

Alberto Urdiales

Ilustrador e investigador. Junto a Victoria Sotomayor, Alicia Martín y Nieves Martín ha publicado *La transmisión del Quijote a lectores infantiles durante el siglo XX*. Cuenca: UCM, 2008

Requisitos para una permanencia

Pablo Ramírez

Sólo se puede hablar de tradición si se mantiene viva su voz, si es una impronta que subyace a nosotros como un espacio de encuentros, afectos e identidad. La tradición no puede ser impuesta ni implantada. Pero sí puede ser coartada y manipulada. Volver la mirada atrás, exponer la obra y reflexión de ilustradores españoles de principios del siglo XX es el objetivo de Huellas de tinta. Queremos recuperar un pasado de asombrosa factura que quizás mañana logre devenir en tradición.

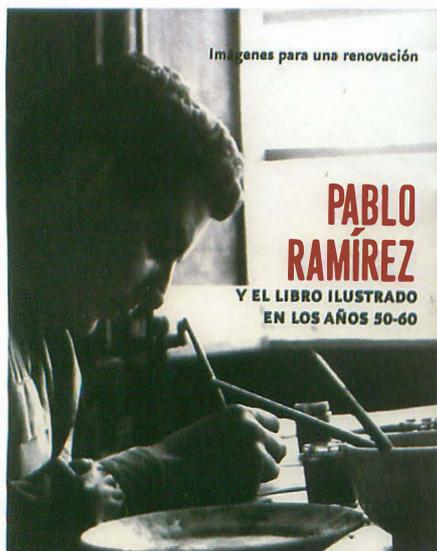

Fig. 1.- Varios, *Imágenes para una renovación. Pablo Ramírez y el libro ilustrado en los años 50 y 60*. [s. l.]: Jabalcz, 2007

Hasta el momento las pocas entregas de esta sección me han resultado muy laboriosas y por tanto entretenidas. La investigación en un campo tan minoritario como la ilustración de libros infantiles es ardua y casi siempre frustrante, pues pocas veces consigues dar luz al tema o personaje investigado; cuando se consigue algo es porque tal personaje además de ilustrador era pintor o humorista o escritor, y así con cada estudio queda patente, una vez más, que el interés social estará siempre en otros aspectos de nuestra cultura diferentes a la ilustración infantil.

Hoy estamos ante una excepción: Pablo Ramírez, una figura ya investigada en una monografía modélica, una obra de ilustración expuesta, y por tanto una personalidad fundamental de nuestro patrimonio gráfico recuperada.

Es obligada esta aclaración por lo que el hecho tiene de inusual –no sé si pasarán de cuatro las monografías sobre ilustradores/as infantiles–, pero también porque la presencia de Pablo Ramírez se ha hecho permanente con la publicación de dicha monografía: *Imágenes para una renovación. Pablo Ramírez y el libro ilustrado en los años 50 y 60* (fig. 1) y de aquí se puede deducir:

– Que la investigación que siempre quise realizar acerca de la figura de este autor ya no es necesaria.

- Que el artículo que sigue es prácticamente una reseña del libro citado.
- Y que, aunque no me haya podido divertir con búsquedas poco satisfactorias, he aprendido mucho más de una información de primera mano y me siento más cerca de este autor que de cuantos haya podido estudiar hasta ahora.

Varios son los méritos de Pablo Ramírez para conseguir, con este libro, permanecer entre nosotros y entre todos los que puedan ser más allá, en otros tiempos.

En primer lugar su capacidad creativa, extendida no sólo a la ilustración infantil, sino a la propia escritura de textos, la maquetación, el diseño gráfico, la ilustración de cubiertas de literatura juvenil y de adultos y el pensamiento reflexivo sobre la profesión y los objetivos de la labor editorial. Pero somos conscientes de que otros ilustradores con semejantes cualidades hace tiempo que comenzaron el corto recorrido hacia el olvido.

Puede que el mérito de Pablo Ramírez, complementario a la calidad de su obra, fuese el de tener la carga de humanidad suficiente para dejar en los suyos la impronta que convertiría a su hermano en el fervoroso coleccionista de sus recuerdos, a su joven viuda en la celosa recuperadora y conservadora de sus originales y a su hijo, Pablo Ramírez Pérez, en un entu-

siasta divulgador de su quehacer. Todo esto se deduce de la emocionante semblanza biográfica con la que su hijo abre el catálogo mencionado. Catálogo que más arriba califico de modélico, pues las imágenes de las ilustraciones de Pablo Ramírez ocupan 233 páginas de sus 293 totales.

