

THE ASTRID LINDGREN
MEMORIAL AWARD

©Illustrations: Björn Berg, Ingrid Vang Nyman, Ilon Wikland.

Isol

La ganadora del Premio de Literatura en Memoria de Astrid Lindgren 2013

Isol crea libros ilustrados para niños en los que trata a estos de tú a tú. Sus imágenes vibran de energía y de intensas emociones. Con su contenida paleta de colores y soluciones plásticas siempre innovadoras ensancha las perspectivas tradicionales y amplía los límites del libro ilustrado como medio. La autora se basa en la mirada no contaminada sobre el mundo que posee el niño, afrontando sus preguntas con plasmaciones drásticas y respuestas abiertas. Trata también los aspectos más oscuros de la existencia con un humor liberador y sin dramatismo.

Motivación del jurado

La argentina Isol es una creadora de libros ilustrados, dibujante de cómics, pintora, diseñadora gráfica, poeta, cantante y compositora. Marisol Misenta nació en 1972 en el seno de una familia de académicos de Buenos Aires, ciudad donde todavía reside con su esposo y su hijo de poco más de un año. Según cuenta ella misma, de niña era una lectora y escritora empedernida, siempre rodeada de los mejores libros y de los álbumes de cómics argentinos más vanguardistas y artísticos de la época. Su abuelo paterna escribía guiones para libros de cómics, y su hermano Federico escogió el camino de la música.

Isol inició su formación artística cursando Magisterio en Bellas Artes en la Escuela Nacional "Rogelio Yrurtia" y estudió luego un par de años en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Buenos Aires. Poco a poco comenzó a añadir elementos de texto a sus pinturas, que ella denomina epígrafes, inscripciones o lemas, comprendiendo que debía hallar un modo de vincular su producción escrita con sus pretensiones plásticas. Su interés por la narración gráfica le resultó útil cuando empezó a dibujar para la prensa, reflejando distintas cuestiones de actualidad mediante una única imagen.

En 1996 envió su primer guión gráfico, *Vida de perros*, a un certamen para libros ilustrados celebrado en México. Uno de los miembros del jurado le remitió una respuesta por fax en la que lamentaba la imposibilidad de que ganara, puesto que sus

THE ASTRID LINDGREN MEMORIAL AWARD

Swedish Arts Council | PO Box 27215 | SE-102 53 Stockholm | Visit Borgvägen 1-5, Stockholm
Phone +46 (0)8-519 264 00 | Fax +46 (0)8-519 264 99 | E-mail literatureaward@alma.se | www.alma.se/en

imágenes eran demasiado "raras". Pero a este miembro del jurado, de nombre Daniel Goldin, a la sazón editor de la importante editorial Fondo de Cultura Económica, le encantó el libro y, pese a todo, se comprometió a publicarlo si ajustaba ligeramente sus ilustraciones. Más tarde la propia autora comentaría que "los ojos eran sin duda demasiado psicóticos y se me pidió que atenuara las sonrisas".

Sin embargo, Isol fue incapaz de cambiar nada y respondió con una explicación teórica de cinco páginas. El libro recibiría una mención honorífica en el concurso y fue publicado prácticamente sin modificar. Ya en el debut se observan numerosos aspectos de su obra que más tarde serían desarrollados por la artista.

Vida de perros marcó el inicio de una prolongada colaboración con la editorial Fondo de Cultura Económica, lo que ha hecho que Isol publique la mayoría de sus libros no en su país, sino a once horas de vuelo de Buenos Aires. Tras el estreno, vieron la luz en rápida sucesión otros libros ilustrados que creó bajo un mismo estilo expresivo.

Como narradora gráfica, Isol trata al niño de tú a tú. Nunca traiciona su lealtad con sus jóvenes lectores. Una línea ininterrumpida y coherente de energía y confianza atraviesa toda su producción. Esta energía es por momentos explosiva, siempre expresiva y jamás contenida. La autora confía plenamente en la capacidad del niño de confluir con ella en la historia narrada. Además, su actividad artística se mueve libremente entre los ámbitos del arte gráfico, la música, el diseño y la poesía, lo cual también se refleja en los libros.

En Isol encontramos lo drástico, lo divertido, lo imprevisible, el humor y la capacidad para crear narraciones ilustradas con giros inesperados.

