. Estas ideas parten de la observación de Barbara Raid durante sus paseos con su mascota; mirar las ramas oscuras de los árboles sobre el fondo pálido del cielo la hicieron pensar en cómo podrían imaginarse estos elementos, que también están presentes en el arte. Las muchas formas como vemos los árboles y el cielo, en espacios urbanos, en los reflejos que proyectan en el agua, en sus movimientos, son parte de las potentes imágenes que se describen en estos libros, donde se desafían las representaciones, donde se expanden las gamas cromáticas y se invita a la observación como una manera de descubrir el mundo.

BIOGRAFÍA

Barbara Reid estudió ilustración en el Ontario College of Art and Design. Empezó su carrera como ilustradora de libros para niños en libros de texto, lo que le sirvió como entrenamiento para perfeccionar su técnica de modelado en plastilina. Parte de sus aprendizajes la llevaron a trabajar por capas, manejar la luz y lograr mejores efectos con el uso de la técnica, a veces combinada con ilustración. Su esposo, el fotógrafo Ian Crysler, se encarga de crear los archivos digitales que se envían a la editorial.

El trabajo de Barbara Reid es meticuloso para crear las distintas mezclas de colores y las capas donde se van superponiendo las figuras sobre el fondo. En cuanto al trabajo de ilustración, afirma:

Toma tu trabajo muy en serio. No te tomes tú demasiado en serio. Respeta a tu audiencia. Presta atención al cuerpo de trabajo que estás creando o que quieres crear. El negocio del libro es un juego largo. Ama tu trabajo o encuentra otra carrera. Y añadiría: ¡asegúrate de divertirte!

Por su trabajo ha recibido el prestigioso premio Ezra Jack Keats, así como el Vicky Metcalf Award. Por su libro *The Party* [La fiesta] recibió el Governor General's Award, y por *The Subway Mouse* [El ratón del metro] recibió el Sylvia Schwartz Award. Algunos de sus libros han sido incluidos en la Lista de Honor IBBY. Además, en 2013 recibió la Orden de Canadá que reconoce “una vida de servicio destacada para una comunidad, grupo o actividad en particular”.

RECURSOS DE INTERÉS

Página oficial: <https://barbareid.ca/about/>
Instagram: @barbreidart

SYDNEY SMITH

Disfruto anticipando cómo el lector sigue la historia. Es un poco como caminar sobre la cuerda floja cuando se trata de manipular a la audiencia. Sea demasiado obvio y lo rechazarán, sea demasiado sutil y correrá el riesgo de confusión. Quiero que el libro sea desafiante, pero tampoco quiero que sea oscuro. Tiene que haber una recompensa por los desafíos que le presentas al lector.

Sydney Smith es un ilustrador preocupado por la manera como el lenguaje visual puede ofrecer narraciones alternas en una historia. En sus libros se evidencia el impacto del cine y el cómic, en la manera de disponer imágenes en secuencia, la adopción de puntos de vista inusuales y el marco que bordea algunas ilustraciones. Su pincelada gruesa marca los contornos claramente y el color se distribuye de manera dosificada, en un paleta fría y suave que enfatiza aspectos semánticos vinculados con lo emocional y lo poético.

Uno de sus libros más conocidos y premiados es *Sidewalk Flowers (Un camino de flores)*. Con un guion de JonArno Lawson, esta historia visual reproduce la caminata que hacen un padre y su hija por la ciudad hasta llegar a casa. Los planos narrativos atrapan, principalmente, aquello que llama la atención de la pequeña y que pasa desapercibido por su padre. Detalles como una flor que crece entre las grietas, un gato en una vitrina o un perro que espera fuera de una tienda pueblan este paseo de momentos asombrosos. La relación con el texto de Caperucita Roja está dada por la niña que lleva una capucha roja, pero también por la secuencia de Caperucita, que se distrae en el bosque con las flores. Un pájaro muerto en el camino abre el universo del color; la niña se detiene para dejar sus flores como tributo. A partir de esta secuencia, se transforma el entorno: un acto de bondad, por pequeño que sea, puede cambiar el mundo. Sin duda, este libro es poliédrico y profundo, a pesar de que no tiene texto, habla acerca de la capacidad para ver los pequeños milagros de la existencia y el poder que tenemos para cambiar nuestro entorno.

The White Cat and the Monk [El gato blanco y el monje], escrito por Jo Ellen Bgart, hace gala de la manera como la imagen puede contextualizar una historia. Las primeras secuencias ilustradas describen el momento en que un gato blanco llega a una abadía, recorre sus pasillos y escaleras hasta llegar a una habitación. Allí, un monje copista medieval lo espera para hacerse mutua compañía. Con una paleta más apagada y un mayor dominio del negro, este libro habla sobre la búsqueda del conocimiento, del proceso creativo y la relación apacible entre dos seres. Las imágenes describen un espacio interior austero, pero lleno de una especial alegría e intimidad.

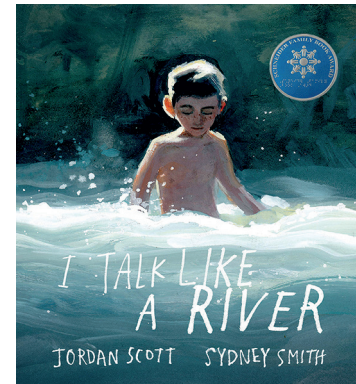
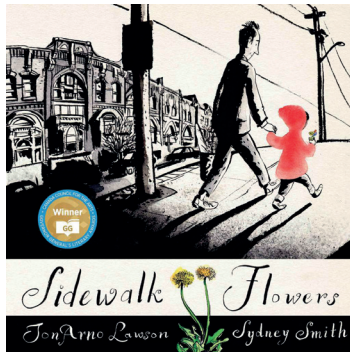
Town Is by the Sea [El pueblo está junto al mar] enlaza de manera magistral un texto poético con ilustraciones sugestivas, que reproducen las preocupaciones de un niño por su padre que trabaja en una mina de carbón. Las imágenes plantean distintos ritmos narrativos, algunas ocupan la doble página por completo, otras reproducen cuadros que desarrollan una secuencia. La voz narrativa da paso a distintos universos: el de la cotidianidad, el del mundo subterráneo donde trabajan los mineros y el de las ensoñaciones del protagonista que mira al mar como un escenario que cambia a medida que pasa el día. El estilo combina imágenes de trazos rápidos y

