

GRAN EXPOSICIÓN DE LIBROS POP-UP EN ARGENTINA

La muestra **DELICATESSEN: un mundo de libros con movimiento, para descubrir y degustar**, fue inaugurada el pasado 16 de agosto y podrá ser visitada hasta el próximo 29 de septiembre en **La Nube, Infancia y Cultura**. Con entrada libre y gratuita, esta emblemática biblioteca especializada en Literatura Infantil y Juvenil (LIJ), abre sus puertas para la exhibición los días martes y jueves de 16 a 19h y los sábados de 10 a 13h en Jorge Newbery 3537, en el Barrio Porteño de Chacarita, Buenos Aires, Argentina.

La biblioteca *La Nube* fue fundada en el año 1945 por *Pablo Medina* y desde entonces constituye un espacio donde se preservan y comparten grandes obras que forman parte de la historia nacional e internacional de la literatura infantil y juvenil. En este espacio habitualmente se realizan talleres, seminarios, charlas y diversos espectáculos a los que acude público en general.

Las responsables de esta exposición son *Ana Medina* y *María Laura Migliarino*, dedicadas curadoras que contaron con el invaluable asesoramiento del fundador de la biblioteca. Entrevistamos a *Ana Medina*, quien nos contó los detalles de la experiencia curatorial y sobre el desarrollo de la exhibición.

Ana destaca como punto de partida, la significativa decisión en denominar al conjunto de libros expuestos: "libros con movimiento". Explica que esta denominación es más abarcativa que el término "pop-up" o que su traducción del inglés "libros emergentes".

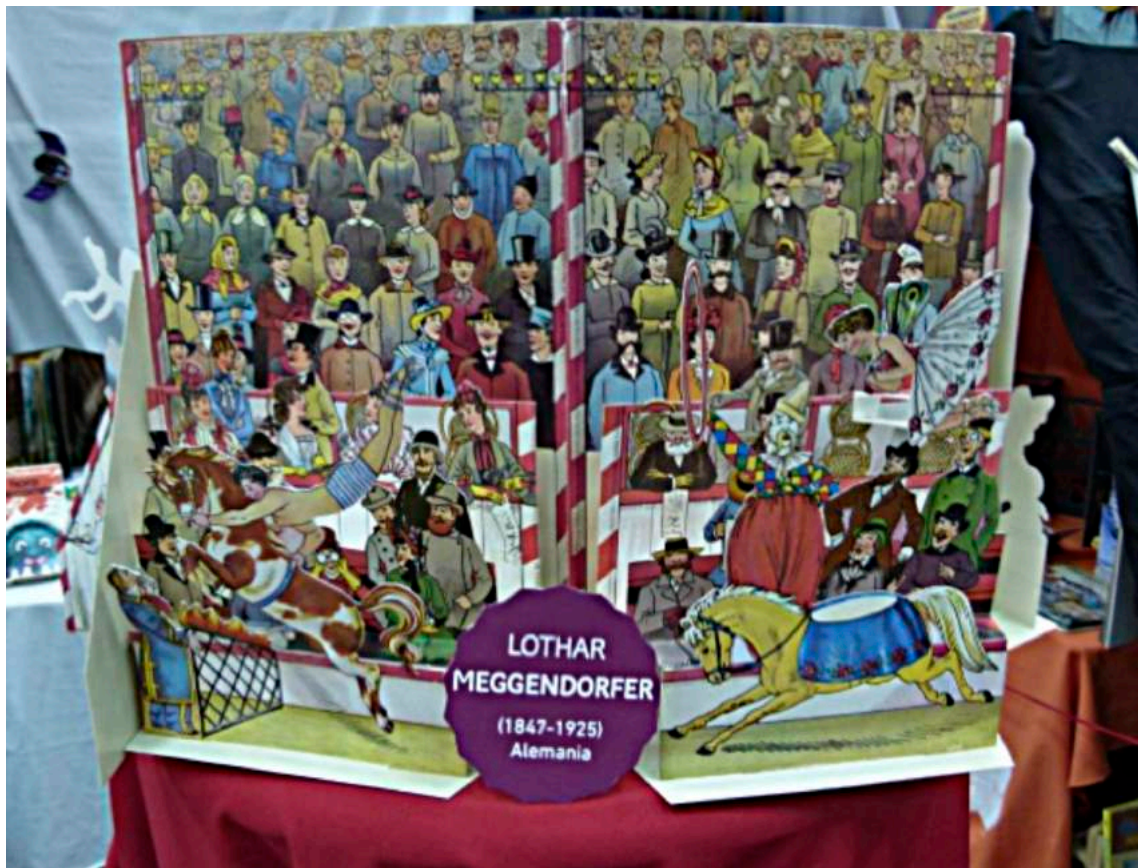
Según argumenta la curadora, dentro de la categoría *pop-up* sólo entrarían aquellos ejemplares que al abrirlos, una ingeniería del papel emerge transformando el espacio del objeto. Sin embargo la expresión “*libros con movimiento*” incluye además de los libros *pop-up* todos aquellos libros que tanto para su construcción y sentido narrativo utilizan recursos como: solapas, troquelados, calados, lengüetas, mecanismos giratorios, celosías y estructuras de rozamiento provocan efectos sonoros.