En su ligeramente absurdo *El globo* (2002), la madre, un ser irascible y machacón, se convierte en un globo que la hija puede pasear agarrado de un cordel. Esta se encuentra con otra niña acompañada de su madre: "¡Qué globo tan lindo!", le dice la otra. "Sí. ¡Y qué madre tan linda!, responde la hija. Al despedirse, ambas piensan: "Bueno... No se puede tener todo...".

Isol confiesa que ello ha generado cierta polémica, pero que admite varias interpretaciones, entre otras, en tanto que relato liberador. Otro tanto puede afirmarse de Petit, el chico de *Petit, el monstruo* (2007), un niño incapaz de desenmarañar las dicotomías de los adultos: ¿cómo es posible que te digan que eres un niño muy bueno y te muestren todo su afecto al hacer algo, y en el momento siguiente regañarte básicamente por lo mismo? La autora resalta aquí la ambigüedad de un modo refinado, lleno de contornos dobles y sombras. La relación con la madre y los secretos familiares son temas recurrentes en toda su producción. Por ejemplo, en *Secreto de familia* (2003), en la que un niño descubre que sus amigos también intentan ocultar lo que ocurre realmente con su madre cuando está en casa y nadie la ve. *La bella Griselda* (2010) trata de la belleza mortal. Es un cuento cruel, pero lleno de humor, donde una serie de pretendientes pierden literalmente la cabeza ante la bella princesa Griselda. Un día, ella corre la misma suerte frente a su propia hija, una princesita de belleza similar.

El poeta Jorge Luján, también argentino, pero afincado en México, propuso a en sus comienzos la realización de cómics basados en los textos de él, lo que resultó en *Equis y Zeta*, una exquisita serie de libros que comenzó a publicarse en 2000. Aquí encontró Isol sus líneas finas, nerviosas y algo quebradas, su escala cromática apagada y su sencillo estilo, que luego fue desarrollando tanto en los libros ilustrados de producción conjunta como propios. Dicho estilo suele caracterizarse por sus contornos dobles y un consciente desajuste de los colores, un fenómeno habitual en el ámbito de las artes gráficas, pero que Isol busca voluntariamente ya que le recuerda los antiguos libros ilustrados que su abuela materna le regalaba de niña: "Además, solían estar desgastados y descoloridos por el sol. Me gusta basarme en un amarillo desvaído con el fin de lograr una intemporalidad similar, añadiendo luego una o dos tonalidades más vivas para acentuar", explica.

La importancia de la técnica en la experiencia integral de un libro es algo que Isol suele destacar como un factor con propiedades narrativas en sí mismo. Su estética es tan fácil de reconocer como difícil de definir, a juicio de la propia autora. Dicha técnica se fundamenta en estratos de opciones premeditadas, donde el dibujo constituye una poderosa herramienta para expresar aquello que no puede decirse de otro modo. Su particular expresión transmite la sensación de algo hecho a mano, ya sea la propia plasmación gráfica o, como en *Pantuflas de perrito* (2009), el uso de bolígrafo o la inclusión de manchas/pelusas de papel como parte de la imagen.

Tic Tac (2002), el primer libro ilustrado por Isol en su colaboración con el poeta Jorge Luján, se aleja de la escala cromática habitual de la autora. En este poema de Luján, un niño pequeño quiere saber cuánto le quiere su madre. "Me convertí casi en una fauvista en esta obra", explica la artista. En una entrevista concedida años más tarde, Isol hace referencia al "rojo intenso que forma el contorno y hace que vibren los demás colores [...]". En la mayoría de los casos tiendo a que el contorno ejerza de voz solista de la ilustración, como fuente principal de expresión de las imágenes. Quiero usar colores que se ajusten bien a ello". *Tic Tac* le hizo acreedora del Premio Golden Apple de Bratislava en 2003.

Un rasgo característico de Isol es su rara capacidad para reorientar y ampliar perspectivas tanto en un plano estético como de contenido. En las obras principales creadas junto a Jorge Luján, *Mi cuerpo y yo* y *Ser y parecer* (2005), maneja de forma audaz, juguetona y visionaria temáticas complejas asociadas a planteamientos de corte psicológico y filosófico. Todo tiene lugar en los sucintos pero intensos textos: "Me dieron carta blanca para crear una especie de libros plásticos, puesto que no era necesario narrar la historia en imágenes, lo que me permitió sentirme como una poetisa".