sencillos con otras que expanden un mundo visual delicado, de pinceladas vibrantes. Los planos se van intercalando a lo largo de la narración visual, aquellos que pertenecen al mundo de arriba, donde el protagonista juega y deambula, mientras que otros planos reflejan el mundo de abajo, opresivo y oscuro, donde apenas un angosto túnel permite ver el duro trabajo de los mineros. Una historia que enfatiza en el amor de un hijo por su padre y la fuerza de los lazos familiares.

El primer libro escrito e ilustrado por Sydney Smith es *Small in the City* [*Pequeño en la ciudad*]. Además de estrenarse como escritor, con esta obra consolida su preocupación porque las imágenes contribuyan a extender aquellas zonas de significado que el texto no puede atrapar en una misma historia: las emociones, el paso del tiempo, la inclemencia del invierno, la sensación de sentirse ínfimo y perdido en un mundo lleno de estímulos. La ciudad se presenta como un espacio hostil donde un niño busca a su gata extraviada. En su recorrido imagina los sitios por donde ella puede estar, mientras que la nieve cubre las calles y el frío arrecia. En esta obra, las ilustraciones cobran un valor protagónico, introducen al lector en este recorrido en una secuencia que presenta el viaje en autobús hasta la parada que está cerca de la casa del protagonista. Pinceladas gruesas, imágenes enmarcadas y distintos formatos confieren dinamismo a la narrativa y diseñan una manera de contar que consolida la autonomía del lenguaje visual.

Sus más recientes ilustraciones acompañan los textos de Jordan Scott en el libro *I Talk Like a River* (*Hablo como un río, Zorro rojo*). En esta historia, un chico que tiene problemas para hablar fluidamente se ve expuesto en el salón de clases cada vez que el profesor le pide intervenir. En su mundo interior batalla con esta dificultad, hasta el día en que su padre lo invita a un lugar tranquilo a la orilla del río. En este momento tan especial, su padre le hace ver que él fluye como el río, las aguas salpican, hacen remolinos, giran y luego toman su curso. Ahora se siente fuerte porque sabe que él es y habla como el río. Sin duda, en este relato de enorme turbulencia interior, las ilustraciones dan entrada a la poesía y a la metáfora visual, mientras permiten un flujo distinto en la narrativa. El río salpica con sus gotas de luz al protagonista, en una escena hermosa y mágica. Los recursos gráficos como las imágenes en secuencia, los formatos rectangulares y efectos que distorsionan las figuras acentúan la carga emocional que difícilmente pueden expresar los textos.

Sydney Smith abre en cada proyecto nuevas posibilidades para la narrativa gráfica, para que asomen nuevos códigos que interconectan lenguajes visuales y muestran cómo pueden recrearse de una manera artística y sumergir al lector en territorios más poéticos y simbólicos.

BIOGRAFÍA

Sydney Smith nació en Nueva Escocia y estudió dibujo y grabado en la Universidad NSCAD (Nova Scotia College of Art and Design). Según comenta en una entrevista, su relación con el dibujo estuvo asociada a momentos difíciles de su infancia, por la separación de sus padres. Como una forma de escape, se apasionó por dibujar superhéroes y monstruos, y su relación con el dibujo no cesó incluso cuando ya muchos niños de su edad abandonaron esa afición.

El primer libro que ilustra, *Mabel Murple*, aparece publicado en 2010, y desde ese momento se dedica a la ilustración de libros infantiles. Un hito en su carrera es *Sidewalk Flowers*, libro que obtuvo una enorme aceptación en la crítica. En cuanto a su técnica, expresa: *Encontré el pincel más gratificante. Es portátil y expresivo, pero soy nervioso y el pincel no me resulta natural. La única forma en que puedo usar el pincel correctamente es estar relajado y confiado; de lo contrario, las líneas salen demasiado controladas, no fluyen correctamente y parece basura. El pincel me enseña a estar más tranquilo y a confiar en mí mismo.* Por su libro *Sidewalk Flowers* [Un camino de flores] ha ganado el Governor General's Award for Illustrated Children's Books, el New York Times Best Illustrated Children's Book of the Year, el Publishers Weekly Best Books of the Year, el Amelia Frances Howard-Gibbon Illustrator's Award. Por su libro *Town Is by the Sea* [El pueblo está junto al mar] ganó la medalla Kate Greenaway y el TD Canadian Children's Literature Award. Más recientemente, por su libro *Small in the City* [Pequeño en la ciudad], ganó la Medalla Kate Greenaway.

RECURSOS DE INTERÉS

Página oficial: <https://www.sydneydraws.ca/>
Instagram: @sydneydraws

JILLIAN TAMAKI

La gente está realmente entusiasmada con los cómics en este momento, pero no saben lo que sabría un fanático de los cómics o un aficionado a los cómic: la historia de los cómics, cómo se hacen los cómics. Incluso cómo leer cómics, eso básico y fundamental es algo que mucha gente todavía está aprendiendo. Creo que como gente de cómics, es difícil cuestionarse, pensando: “¿Qué quieres decir con que no sabes cómo leer un cómic?” Literalmente, algunas personas no saben cómo leer un cómic.