Hay un "mérito" que este ilustrador no tiene. Parece que para ser homenajeado en Villablanca tienes que haber sido villablancués.

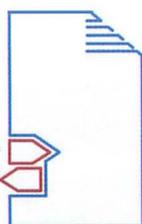
Cuando su figura no era para mí nada más que el más importante de todos los ilustradores de mi infancia, convine conmigo mismo en que sería catalán, dada su

Fig. 2.- Cubiertas e ilustraciones de libros para pre-lectores

SIBADOC

SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA BIBLIOTECAS
ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN

Soluciones integrales en informática documental y servicios de información

Empresa especializada en análisis, gestión y tratamiento de la información ofrece:

- ✓ Programas de gestión para recursos de información y documentación
- ✓ Asistencias en catalogación, digitalización y organización de archivos, bibliotecas y centros de documentación
- ✓ Organización de cursos en tecnologías de la información y la documentación
- ✓ Desarrollo de aplicaciones a medida de gestión documental en tecnología .NET
- ✓ Servicios de alojamiento y gestión de dominios

Preparada para adquirir el compromiso que nuestros clientes requieren

Fig. 3.- Cubiertas e ilustraciones de libros para lectores infantiles

constancia en las editoriales Molino, Juventud, etcétera. Al saber de la exposición en el Muvim y saber de su origen en Linares, Jaén, asumí que Valencia debió ser su patria de acogida, pero no; la sosegada lectura de su biografía en el catálogo citado me llenó de esperanza: nacido en Jaén, estudiado en Madrid, afincado en Barcelona y editado en toda España, es homenajeado y recuperado en Valencia...; en nuestro país hay autonomías que te reconocen aunque no hayas pintado, escrito, fotografiado o pensado en autonómico.

La obra de Pablo Ramírez para el público infantil debemos enmarcarla entre

los aires de renovación que llegan a este ámbito al final de la década de los cincuenta. Según comenta Carlos Pérez en el citado catálogo, es la necesidad del franquismo de integrarse en círculos políticos internacionales, la que le lleva a contratar arquitectos renovadores para el diseño del pabellón de España en la Expo de Bruselas 58, o a incluir a Tapies, Chillida, Millares, Saura, etcétera, entre la representación llevada a la Bienal de Venecia de este mismo año. "En ese contexto de una modernidad aparente que se reflejó también en el sector editorial, se deben situar los inicios de la obra del dibujante Pablo Ramírez" (p. 47).

Fig. 4.- Cubiertas de libros preadolescentes de aventuras

Efectivamente algo como esto debió ocurrir para que se hicieran habituales y premiadas las ilustraciones en libros infantiles de José Francisco Aguirre, Julio Castro, Arnalot y Pablo Ramírez, entre otros. Es una época sorprendente y desconocida, con intervenciones guadianescas, ilustradores que aparecen con aportaciones explosivas para desaparecer con la misma velocidad. Entre los más constantes, o visto de otro modo, más profesionales, está Pablo Ramírez, dieciséis años de profesión sólo interrumpida por su temprana muerte y una forma de hacer en la que no sólo destacan las aportaciones plásticas, sino que se hacen patentes las consideraciones que según él deberían prevalecer en el mundo de la literatura infantil.

Su avanzado concepto al proponer el planteamiento de las colecciones por edades, le lleva a hacer distinciones en sus dibujos si éstos van dirigidos para una u otra etapa de edad. Así las ilustraciones y portadas supuestamente para los más pequeños –colecciones “Nuevos Cuentos” y “Para Chiquitines” (fig. 2)– se alejan enormemente de las incluidas en libros de aventuras y éstas, a su vez –colección “Juventud” (fig. 3)–, muestran un registro muy distante del utilizado para el libro preadolescente –colección “Historia y leyenda” (fig. 4)–.

Otra de sus reflexiones le llevaría a plantear lo inadecuado del cuento clásico para los más pequeños y su carácter obsoleto frente a una narrativa de contenido más actual. Estas ideas se plasman en su plástica más infantil de modo muy evidente; por un lado, la limpieza geométrica de su trazo, el resumen de la información, la sín-

tesis de sus formas y la función puramente conceptual de los fondos, con el detalle justo y necesario para definir una localización. Como buen comunicador, esta capacidad sintética es más exagerada en las portadas, en las que desaparece la escena y permanece el personaje ocupando la totalidad del encuadre y a veces desbordándolo en composiciones que no habíamos visto hasta este momento. Pero hay una cualidad en estos personajes infantiles que nos habla de lo que Pablo Ramírez consideraba que había que dar a los niños. En muchos de estos personajes y en situaciones de apuro, alegría, tristeza, incertidumbre, etcétera, etcétera, veremos en ellos una constante sonrisa y si no está, su entornado de ojos, tan personal, la sugiere.