Una de las características fundamentales que se destaca en estos libros, es la participación activa del usuario. Para poner en movimiento sus estructuras y descubrir el sentido de los distintos recursos o mecanismos utilizados, se necesita de un lector-espectador que interactúe de manera física, intelectual, emocional y lúdica sobre el objeto libro.

Si bien la biblioteca *La Nube*, cuenta con un acervo de aproximadamente 500 ejemplares de “*libros con movimiento*”, *Ana Medina* resaltó que **Delicatessen** es una selecta muestra de unos 110 libros emblemáticos.

Para la selección y organización del material se tuvieron en cuenta algunos de los siguientes criterios:

a) La búsqueda de *autores pioneros y/o destacados* que en el proceso histórico del surgimiento de “*los libros con movimiento*” hayan tenido desarrollos notables. Dentro de este grupo encontramos obras de los alemanes: *Lothar Meggendorfer* y de *Ernest Nister*. Éstos formaron parte de la llamada “*Primera Edad de Oro de los Libros con Movimiento*”.

Del ilustrador y dibujante *Lothar Meggendorfer*, se exhibe un ejemplar del libro que creó en 1887: ***El Circo Internacional***. Al abrir este libro descubrimos que las páginas forman una única lámina alargada con dobleces de manera que se pueden desplegar y lograr el efecto de escenarios donde podemos descubrir a una multiplicidad de personajes circenses. Su arquitectura tridimensional interpela a los lectores-espectadores organizando la narración en cuatro niveles de gradas cuidadosamente decoradas. De éste mismo autor, también se exhibe una edición de ***El Parque Urbano*** (Bogotá. Colombia, 1981)

Del editor e impresor de libros móviles *Ernest Nister*, resaltan las reproducciones de libros: ***Pon a girar el mundo*** (Editorial Norma, 1986), ***La Ventana Mágica*** y ***el País de las sorpresas*** (Editorial Norma, 1981). Estos libros caracterizados por el efecto caleidoscópico, ofrecen a la mirada la transformación de imágenes mediante un mecanismo giratorio de persianas circulares.

Al continuar el recorrido por la amplia y generosa variedad de ejemplares que se exhiben en la biblioteca *La Nube*, seleccionamos para completar la categoría de “autores pioneros y/o destacados”, obras que surgieron a partir de los años '50, en la llamada “Segunda Edad de Oro de los Libros con Movimiento”. Entre los productores más emblemáticos de esta etapa de la historia del libro, encontramos autores de vanguardia como por ejemplo al arquitecto checo *Vojtech Kubasa*. De este referente del pop-up, se exhibe el libro tridimensional *Tip, Top + Tap y los dragones* (1965).