Jillian Tamaki es una ilustradora y caricaturista canadiense, nacida en Toronto, que ha desarrollado una sólida carrera en el lenguaje visual, además de ilustrar libros álbum para niños y, principalmente, novelas gráficas. Dos de sus novelas gráficas más importantes las crea en colaboración con su prima Mariko Tamaki, lo que les ha permitido consolidar un método de trabajo colaborativo y personal al mismo tiempo. En *Skim* desarrollan un personaje atribulado y complejo que trata de encontrar salida a su depresión. Una descripción honesta de lo que significa la adolescencia en bachillerato, la vida real que no está tan llena de aventuras como de problemas comunes y corrientes, y temas que en estas edades se vuelven cruciales, como la depresión, el suicidio, la angustia adolescente, la homosexualidad y los sentimientos complejos definen a una chica en un proceso de crecimiento que se detona con el suicidio de su novio. En un estilo dinámico, que intenta atrapar el mundo interior, las viñetas en blanco y negro se disponen en distintos formatos a lo largo de las páginas. La nominación de este libro al Governor General's Literary Award generó una controversia que movió a la comunidad de artistas del cómic, ya que solo se incluyó a Mariko Tamaki como autora de la obra. Una carta enviada por notables figuras defendió la postura del ilustrador como creador pleno de una obra de esta naturaleza.

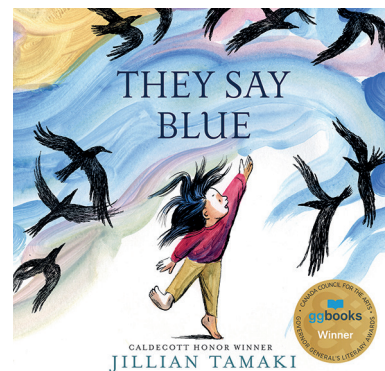
El segundo libro de esta dupla, *This One Summer (Aquel verano, La Cúpula)*, desarrolla la relación de dos amigas preadolescentes que se encuentran nuevamente durante un verano en la playa de Awago. Planos que alternan los espacios interiores y los escenarios externos sirven como unidades narrativas para marcar situaciones que ocurren en el mundo externo y empujan el crecimiento, y otras unidades reproducen el mundo interno de los conflictos y las tensiones en las relaciones familiares. Gran parte del acierto que muchos lectores manifiestan para conectarse con estas novelas gráficas tiene que ver con su realismo, la capacidad para contar de una manera muy distinta lo que es la vida adolescente. Secuencias narrativas que intercambian planos horizontales con páginas llenas de recuadros, distintos ángulos narrativos —algunos muy atrevidos—, fórmulas gráficas que combinan tiras horizontales con grandes planos a página completa, planos detalle, bocadillos, onomatopeyas, planos en secuencia, introducen un universo erosionado, muy lejano de esa ideal temporada de vacaciones. Secuencias de sexualidad, lenguaje explícito, crisis emocionales, situaciones trepidantes y secretos ponen al descubierto muchos temas que definitivamente expulsan a estas chicas de la infancia. Una novela muy bien imbricada que pone el foco en lo femenino e invita a sumergirse en una experiencia de cambio llena de descubrimientos.

Our Little Kitchen [Nuestra pequeña cocina] es un libro álbum celebratorio donde la preparación de una comida en una cocina comunitaria se convierte en una ocasión para vivir la

conexión con los ritos de picar, oler, combinar y disfrutar de una comida juntos. A medio camino entre un libro ilustrado y un cómic, este libro cuenta una experiencia personal de Jillian Tamaki, quien trabajó en Nueva York como voluntaria en un comedor comunitario. La caracterización de personajes y el dinamismo que cobran los alimentos mientras pasan de una mano a otra, hacen que una actividad cotidiana se convierta en una fiesta llena de sonidos y ritmos.

They Say Blue (Dicen azul) es un libro distinto en su trayectoria, más cercano al concepto de libro álbum. Desde el punto de vista de una niña vemos el mundo que la rodea a color, el paso del tiempo y los cambios, la celebración de la existencia y la suavidad con la que suceden muchas cosas que a veces pasan desapercibidas. No es un libro propiamente narrativo, aunque tiene un hilo conductor que va sujeto a lo que la protagonista observa. Muchas transformaciones, como el agua que puede salpicar en pequeños diamantes o la niña que se convierte en un árbol que florece y escucha el silencio, construyen imágenes poéticas y vitales. En este caso, el estilo de Tamaki deja atrás el esquematismo de su narrativa gráfica para crear imágenes poéticas, vibrantes, con pinceladas superpuestas. El final de la historia, apacible, apuesta por la contemplación, desde una ventana se observa una bandada de pájaros que se aleja y que parecen a la distancia manchas de tinta en el mar del cielo.

Aunque Jillian Tamaki navega con fuerza las aguas de la novela gráfica para jóvenes, ha logrado vincularse con los libros álbum, donde explora otras técnicas y lenguajes.

BIOGRAFÍA

Jillian Tamaki es reconocida por su trabajo gráfico, vinculado a distintos medios, el libro ilustrado, la caricatura, la ilustración y la novela gráfica. Nació en Ottawa, pero creció en Calgary. En 2003 se graduó en el Alberta College of Art and Design, desde cuando comenzó su carrera profesional. Trabajó en una compañía desarrolladora de videojuegos, experiencia que recuerda por el entorno que le permitió consolidar su aprendizaje. Se ha dedicado a la enseñanza en Parsons School of Design, actividad que disfruta porque le permite extender sus ideas y conocimientos técnicos. De hecho, en su páginas Web ofrece muchas ideas centrales para concebir un proyecto creativo.

Me deleito en la ambigüedad. Puedes pensar de una sola manera y eso está totalmente bien. Creo que ser demasiado literal es la muerte de mucho del buen arte. Les digo a mis alumnos: “No es necesario que seas tan literal, la gente tiene cerebro. Pueden llenar los espacios en blanco”. Por eso la gente ve a Jesús en una tostada. ¿Sabes de qué estoy hablando? Solo necesitas algunos puntos de referencia para representar algo, y creo que conceptualmente es de la misma manera. No es necesario dibujar todo, conceptualmente quiero decir, dibujar todo tan literalmente. La ambigüedad y los espacios intermedios son en realidad lo interesante.