Sería deseable continuar comentando la obra de Pablo Ramírez, pero seguiremos el ejemplo del catálogo y dejaremos espacio a las imágenes (1) y que con ellas el autor se explique a sí mismo. ▶◀

Nota

(1) La mayor parte de las imágenes de este artículo están tomadas del monográfico de Pablo Ramírez citado.

Bibliografía infantil de Pablo Ramírez

Colección “Mis primeros cuentos”

PERRAULT. Charles. *Caperucita Roja*. Barcelona: Molino. 1956. v. 1.

PERRAULT. Charles. *Cenicienta*. Barcelona: Molino. 1958. v. 3.

[s.a.] *Aladino y la lámpara maravillosa*. Barcelona: Molino. 1958. v. 4.

MATUTE. Ana María. *El país de la pizarra*. v. 5. Barcelona: Molino. 1957.

DICKENS. Charles. *La espina mágica*. Barcelona: Molino. 1958. v. 7.

RAMÍREZ, Pablo. *Wa O'Ka*. Barcelona: Molino. 1959. v. 9.
 RAMÍREZ, Pablo. *El hijo del sheriff*. Barcelona: Molino. 1961. v. 19.
 [s.a.] *Sampo Lapelilli: cuento lapón*. Barcelona: Molino. 1961. v. 22.
 ANDERSEN, H. Ch. *Floreçilla*. Barcelona: Molino. 1962. v. 25.
 [s.a.] *Alí-Babá*. Barcelona: Molino. 1959.
 [s.a.] *Jack. El matador de gigantes*. Barcelona: Molino. 1960.
 PERRAULT, Charles. *El gato con botas*. Barcelona, Molino. 1960.
 [s.a.] *La cinta mágica*. Barcelona: Molino.

Colección "Cuentos de hadas" (cubiertas)

(cub) GRIMM, Jacob. *Cuentos de hadas*. Ilustrado por Bocquet. Barcelona: Molino. 1957.
 (cub) ANDERSEN, H. Ch. *Cuentos de hadas de Andersen*. Ilus. de Emilio Freixas, v. 3.
 MACHO, E. *Cuentos de hadas escandinavos*. Ilus. por Emilio Freixas. Barcelona. v. 10.
 GRANCH, H. C. *Cuentos populares africanos*. Barcelona: Molino. 1958. v. 20.
 GRANCH, H.C. *Cuentos de hadas noruegos y japoneses*. Barcelona: Molino. 1958. v. 21.
 SÈGUR, S. de. *Cuentos de hadas de la Condesa de Segur*. Ilus. por J. Serrabona. Barcelona: Molino. 1960. v. 30.
 GRANCH, H. C. *Cuentos de hadas irlandeses*. Barcelona: Molino. 1963. v. 36.
 GRANCH, H. C. *Cuentos de hadas bretones*. Ilus. por A. Coll. Barcelona: Molino. 1959.
 GRANCH, H. C. *Cuentos de hadas portuguesas*. Ilus. por J. Juez. Barcelona: Molino. 1959.
 KUTSERA, E. L. *Cuentos de hadas húngaros*. Ilus. por C. López. Barcelona: Molino. 1958.
 HUERTAS, J. M. *Cuentos de hadas franceses*. Ilus. por Riera Rojas. Barcelona: Molino. 1960.
 NADAL, Alfonso. *Cuentos de hadas ingleses*. Ilus. por Bocquet. Barcelona: Molino. 1958.
 MACHO, E. *Cuentos de hadas chinos*. Ilus. por Bocquet. Barcelona: Molino. 1958.
 MACHO, E. *Cuentos de hadas turcos*. Ilus. por Moreno. Barcelona: Molino. 1959.
 MALLORQUÍ, J. *Cuentos de hadas de América del Norte*. Ilus. de Riera Rojas. Barcelona: Molino. 1958.