Otro exponente de este período, es el escritor e ilustrador polaco – británico *Jan Pienkowski*. Su obra se destaca por la amplia experimentación y producción de libros animados. De los libros expuestos en Delicatessen resaltamos los siguientes títulos: ***Chambre a Leuer au Musée, Hora de Comer, ¡Hola! ¿Quién es?, Toco el timbre y La casa embrujada.***

Este último ejemplar, ***La Casa Embrujada*** de 1979, es considerado un libro emblemático en la historia de los libros animados, ya que fue el primero en incluir varios mecanismos. Entre ellos encontramos estructuras emergentes, lengüetas, ruedas giratorias, solapas, celosías y figuras colgando de hilos, un catálogo completo de mecanismos puestos al servicio de la narración que incluye efectos sonoros que otorgan un clima tenebroso a la lectura. Otra de las particularidades poco comunes para los libros de la época, es la inclusión en la página de copyright de los créditos sobre la papiroflexia. En este caso aparece la mención de Tor Lokvig como el responsable de la arquitectura del papel.

Por sus comprometidos desarrollos de libros animados como territorios de juego y aprendizaje; el diseñador, pedagogo y artista visual italiano *Bruno Munari*, es seleccionado como otro de los precursores indiscutidos para la muestra. Cabe destacar la maestría con la cuál logra conjugar en sus libros la concepción sobre que *el arte se aprende cuando hay espacio para la libre exploración y el juego*. En *Delicatessen*, se exhiben los libros creados por *Munari* hacia 1945, caracterizados por los sentidos narrativos y lúdicos que otorgan sus ventanas y solapas. Estos libros fueron reeditados recientemente en Argentina, por la *Editorial Niño* y gracias a ellos podemos disfrutar de títulos como *Nunca contentos*, *Buenas noches a todos*, *El ilusionista amarillo*, *El vendedor de animales* e *Historia de tres pajaritos*.

Entre los autores que han hecho escuela de los “libros con movimiento” y que a su vez son exponentes de un estilo único y fácilmente reconocible, encontramos los libros del escritor e ilustrador estadounidense Eric Carle.

b) Otro de los criterios de selección a la hora de organizar los libros a exhibir, fue pensar en autores contemporáneos.

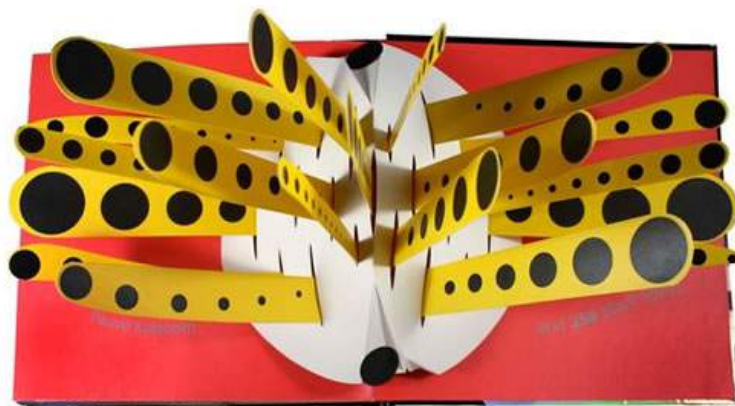
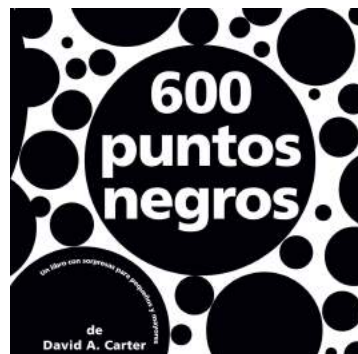
En este grupo podemos encontrar libros de *Robert Sabuda*, como la adaptación del libro *Alicia en el País de las Maravilla* de Lewis Carroll en una versión pop-up (Editorial Kokinos, Madrid, 2006), ilustrada al estilo clásico de John Tenniel.