Por su trabajo, Jillian Tamaki ha recibido importantes reconocimientos en Estados Unidos y Canadá. En varias oportunidades, el Ignatz Award, además del Governor General’s Award, la Medalla Caldecott, el Eisner Award, el New York Times Best Illustrated Children’s Book List y el Boston Globe-Horn Book Picture Book Award.

RECURSOS DE INTERÉS

Página oficial: <https://www.jilliantamaki.com>
Instagram: @jilliantamaki

ROGÉ

Siento que nuestra atención se dirige más hacia nuestro lado racional, el que orchestra nuestros pensamientos cotidianos. Dejamos muy poco espacio para conectarnos con nuestro inconsciente y nuestros instintos. Estamos sepultados por la acumulación de información, por las elecciones que tenemos que hacer o por la gestión de nuestro tiempo, que siempre pasa demasiado rápido... Creo que mi papel es contrarrestar este estado para sacudir nuestra vida cotidiana. El arte y la poesía tienen esta fuerza y debemos alimentarnos de ellos.

Rogé es un poeta visual, especialmente en sus retratos que logran captar emociones y trascienden lo visible: la dulzura, el desconcierto, la melancolía. Muchas de sus obras reproducen en primer plano el rostro de niños y adultos que han dejado testimonio poético de una experiencia vital. En esta tendencia, encontramos libros que tienen un aura muy especial. *Mingan, mon village* [*Mingan, mi pueblo*] reúne 15 poemas de niños de una comunidad Innu, uno de los pueblos originarios de Canadá. Para esta obra, Rogé convivió en la comunidad de Mingan por varios días, lo que le permitió armar un archivo de fotografías de los quince jóvenes participantes en su proyecto de creación literaria. Posteriormente, en su estudio, recreó imágenes excepcionales de estos rostros, elaboradas con una paleta de colores tenues que les dan suavidad y delicadeza a las expresiones. Algunos poemas contienen imágenes sobrecogedoras: “Cae nieve sobre los planetas / Cuando caminamos en el cielo / las estrellas trazan como un río”. A propósito de este libro, ilustrado a partir de fotografías, comenta en una entrevista:

Yo quiero que se parezcan, pero no soy un retratista. Mi reto es no hacer algo demasiado realista, porque eso quita la emoción. En mis dibujos, lo que intento captar es ante todo la mirada. Trato de entender lo que hay detrás de la mirada de los niños, como una abertura a su mundo interior. Lo más importante para mí fue buscar las emociones en sus rostros.

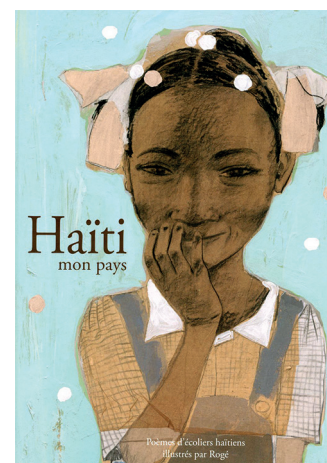
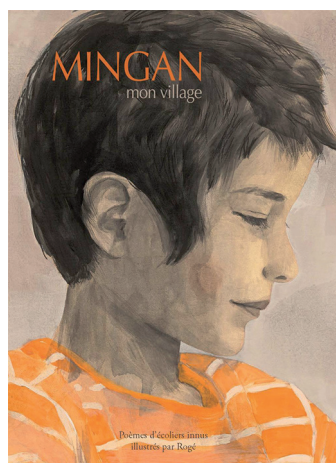
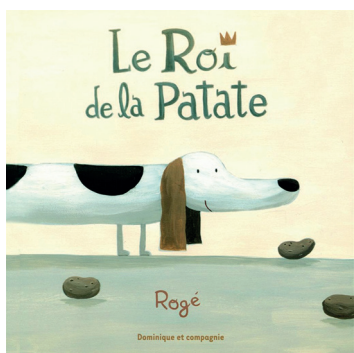
De alguna manera, este libro define una forma de trabajar a partir del registro que hace de la realidad y que luego traslada al papel utilizando la técnica de la acuarela.

Haiti, mon pays [*Haití, mi país*] es un libro ilustrado muy especial, anterior a *Mingan, mon village* [*Mingan, mi pueblo*]. Consta de una serie de retratos elaborados por Rogé con un conjunto de poemas escritos por niños haitianos. El libro surge como una coincidencia entre la editora y el autor, que conectan dos inquietudes en un mismo camino para hacer coincidir los poemas ya elaborados con la serie de retratos que ya estaba realizando el ilustrador, para presentarlos en una exposición en Îles de la Madeleine. En esta obra, la paleta absorbe colores cálidos y las expresiones de los niños denotan una especial ternura. Retratos de gran realismo atrapan gestos, peinados y miradas que interpelan al lector.

Bagages, mon histoire [*Equipaje, mi historia*] reúne los poemas de quince jóvenes migrantes que cuentan sus emociones a partir de sus recuerdos y su historia personal. Como parte de un proyecto de escritura creativa liderado por Simon Boulerice, estos poemas llenos de fuerza se ensamblan magistralmente con ilustraciones delicadas, que parecen irradiar una especial ternura por la paleta cromática y el trazo. Las anécdotas de este libro han inspirado un documental donde los jóvenes protagonistas ponen en perspectiva un “otro lugar” y un “antes” que se convierten en un “aquí y ahora”. En este eje, otros libros son significativos, como *Hochelaga, mon*

quartier [Hochelaga, mi barrio] y *Mémoire, ma maison* [Memoria, mi casa]; este último representa un giro, ya que los poemas son escritos por ancianos que rememoran su lejana infancia. Sin duda, las ilustraciones recargan muchos de estos textos fuertemente emocionales con una inusitada belleza, por la elegancia del trazo, el gesto sobrio y la paleta de colores neutros. Para muchos lectores, las imágenes de Rogé crean sensaciones líricas y conectan con un sentido especial de lo estético.