Otros dos ejemplos de la colaboración con Luján son *Numeralia* (2007), que, bajo la excusa de un tema en apariencia sencillo (presentar los números del uno al diez), brinda un verdadero caleidoscopio de posibilidades visuales y conceptuales; y *Pantuflas de perrito*, basado en poemas sobre el anhelo infantil de poseer una mascota de la que

cuidar. Los textos de este último libro son el resultado de un proyecto a través de internet en el que han participado niños mexicanos y argentinos.

Una de sus contribuciones más conocidas es su ilustración de *El cuento de Auggie Wren* (2003), de Paul Auster, donde recrea escenarios mediante collages tridimensionales compuestos de dibujos, objetos y fotos en un estilo muy sugerente y teatral. "Se trataba de un texto ya listo, que recogía todos los detalles psicológicos, lo que me dio manos libres para enfocar las imágenes por otras líneas narrativas", ha explicado Isol.

La narración gráfica no minimiza los problemas ni tampoco idealiza la realidad. Pueden ser imágenes drásticas e impactantes, pero que insuflan al lector comprensión y coraje para atreverse a formular con audacia sus propios pensamientos. Isol crea relatos abiertos, susceptibles de múltiples interpretaciones. La autora señala que cada historia exige una escenografía propia, lo que casi siempre le lleva a cambiar de estilo entre libro y libro. En su método de trabajo hallamos una simplicidad engañosa, particularmente en lo que se refiere a la caracterización de sus personajes. Su grandeza como narradora gráfica se manifiesta especialmente en la experiencia integral resultante de la dramaturgia, el modo en que nos introduce en el libro, la elección de colores, el contorno doble al que recurre con tanta frecuencia, la intensidad de la línea trazada y la interacción de esta con las superficies de color o el blanco del papel.

Isol ha sido uno de los impulsores de un proyecto de carácter diferente, en el que una serie de artistas explican a los niños su visión sobre el tango argentino en un libro. La autora optó por ilustrar un tango de Reginaldo Yiso, que resultó en *El bazar de los juguetes* (2009), un hermoso –y algo enigmático– libro gráfico en torno al cumplimiento de los deseos y los sueños secretos.

Su energía creativa la incita a buscar nuevos formatos para el libro propiamente dicho. Un ejemplo de ello es *Tener un patito es útil* (2007), un libro para niños pequeños con un sorprendente diseño desplegable de "narración doble", que invierte la perspectiva de narrador. Una de sus últimas creaciones, *Nocturno* (2011), está impresa con colores fluorescentes para poder disfrutar de ella junto a la cama, en medio de la oscuridad, como introducción a los sueños nocturnos.

Cuando se le pregunta por qué hace libros ilustrados para niños, no sin antes dudar de que ello sea cierto, contesta lo siguiente: "A pesar de ser una persona adulta, resulta que me gustan. Me atrae el hecho de que no escondan lección alguna, de que no sean cerrados ni en su forma ni en su contenido y que texto e imágenes establezcan un diálogo que en ocasiones puede antojarse paradójico o sesgado. Y no solo los míos: Me encantan todos los libros ilustrados de calidad. Los he devorado durante toda mi vida. Odio escuchar 'es para niños' cuando algo es malo. Me pone de los nervios. Trabajar con la infancia y evocarla es algo realmente poderoso".

Isol es considerada actualmente como la principal creadora de libros ilustrados en América Latina. Su veintena de libros han sido publicados en otros tantos países. Aparte del éxito cosechado como autora de libros ilustrados, es conocida también como cantante del dúo de pop electrónico Isol/Zypce, que forma junto con su hermano

Federico, y es miembro del conjunto de música barroca The Excuse. Asimismo ha colaborado en un disco con el grupo norteamericano Alsace Lorraine (*Dark One*, 2007). En 2000-2005 participó en la producción de una serie de discos con la banda argentina Entre Ríos.

Fuentes:

Mariana Enriquez, “El imperio de Isol”, *Radars*, November 28, 2010

Claudio Martyniuk, “Es bueno que los libros infantiles sean incómodos porque así se crece”, *Clarín*, November 21, 2010

Isol, “Digital natives are readers too: The new generations of readers”, International Book World Congress, Fondo de Cultura Económica, September 2009, Mexico City

Javier Sobrino, interview with Isol, *Peonza Magazine*, March 2008

Roberto Soletto, interview with Isol, *Imaginaria*, 2005:154

María Emilia López, “Ilustración, Transgresión y Rupturas”, *Punto de Partida*, 2005:11