Otra destacable obra de *Sabuda* es la adaptación del libro *El mago de Oz* (Frank Baum/Robert Sabuda. Ed. Simon & Schuster, NY, 2000).

Entre los libros móviles tridimensionales del ilustrador americano *David Carter*, llama la atención el libro **600 puntos negros** (Ed. Combel, 2007). En esta monumental obra 600 puntos se distribuyen entre las páginas y se presentan en el espacio por diversos mecanismos invitando a descubrir formas abstractas que podrían identificarse como un abanico, una escalera, un parque de diversiones, etcétera. Las posibilidades son infinitas y las lecturas dependen de los lectores-espectadores y desde donde se mire al conjunto de puntos. Adentrarse en el objeto y observar la ingeniería del papel resulta fascinante. *Carter*, aprendió el oficio trabajando durante siete años en Intervisual Communications Inc., junto a artistas como *David Pelham* y *Jan Pienkowski*. En la actualidad *Carter* es considerado uno de los maestros del arte del *pop-up*.

La muestra continúa y la mirada nos lleva a las particulares formas de la autora checa *Kveta Pakovska*. De su autoría se seleccionaron algunos ejemplares como **Le libre-jeu**

des formes (Seuil jeunesse, DL 1994), *Colores colores* (Ed. Kokinos 2010), *El Pequeño rey de las flores* (Ed. Kokinos, 2009). Entre los contemporáneos, la arquitectura de los libros de *Pakovska*, incluyen formas geométricas caladas que constituyen recursos plásticos que suelen desligarse de las funciones narrativas.

La curadora *Ana Medina* viendo nuestro afán por explorar y descubrir más en relación a cómo pueden expandir los sentidos, los recursos y mecanismos que se utilizan en cada libro, nos acercó dos ejemplares del libro *Del Topito Biroló y de todo lo que pudo haberle caído en la cabeza*, de *Holzwarth Werner* y *Erlbruch Wolf*. El primer ejemplar cuya traducción es de *Francisco Morales*, fue editado en 1991, en Buenos Aires por el Centro Editor de América Latina. El segundo ejemplar es la versión *pop-up* editada por Santillana/Alfaguara, Madrid, 2009.

Las obras de los autores contemporáneos franceses *Rebecca Dautremer* y *Benjamin Lacombe*, tienen un lugar preferencial entre el público que ya ha visitado la **Delicatessen**. De *Dautremer*, el libro ***El Teatro de Rebecca*** (Ed Edelvives, Madrid, 2013), nos invita con su formato que se asemeja a los antiguos Kamishibai, a adentrarnos en un espacio íntimo de múltiples escenarios, donde nos podemos encontrarnos con los personajes más relevantes de los libros realizados por la autora. Nos ofrece un paseo por su mundo en el cuál predomina el efecto de profundidad logrado por el recurso del calado. Un calado que nos acerca o nos distancia de acuerdo a donde deseamos ubicarnos.

Ana Medina nos invita a comparar libros.