En sus libros para los más pequeños, Rogé logra crear universos llenos de humor, cálidos y refrescantes. En *Le gros monstre qui aimait trop lire* (*El monstruo al que le gustaba leer*, Panamericana) despliega la caracterización de una galería de monstruos que se ven atrapados en el encanto de la lectura. En las páginas de un libro abandonado por una niña que huye despavorida, el gran monstruo descubre un mundo distinto al bosque poblado de árboles y seres extraños. Aun para un personaje de fantasía otros mundos pueden atarlo a las páginas de una buena historia. Por su parte, *Le roi de la patate* [*El rey de la papa*] plantea el esquema de la búsqueda, en parte lo que implica la búsqueda interior y la necesidad de tener compañía. Roger es un perro salchicha que logra convertirse en un cocinero famoso, pero luego de alcanzar su sueño máspreciado se da cuenta de que algo más esencial le hace falta. En este libro, las ilustraciones reproducen muchos escenarios urbanos, integran la multiculturalidad y construyen un mundo donde los seres humanos y las tecnologías conviven con personajes humanizados. Composiciones diagonales y una gama cromática muy variada armonizan con un sentido del humor presente en los libros de este autor para los más pequeños.

BIOGRAFÍA

Antes de consagrarse a tiempo completo a la ilustración, Rogé (Roger Girad) se dedicó a la publicidad. Se graduó en Comunicación Gráfica en la Université Laval en Quebec y luego trabajó como director artístico en agencias de Publicidad. En 1997, participó en una experiencia de cooperación internacional en República Dominicana, lo cual le permitió desarrollar una serie de murales en la ciudad de Salcedo, pero también conocer el entorno del Caribe. Esta experiencia representa un hito en su carrera, ya que a partir de allí se dedicará a la ilustración. En el año 2006 ganó el prestigioso Prix du Gouverneur général en Canadá, en la categoría de ilustración, por su libro *Le gros monstre qui aimait trop lire* [*El monstruo al que le gustaba leer*, Panamericana]. El terremoto de Haití en 2010 representó un momento crucial en su carrera, en tanto que la situación que se vivía en la isla lo impulsa a acometer una serie de retratos para darles visibilidad a los niños en medio de la tragedia. Este giro encauzará parte de su trabajo por una veta creativa que tiene como protagonista el retrato, para captar emociones muy sutiles y el universo interior de los personajes. En 2014, su libro *Haiti, mon pays* fue incluido por el New York Times en la lista de los diez mejores libros para niños de ese año.

Rogé es un artista consciente del papel de ilustrador en el discurso para la infancia, no solo por un sentido social que orienta su trabajo, sino también por el hecho de que los libros para este público lector son muchas veces la primera experiencia artística con la que tienen contacto: ofrecerles algo novedoso y distinto es una tarea que exige la mejor calidad en la ilustración para este público.

RECURSOS DE INTERÉS

Página oficial: <https://www.roge.ca/>
Instagram: @rogegirard

Editoriales

ANNICK PRESS

388, Carlaw Avenue, Suite 200
Toronto, Ontario, M4M 2T4
Tél: 416-221-4802
Editor Internacional para Latinoamérica
Jennifer Hoge
jennifer.hoge@internationaleditors.com
Web: <https://www.annickpress.com/>
Email: submissions@annickpress.com

BAYARD CANADA LIVRES

4475, rue Frontenac
Montreal, Quebec, H2H 2S2
Tél: 514 278 3025
Pascale Patte-Wilbert, Agente literario
Email: ppattewilbert@wanadoo.it
Web: <http://www.bayardcanada.ca/en/project/bayard-canada-livres/>

BAYEUX ARTS INCORPORATED

2403, 510-6th Avenue,
SE Calgary, T2G-1L7
Tél: 403-249-2477
Web: <https://www.bayeux.com/>
Email: ashis.bayeux@gmail.com

BREAKWATER BOOKS LIMITED

Suite 213, 321 Carlaw Avenue
Toronto, Ontario, M4M 2S1
Tél: 709-722-6680
Derechos: rights@breakwaterbooks.com
Web: <https://breakwaterbooks.com/>
Email: orders@breakwaterbooks.com

BOOMERANG ÉDITEUR JEUNESSE

1650, Lionel-Bertrand
Boisbriand, Québec, J7H 1N7

Tél: 450-434-0306
Web: <https://boomerangjeunesse.com/>
Email: info@boomerangjeunesse.com

CLOCKWISE PRESS

Web: <http://clockwisepress.com/>
Email: solange@clockwisepress.com

COMME DES GÉANTS

38, rue Sainte-Anne
Varenes, QC, J3X1R5
Tél: 438 496-6512
Web: <https://www.commedesgeants.com/>
Email: nadine@commedesgeants.com

CORMORANT BOOKS

260, Spadina Avenue, Suite 502
Toronto, Ontario, M5T 2E4
Tél: 416.925.8887
Derechos: c.chot@cormorantbooks.com
Web: <https://www.cormorantbooks.com/>
Email: mpublicity@cormorantbooks.com

D'EUX

1042, rue Walton
Sherbrooke, Québec, J1H 1K7
Tél: 819.437.4866
Derechos: Daniela Bonerba
Email: rights@bonerba.com
Web: <https://editionsdeux.com/>

DOMINIQUE ET COMPAGNIE

1101, avenue Victoria
Saint-Lambert, Québec, J4R 1P8
Tél: 514 875-0327
Editora adjunta: Isabelle Cuchet
isabelle.cuchet@enfantsquebec.com
Email: dominiqueetcie@editionsheritage.com
Web: <https://www.dominiqueetcompagnie.com/index.asp>

ÉDITIONS CHOUETTE

2515, avenue de la Renaissance
Boisbriand, Québec, J7H 1T9
Tél: 514 925-3325
Simon Payette
Director General
simon.payette@editions-chouette.com
Web: <https://editions-chouette.com/>
Email: info@editions-chouette.com/