Colección "Ilusión infantil"

GRIMM, Jacob. *Juan el fuerte*. Barcelona: Molino. 1963. v. 37.
 GRIMM, Jacob. *Hansel y Gretel*. Barcelona: Molino. 1960. v. 5.
 [s.a.] *Rosablanca y Rojaflor*. Barcelona: Molino. 1961. v. 20.
 [s.a.] *Bertoldo*. Barcelona: Molino. 1961.
 [s.a.] *Las habichuelas mágicas*. Barcelona: Molino, 1960, v. 8.
 [s.a.] *El premio de la estrella*. Barcelona: Molino. 1961. v. 18.
 [s.a.] v. 17.
 GRIMM, Jacob. *Los tres pelos del diablo*. Barcelona: Molino. 1962. v. 23.
 ANDERSEN, H. Ch. *El patito feo*. Barcelona: Molino.
 [s.a.] *El diablo burlado*. Barcelona: Molino. 1961. v. 13.
 PERRAULT, Charles. *El gato con botas*. Barcelona: Molino. 1962. v. 29.

Colección "Reino de los cuentos"

HAUSER, J. Os ofrece: *El perezoso Peter*. Barcelona: Molino. 1961. v. 2.

HAUSER, Josef. *La uaquita Muh*. Barcelona: Molino. 1962. v. 5.
 HAUSER, Josef. *Viaje de un enanito por la tierra*. Barcelona: Molino. 1962. v. 5.

Colección "Nuevos cuentos Molino"

PERRAULT, Ch. *Caperucita Roja*. Barcelona: Molino. 1961. v. 2.
 PERRAULT, Ch. *Cenicienta*. Barcelona: Molino. 1961. v. 4.
 PERRAULT, Ch. *Barba Azul*. Barcelona: Molino. 1961. v. 7.
 GRIMM, J. *La vieja de los gansos*. Barcelona: Molino. 1961. v. 8.
 PERRAULT, Ch. *La bella durmiente del bosque*. Barcelona: Molino. 1961, v. 9.
 WILDE, Oscar. *El gigante egoísta*. Barcelona: Molino. 1961. v. 10.
 ANDERSEN, H. Ch. *El soldadito de plomo*. Barcelona: Molino. 1961, v. 12.
 [s.a.] *Los huevos de Pascua*. Barcelona: Molino. 1961. v. 14.
 DISNEY, Walt. *Los tres cerditos*. Barcelona: Molino. 1961. v. 15.
 GRIMM, J. *Los músicos de Brema*. Barcelona: Molino. 1961.

Colección "Para chiquitines"

[s.a.] *Pepe el tonto y otros tontos*. Barcelona: Molino. 1962.
 [s.a.] *La gallinita roja*. Barcelona: Molino. 1962.
 [s.a.] *Los tres osos*. Barcelona: Molino. 1962. v. 5.
 [s.a.] *El negrito Sambo*. Barcelona: Molino. 1962. v. 7.

Colección "Tobogán"

COLLODI, Carlo. *Pinocho*. Barcelona: Cervantes. 1963. v. 1.
 GRIMM, Jacob. *Blancanieves*. Barcelona: Cervantes. 1963. v. 3.

Colección "Reyes magos"

PERRAULT, Charles. *Cenicienta*. Barcelona: Cervantes. 1963. v. 1.
 PERRAULT, Charles. *La bella durmiente del bosque*. Barcelona: Cervantes. 1963. v. 2.
 RAMÍREZ, Pablo. *El paje de los Reyes Magos*. Barcelona: Cervantes. 1963. v. 3.
 GRIMM, Jacob. *La casita encantada del bosque*. Barcelona: Cervantes. 1963. v. 4.

Colección "Jardín de infancia"

FERRÉS, Marta. *El niño del tiempo*. Barcelona: Juventud. 1966. v. F.
 Ramírez, Pablo. *El cosmonauta*. Barcelona: Juventud. 1966. v. G.
 FERRÉS, Marta. *Navidad*. Barcelona: Juventud. 1966. v. H.
 BALZOLA, Ana. *La ardilla blanca*. Barcelona: Juventud. 1964. v. I.
 RAMÍREZ, Pablo. *Los cuatro elementos*. Barcelona: Juventud. 1966. v. J.
 RAMÍREZ, Pablo. *El reino animal*. Barcelona: Juventud. 1967. v. K.
 RAMÍREZ, Pablo. *Abecedario*. Barcelona: Juventud. 1963.

Colección "Cuentos de lejanos países"

RAMÍREZ, Pablo. *La tortuga y el pescador: cuento del Japón*. Barcelona: Cervantes. 1965. v. 1.
 RAMÍREZ, Pablo. *El pastor de llamas: cuento del Perú*. Ilus. de J. Correas. Barcelona: Cervantes. 1965. v. 2.