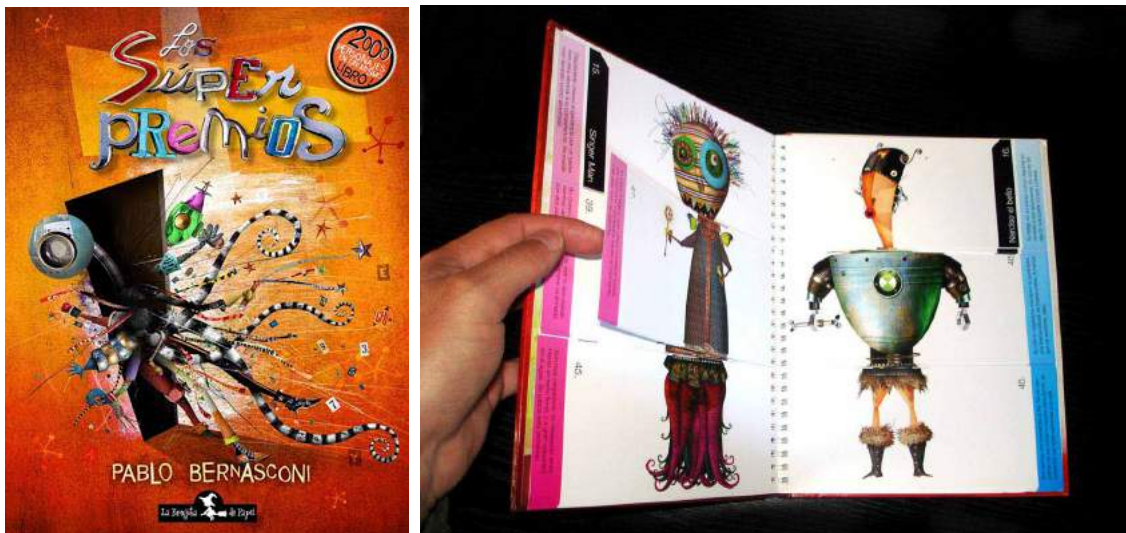
De Benjamín Lacombe, resaltamos su libro pop-up ***Cuentos Silenciosos***, (Ed Edelvives. Madrid, 2011) donde el autor construye en tres dimensiones escenas de sus cuentos clásicos preferidos. Esta obra es también una invitación a compartir algo íntimo. Algo que no se muestra y se nos escapa. Algo que nos sumerge en paisajes bellos, tenebrosos y oníricos.

Entre los autores contemporáneos, vale destacar la inclusión de algunas obras de autores argentinos reconocidos internacionalmente como por ejemplo **Tener un patito es útil** de *Isol* (FCE, México, 2007).

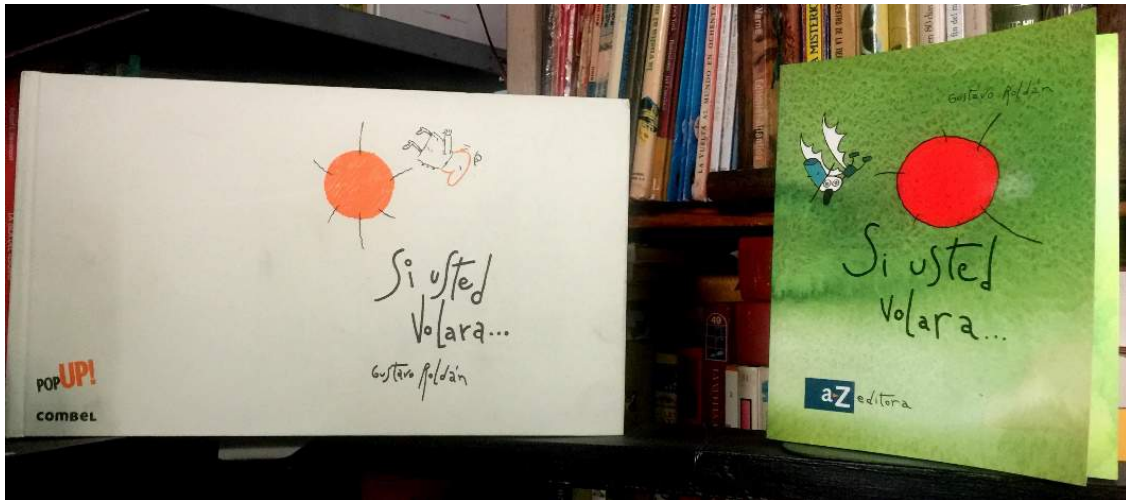

En este caso, el objeto libro se presenta en una caja de cartón duro con entradas laterales donde se guardan 17 láminas que están unidas y son plegables. Las láminas están impresas en sus dos caras. Las ilustraciones son exactamente las mismas de un lado y del otro, pero el texto escrito que acompaña cada ilustración cuenta de un lado desde la mirada del niño: *por qué le es útil encontrar a un patito*, mientras que en el reverso, el que cuenta *lo útil* de ese encuentro es la voz del patito.