EDITIONS DE L'ISATIS

4829, avenue Victoria,
Montréal, Québec, H3W 2M9
Telf: 514 369-6176
Email: editions_delisatis@hotmail.com
Web: <https://editionsdelisatis.com/>

ÉDITIONS DE MORTAGNE

C.P. 116
Boucherville, Québec, J4B 5E6
Tél: 450 641-2387
Web: <https://editionsdemortagne.com>

ÉDITIONS DES PLAINES

C.P. 123, Winnipeg, Manitoba, R2H 3B4
Tél: 204-235-0078
Email: admin@plaines.mb.ca
Web: <https://www.plaines.ca/>

ÉDITIONS HURTUBISE

1815, avenue de Lorimier
Montréal, Québec, H2K 3W6
Tél: 514.523.1523
Derechos: Geneviève Lagacé
genevieve.lagace@groupehnh.com
Email: amelie.tremblay@groupehnh.com
Web: <https://editionshurtubise.com/>

ÉDITIONS LES MALINS

Dirección de Comunicación:
Margot Cittone
Email: mc@lesmalins.ca
Web: <https://www.lesmalins.ca/>

ÉDITIONS LES 400 COUPS

4609, rue d'Iberville Bureau 300
Montréal, Québec H2H 2L9
Tél: 514 381-1422
Email: info@editions400coups.com
Web: <https://www.editions400coups.com/>

EDITIONS MICHEL QUINTIN

2259, av. Papineau, local 104
Montréal, Québec, H2K 4J5
Tél: 514 379-3774
Email: info@editionsmichelquintin.ca
Web: <https://www.editionsmichelquintin.ca/>

ÉDITIONS PLANÈTE REBELLE

2247 Marcil
Montréal, Québec
Tél: 438 406-4736
Email: info@planeterebelle.qc.ca
Web: <https://www.planeterebelle.qc.ca/>

LES ÉDITIONS QUÉBEC AMÉRIQUE

7240, rue Saint-Hubert
Montréal, Québec, H2R 2N1
Tél: 514 499-3000
Derechos: Alexandra Valiquette
Email: avaliquette@quebec-amerique.com
Web: <https://www.quebec-amerique.com/>

FIREFLY BOKS LTD

50, Staples Avenue
Unit 1
Richmond Hill, Ontario, L4B 0A7
Tél: (416) 499-8412
Director editorial: Steve Cameron
Email: fireflycameron@gmail.com
Email: service@fireflybooks.com
Web: <https://www.fireflybooks.com/>

FITZHENRY & WHITESIDE LTD

Tél: 905-477-9700 Ext 207
Sharon Fitzhenry (CEO)
Email: sfitz@fitzhenry.ca
Email: hdoll@fitzhenry.ca
Web: <https://www.fitzhenry.ca/>

FLOWERPOT PRESS

2160, South Service Road West
Oakville, Ontario, L6L 5N1
Tél: 416-479-0695
Publisher: Anne Hayes
Email: anne@flowerpotpress.com
Web: <https://www.flowerpotpress.com/>

FONFON

2059, rue Wellington
Montréal, Québec, H3K 1W7
Tél: 514 704-8690
Derechos: rights@editionsaf.com
Email: info@editionsaf.com
Web: <https://editionsfonfon.com/>

FORMAC PUBLISHING COMPANY LIMITED

5502, Atlantic Street
Halifax, NS, B3H 1G4
Tél: 902-421-7022
Email: customerservice@formac.ca
Web: <http://www.formac.ca/>

GOÉLETTE

1350, rue Marie-Victorin
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, J3V 6B9
Tél: 450 653-1337
Email: info@boutiquegoelette.com
Web: <https://www.goelette.ca/>

GREAT PLAINS PUBLICATIONS

Tél: 204 475-6799
Email: info@greatplains.mb.ca
Web: <https://www.greatplains.mb.ca/>

GREYSTONE BOOKS

343, Railway Street, Suite 302
Vancouver, BC, V6A 1A4
Tél: 604.875.1550
Derechos: rights@greystonebooks.com
Email: info@greystonebooks.com
Web: <https://greystonebooks.com/>

GROUPE D'ÉDITION LA COURTE ÉCHELLE

4388, rue Saint-Denis, bureau 315
Montréal, Québec, H2J 2L1
Tél: 514 312-6950
Derechos: rights@courteechelle.com
Email: info@courteechelle.com
Web: <https://www.groupecourteechelle.com/>

INANNA PUBLICATIONS

210, Founders College York University
4700, Keele Street,
Toronto, Ontario, M3J 1P3
Tél: 416.736.5356
Editora: luciana@inanna.ca
Email: inanna.publications@inanna.ca
Web: <https://www.inanna.ca/>

INHABIT MEDIA

P.O. Box 11125
Iqaluit, Nunavut XoA 1Ho
Gerente de derechos: Pia Flamand
Email: pia.flamand@inhabitmedia.com
Email: info@inhabitmedia.com
Web: <https://inhabitmedia.com/>

KIDS CAN PRESS

Corus Quay – Kids Can Press
25, Dockside Drive,
Toronto Ontario, M5A 0B5
Tél: 416-479-7000
Derechos: rights@kidscan.com
Email: customerservice@kidscan.com
Web: <https://www.kidscanpress.com/>

LA MONTAGNE SECRETE

3816, avenue Royal,
Montréal, Québec, Canada, H4A 2M2
Tél: 514.483.9281
Email: info@lamontagnesecrete.com
Web: <https://www.lamontagnesecrete.com/>

LA PASTÉQUE

102, avenue Laurier Ouest, Montréal,
Canada, H2T 2N7
Tél: 514.502.0836
Email: fred@lapasteque.com
Web: <https://www.lapasteque.com/>

LES ÉDITIONS BOUTON D'OR ACADIE

CP 575, Moncton,
Nouveau-Brunswick, E1C 8L9
Tél: 506-382-1367
Email: info@boutondoracadie.com
Web: <https://boutondoracadie.com/>