RAMÍREZ, Pablo (adap.) *La mangosta: cuento popular hindú*. Ilus. de J. Correas. Barcelona: Cervantes. 1965. v. 4.

Colección "El circo", serie Zoo

RAMÍREZ, Pablo. *El león*. Barcelona: Pi. 1959. v. 1.
 RAMÍREZ, Pablo. *El oso*. Barcelona: Pi. 1959. v. 2.
 RAMÍREZ, Pablo. *La pantera negra*. Barcelona: Pi. 1959. v. 3.
 RAMÍREZ, Pablo. *La cebra*. Barcelona: Pi. 1959. v. 4.

Colección "Mis amigos"

RAMÍREZ, Pablo. *Cha Sa Ton'Ga*. Barcelona: Pi. 1960.
 RAMÍREZ, Pablo. *Carine*. Barcelona: Pi. 1960.
 RAMÍREZ, Pablo. *Joe*. Barcelona: Pi. 1960.
 RAMÍREZ, Pablo. *Marina*. Barcelona: Pi. 1960.

Colección "Me gusta pintar"

RAMÍREZ, Pablo. *Las cinco partes del mundo*. Barcelona: Pi. 1960.
 RAMÍREZ, Pablo. *La pesca*. Barcelona: Pi. 1960.
 RAMÍREZ, Pablo. *Los deportes*. Barcelona: Pi. 1960.

Colección "Heroses legendarios"

HUERTAS, J. M. *El rey Arturo y los caballeros de la ...* Barcelona: Molino. 1962. v. 3.
 RAMÍREZ, Pablo. *El Cid Campeador*. Barcelona: Molino. 1962. v. 7.
 RAMÍREZ, Pablo. *Robin Hood*. Barcelona: Molino. 1964. v. 8.
 RAMÍREZ, Pablo. *Buffalo Bill*. Barcelona: Molino. 1964. v. 9.
 RAMÍREZ, Pablo. *Ulises*. Barcelona: Molino. 1965. v. 10.

Otros

SANTOS TORROELLA, R. *El alfabeto*. Col.: "Libro encantado", México: Cumbre, 1959. v. 1.
 SPYRI, Johanna. *Sin patria*. Col.: "Obras juveniles". Barcelona: Molino, 1957.
 SPYRI, Johanna. *Otra vez Heidi*. Col.: Barcelona: Molino, 1958.
 SALGARI, Emilio. *La cazadora de cabelleras*. Barcelona: Molino, 1955.
 LEEUW, Adèle de. *Una carrera para Jennifer*. Barcelona: Molino. 1957.
 HUERTAS, José M. *Guillermo Tell*. Col.: "Historia y Leyenda", v. 11. Barcelona: Molino, 1965.
 MALLORQUÍ, José. *Cristóbal Colón*. Barcelona: Molino. 1962.
 FERNÁNDEZ-LUNA, C. *Cuentos de la semana*. Barcelona: Molino. 1958.
 RAMÍREZ, Pablo. *Manuelito el niño nauajó*. Col.: "Campañilla". Barcelona: Juventud. 1963.
 KIPLING, Rudyard. *Precisamente así*. Col.: "La hora del cuento". Barcelona: Juventud. 1967.
 RAMOS, Montserrat. *Soon, el oso pardo*. Col.: "Safari", v. 1. Barcelona: Roma. 1964.
 RAMOS, Montserrat. *Taogo, el elefante de la India*. Col.: "Safari", v. 2. Barcelona: Roma. 1964.
 RAMOS, Montserrat. *El reino de Alaska*. Barcelona: Molino. 1964.
 SALGARI, Emilio. *El rey de la pradera*. Col.: "Emilio Salgari", v. 51. Barcelona: Orbis. 1987.
 SALGARI, Emilio. *El rey de los cangrejos*. Col.: "Emilio Salgari", v. 58. Barcelona: Orbis. 1987.
 KURTZ, Carmen. *Color de fuego*. Madrid: Cid. 1964.
 LA MOTTE-FOUQUÉ, Friedrich Heinrich Karl. *Freiherr de Ondina y el lago encantado*. Col.: "Selección de cuentos y leyendas", v. 6. Barcelona: Labor. 1970.
 RAMÍREZ, Pablo. *El oeste*. Barcelona: R. M.. 1976.
 RAMOS, Montserrat. *Pando, el pingüino*. Col.: "Cuentos exóticos". 2. Barcelona: [s.n.]