También se exhibe de *Pablo Bernasconi* su libro: **Los Súper Premios** (Ed. La Brujita de Papel, Bs As, 2009). En este caso el recurso lúdico e interactivo lo hacen posible las páginas troqueladas horizontalmente en tres partes y unidas por un espiral. Este recurso posibilita componer, descomponer y hacer varias combinatorias de partes de imágenes y de lo escrito. Cada solapa nos describe además cuáles son los extraños protagonistas de la historia. Pueden formarse hasta 2000 personajes.

Otro de los libros hecho por un creativo argentino es **Si usted volara...** de *Gustavo Roldán*. Este libro fue publicado por primera vez por la Editorial AZ, en 1997. En el 2015, la Editorial Combel presentó su nueva edición como “libro con movimiento”.

Ed Combel, 2015

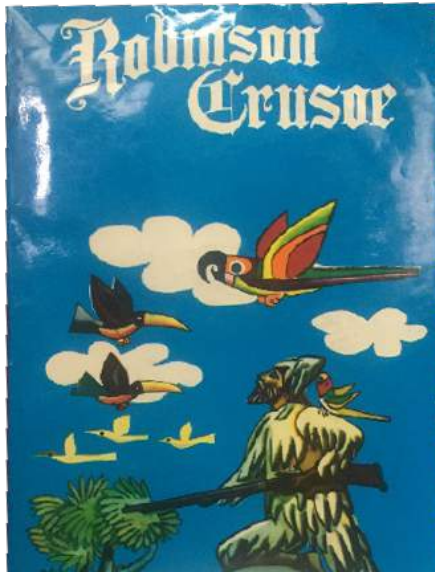
Ed AZ, 1997

Al aire poético que poseen las ilustraciones y el texto de este bello libro, el sello editorial junto a un ingeniero del papel ,le agregaron los recurso de las lengüetas y el pop up final, que multiplica sensorialmente los sentidos y amplía su estética.

Otros bellos libros animados hechos por argentinos son los libros *¿Qué es? ¿Dónde está? Cien cosas para buscar y encontrar*, de *Laura Oriato* (Ed Libros Silvestre, 2015).

En éstos el fundamento lúdico, es el plegado. En su interior no hay textos escritos. La invitación al juego está en el título. En todo plegado hay una construcción de un espacio interior íntimo, al desdoblar la parte interna queda expuesta ampliado el territorio de juego. En la selección de libros de autores argentinos vale resaltar la exhibición de un ejemplar del libro *Robinson Crusoe*. Este libro es una adaptación realizada por *Fernandez/Tilvé* (Ediciones LR, 1986). El formato de calesita posibilita la construcción de varios escenarios caribeños que retratan y recrean algunos momentos de la novela de *Daniel Defoe* (1719).

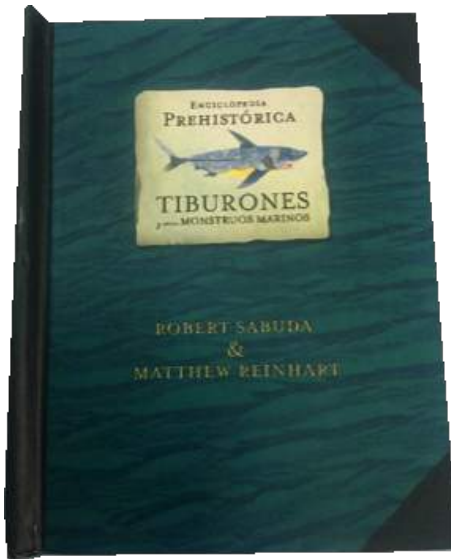

c) Otro criterio de selección de los “libros con movimiento”, fue buscar y agrupar algunas obras que refieren a clásicos de la literatura popular infantil, que recuperan escenas célebres y las cuentas haciendo uso de distintos mecanismos característicos de los “libros con movimiento”. Destacamos de los seleccionados las obras ya mencionadas de *Rober Sabuda*, *Benjamín Lacombe* y *Rebecca Dautremer*.