LES ÉDITIONS DE LA BAGNOLE

4545, rue Frontenac, 3e étage
Montréal, Québec, H2H 2R7
Tél: 514 849-5259
Email: info@leseditionsdelabagnole.com
Web: <http://www.leseditionsdelabagnole.com/>

LES ÉDITIONS FOULIRE

4339, rue des Bécassines
Québec, Québec, G1G 1V5
Tél: 418 628-4029
Email: edition@fouliere.com
Web: <https://www.fouliere.com/>

LIÈVRE DE MARS

38, rue Sainte-Anne, Varennes, Quebec
Canada, J3X 1R5
Tél: 438 496-6512
Web: <https://www.lielievredemars.net/>

ORCA BOOK PUBLISHERS

Tél: 1-800-210-5277
Derechos: Barbara Howson
Email: Barbara@orcabook.com
Email: orca@orcabook.com
Web: <https://www.orcabook.com/>

OWLKIDS BOOKS

1, Eglinton Ave. East, Suite 800
Toronto, Ontario, M4P 3A1
Tél: 416-340-2700
Derechos: rights@owlkids.com
Email: owlkids@owlkids.com
Web: <https://owlkidsbooks.com/>

PAJAMA PRESS

11, Davies Ave., Suite 103
Toronto, ON, M4M 2A9
Derechos: Catherine Mitchell
Email: rights@pajamapress.ca
Email: info@pajamapress.ca
Web: <https://pajamapress.ca/>

PAPP INTERNATIONAL

3700, rue Griffith, suite 395,
Montréal, Québec, H4T 2B3
Tél: 514 725-1515
Dirección de Ventas y Mercadeo:
Lelana Hudson
Email: lelana@pappinternational.com
Coordinación de ventas: Angela Mentakis
Email: angela@pappinternational.com

PEMBROKE PUBLISHER

Presidente: Mary Macchiusi
Email: mary@pembrokepublishers.com
Web: <https://www.pembrokepublishers.com/>

PHIDAL PUBLISHING

Ventas para América Latina: Maria Sommer
Email: msommer@phidal.com
Email: orders@phidal.com
Web: <https://phidal.com/>

PORTAGE & MAIN PRESS/HIGHWATER PRESS

100-318, McDermot Ave.
Winnipeg, MB, R3A 0A2
Tél: 204-987-3500
Email: customerservice@portageandmainpress.com
Web: <https://www.portageandmainpress.com/>

RONSDALE PRESS

3350, West 21st Avenue
Vancouver, B.C., V6S 1G7
Tél: 604-738-4688
Email: ronsdale@shaw.ca
Web: <http://ronsdalepress.com/>

SCHOLASTIC CANADA

175, Hillmount Road
Markham, Ontario, L6C 1Z7
Tél: 905 8877323
Email: mmaclagan@scholastic.ca
Web: <https://www.scholastic.ca/>

SECOND STORY PRESS

20 Maud Street, Suite 401
Toronto, Ontario, M5V 2M5
Tél: 416 537-7850
Email: info@secondstorypress.ca
Web: <https://secondstorypress.ca/>

SHOEBOX MEDIA

Tél: 450 689-1888
Email: info@shoeboxmedia.net
Web: <https://shoeboxmedia.net/>

THE NOVELTY BOOK COMPANY

Dirección General: John Cox
Email: john@thenoveltybook.com
Gerencia de mercadeo: Yurima Jimenez
Email: yurima@thenoveltybook.com
Web: <http://thenoveltybook.com/>

THEYTUS BOOKS

Green Mountain Rd., Lot 45
RR#2, Site 50, Comp. 8
Penticton, BC, V2A 6J7
Tél: 250-493-7181
Email: info@theytus.com
Web: <https://www.theytus.com/>

TUNDRA BOOK GROUP HOUSE OF ANANSI / GROUND- WOOD BOOKS

Derechos; Mariana Linares
Tél: 416-363-4343 Ext. 230
mariana@anansi.ca

NIMBUS PUBLISHING

Gerente de Exportación
Karen McMullin
Tél: 647-461-3824
kcmullin@nimbus.ca

QA INTERNATIONAL

Directora de Negocios
Valérie Dupont
Tél: 514-499-3000
vdupont@qa-international.com

WATTPAD

36, Wellington Street East

Toronto, Ontario, M5E 1C6

Email: ashleigh@wattpad.com

Web: <http://www.business.wattpad.com>

Instituciones

Association of Canadian Publishers (ACP) representa unas 115 editoriales de propiedad y control canadienses de todo el país. Es un grupo diverso, vital para el avance de nuevos autores canadienses, que publica una variedad de géneros: literatura infantil, comercio en general, educación y obras académicas.

<http://publishers.ca/>

Association of Canadian University Presses / Association des presses universitaires canadiennes (ACUP/APUC) está compuesta por 16 miembros que publican y distribuyen libros y fomentan el interés de la erudición canadiense, asesorando a las instituciones de educación superior y a sus académicos a través del intercambio de ideas con un público más amplio.

<http://acup-apuc.ca/>

Banque de titres de langue française (BTLF) provee tecnología y servicios a la cadena de suministro de casas editoras en francés. BTLF agrega metadatos de editoriales y distribuidores, rastrea datos de ventas y promueve normas técnicas del sector como la EPUB.

<http://btlf.ca/>

BookNet Canada es un organismo sin ánimo de lucro que desarrolla tecnología, normas y educación para prestar servicios a todos los participantes de la cadena de libros, desde la creación y producción hasta minoristas y mayoristas. BookNet Canada utiliza BNC SalesData para rastrear el 85 % de todas las ventas de libros impresos canadienses en inglés.

<http://www.booknetcanada.ca/>

Canadian Publishers Council (CPC) cuenta con 16 miembros —compañías editoriales extranjeras con una historia que se remonta a los tiempos cuando la norma era importar libros del Reino Unido y Estados Unidos. Estas editoriales internacionales siguen dominando el mercado y han creado programas de publicación con escritores e ilustradores canadienses.