En la siguiente imagen de una vitrina de la muestra, de arriba hacia abajo podemos ver expuestos: una versión desplegable del libro de *Lewis Carrol*, ***Alicia en el País de las maravillas*** con textos de *Walker Books* y arquitectura del papel de *Royal Mald LTD* (Ed Kokinos, 2015); ***Caperucita Roja*** con texto de *Charles Perrault* e ilustraciones de *Clémentine Sourdis* y de *Louise Rowe* el libro ***Hansel y Gretel*** (Tango Books, Londres, 2012).

d) En **Delicatessen** también hay varios *libros informativos* con movimiento. Entre los expuestos cabe destacar la **Enciclopedia Prehistórica Tiburones** de **Robert Sabuda** (Randhom House Mondadori, 2006).

Otro de los libros informativos que acapara la atención del público, es el libro **Titánic** (**Martin Jenkins/Brian Sanders**). La arquitectura del papel es de **Jhon Lowson** (Edelvives, España, 2002).

e) También tienen una sección especial los libros que rinden *homenaje al cine* y algunos personajes y películas clásicas. Entre ellos encontramos libros pop-up de **Batman**, del oso **Paddington** y **Star wars**.

f) Por último, queremos señalar que hay una sección dedicada a libros teóricos en relación a la historia de los “libros con movimiento” y a los diferentes mecanismos que los caracterizan.

Entre estos libros destacamos el ejemplar: **El arte del pop-up** (Promopress, Madrid, 2012). El libro ofrece una visión panorámica sobre el tema (historia, técnicas e ingenieros del papel). También se exhibe el libro **Los elementos del pop-up**, de *David Carter y James Díaz* (Ed. Combel, España, 2009). En éste libro se explican las distintas técnicas del pop-up y se agrupan en categorías.

Y así llegamos al final de este recorrido por algunos de los tesoros que hemos tenido la ventura de documentar. Agradecemos muy especialmente a la Revista LivresAnimés por habernos convocado y a la curadora de la muestra *Ana Medina*, por su cálido y generoso recibimiento. A los lectores les anunciamos con entusiasmo que la muestra ***DELICATESSEN: un mundo de libros con movimiento, para descubrir y degustar***, tendrá una segunda parte en el 2019. ¡Esperamos poder documentarla y compartirla pronto!

Nadia Menotti:

Diseñadora gráfica, autora e ilustradora. Maestranda con especialización en Diseño Comunicacional. Se ha desarrollado como docente de las asignaturas de Diseño III y de Comunicación II en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Ha formado parte de la Comisión Directiva de ALIJA (Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina). En su faceta creativa, ha producido obra fotográfica, instalaciones y exposiciones. En el área de la ilustración infantil, sus trabajos han sido objeto de mención y premios y seleccionados para participar en Bienales de Diseño y Salones de Exposición. Su obra ***Las Pescadoras*** (Editorial Kalandraka) ha sido merecedora de una Mención Especial en el *VII Premio Internacional Compostela de Libro Álbum Ilustrado* (2014) y ganadora del *Premio de la 33ª Muestra del Libro Infantil y Juvenil de Madrid* (2017).

Contacto: nadiamenotti@gmail.com
<https://nadiamenotti.tumblr.com/>

Claudia Cadenazzo

Especialista en Educación, Lenguajes y Medios. Licenciada en Psicopedagogía. Profesora de Educación Especial y de Estimulación y Aprendizajes Tempranos. Miembro de la Comisión Directiva de ALIJA (Asociación de literatura Infantil y Juvenil Argentina). Diseña y coordina talleres cuyas temáticas están vinculadas a la educación y la cultura visual, junto a niños, adolescentes y adultos en contextos de educación formal e informal, así como también en ámbitos de salud.

Contacto: claudia.cadenazzo@gmail.com
<http://descubriendotramas.blogspot.com/>