<http://pubcouncil.ca/>

E-bound Canada, la rama digital sin fines de lucro de la ACP, registra las ventas de libros electrónicos canadienses en más de 100 territorios de todo el mundo. Provee información sobre conversión, distribución, gestión de activos digitales, informes y otra información de investigación con el fin de propiciar el avance de la digitalización de libros.

<http://www.eboundcanada.org/>

Entrepôt du livre numérique es la rama digital de ANEL, asociado con De Marque, proveedor de servicios de publicaciones digitales. Su propósito es establecer un almacén electrónico colectivo de más de 25 000 títulos de libros electrónicos en francés publicados por ANEL y por editoriales miembros de RECF.

<http://www.entrepotnumerique.com/>

L'Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) cuenta con cien miembros de habla francesa de Quebec y otros lugares de Canadá que publican una variedad de géneros literarios. ANEL tiene por misión apoyar el crecimiento de la industria editorial en francés mediante el desarrollo profesional, la promoción de la lectura y la comercialización de los libros de sus socios.

<https://www.anel.qc.ca/>

Literary Press Group of Canada (LPG) se inició como filial de la ACP. Su mandato es apoyar el crecimiento de la cultura literaria canadiense, prestando apoyo a sus 60 editoriales miembros de todo Canadá en asuntos de venta, distribución y comercialización de sus libros de poesía, ficción, drama y no ficción creativa.

<http://lpg.ca/>

Livres Canada Books tiene como mandato prestar apoyo a las editoriales de propiedad canadiense en sus actividades de ventas de exportación, desarrollar iniciativas internacionales de colaboración y ayudar a las editoriales a obtener mejores resultados. Son esenciales en este contexto la organización de un stand en las principales ferias de libros, el fortalecimiento de su red de contactos mundiales y la promoción de relaciones entre editoriales internacionales, asociaciones de casas editoras nacionales y otros socios comerciales. Las iniciativas de cooperación incluyen el catálogo colectivo de derechos extranjeros Rights Canada y la Canadian Studies Collection, que

presenta libros canadienses a editoriales, agentes literarios, distribuidores, libreros, bibliotecarios y a los interesados en Canadá de todo el mundo.

<http://www.livrescanadabooks.com/>

Québec Édition es un comité de ANEL dedicado a promover editoriales quebequenses y canadienses en francés prestando apoyo a las actividades de exportación de las editoriales, organizando stands colectivos y preparando misiones de exploración a varios mercados de exportación.

<http://www.anel.qc.ca/>

Regroupement des éditeurs franco-canadiens (REFC) representa las editoriales francocanadienses ubicadas fuera de Quebec. REFC tiene 15 miembros y centra sus actividades en las áreas de marketing, promoción, representación comercial y desarrollo profesional.

<http://refc.ca/>

UNEQ (l'Union des écrivaines et des écrivains québécois) fundada en 1977, tiene casi 1 600 miembros, que son escritores de todos los géneros. UNEQ trabaja en la promoción de la literatura quebequense y aboga por los derechos socioeconómicos de sus miembros.

<http://www.uneq.qc.ca/>

Writers' Union of Canada (TWUC) es una organización nacional que comprende más de 2 000 autores publicados profesionalmente y procura mejorar las condiciones de los escritores canadienses. TWUC es responsable de establecer el Derecho de Préstamo Público y Acceso de derecho de autor, compensando financieramente a los escritores por el uso de sus obras por parte de bibliotecas y por la reproducción electrónica.

<https://www.writersunion.ca/>

Índice

Presentación 2

Autoras y autores 11

Alain Bergeron	12
Lili Chartrand.....	16
Dominique Demers.....	20
Deborah Ellis.....	24
Cary Fagan	28
Nadia Hohn	32
Gordon Korman	36
Michael Kusugak.....	40
Jonarno Lawson.....	44
Kyo Maclear.....	48
Sylvia McNicoll	52
Susin Nielsen	56
Kenneth Oppel.....	60
David A. Robertson	64
Gilles Tibo.....	68

Ilustradoras e ilustradores 73

Marion Arbona.....	74
Isabelle Arsenault	78
Marianne Dubuc.....	82
Julie Flett	86
Marie-Louise Gay	90

Elise Gravel.....	94
Jacques Goldstyn.....	98
Stéphane Jorisch	102
Jon Klassen	106
Julie Morstad	110
Stéphane Poulin.....	114
Barbara Reid	118
Sydney Smith	122
Jillian Tamaki.....	126
Rogé.....	130

Editoriales	134

Instituciones	142

Sobre el autor	148

Sobre el autor

FANUEL HANÁN DÍAZ

Escritor, crítico, investigador y docente venezolano. Licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela y especialista en Comunicación Social de la Universidad José María Vargas en Venezuela. Realizó una investigación sobre libros antiguos para niños en la Internationale Jugendbibliothek de Munich. Publicó artículos y libros de su especialidad y dirige la revista *Barataria* en Colombia. Fue Profesor del Máster de Literatura Infantil organizado por la Universidad de Barcelona y Banco del Libro. Ha creado y dictado el curso virtual de Escritura Creativa en CERLALC (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe). Coordinó el Departamento de Selección de libros para niños del Banco del Libro de Venezuela y dirigió la revista *Parapara*. Ha dictado talleres y conferencias en distintos países de América Latina, Europa y Asia. Ha sido jurado del prestigioso premio Hans Christian Andersen, del Catálogo Iberoamericano de Ilustración, de la Bienal de Bratislava y del Bologna Ragazzi. Ha sido profesor en la especialización de Literatura infantil de la Pontificia Universidad Javeriana y del postgrado de Escritura Creativa de la Universidad Central, ambas en Bogotá. Actualmente coordina el diplomado de Literatura Infantil de la Universidad Metropolitana en Caracas, es el editor de la línea infantil de Editorial Norma y desarrolla proyectos de investigación como *Independent Scholar*.

