

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

Un truco comercial: la ilustración palmaria

Luis Palao (1863-1933)

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.

Comentar la obra de ilustración de Luis Palao es impensable sin tener en cuenta su relación con la editorial Ramón Sopena.

Desde Barcelona, publicando en castellano y con destino infantil, la casa Ramón Sopena realiza un curioso despliegue edi-

torial a partir de 1917 ó 1918. Son publicaciones cuya peculiaridad y repercusión comercial merecen y exigen una reseña.

La característica de la propuesta editorial es muy similar a los planteamientos iniciales de la editorial S. Calleja, con el

Fig. 1.- Colecciones infantiles de Ramón Sopena. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Colección Infantil. Biblioteca Infantil. Cuentos Ilustrados para Niños. Biblioteca para Niños. Biblioteca Recreativa y Biblioteca Selecta

Fig. 2.- [s. a.] *La Cenicienta*. Cuentos Ilustrados para Niños

complemento actual de las nuevas técnicas y la ya creada necesidad de una literatura infantil.

El proyecto se articula en varias colecciones de diferentes formatos pero bajo la idea común del cuento individualizado, lo que da libros de formato cercano al folleto, con pocas páginas y encuadernación en rústica. Esto no impide otra de las características innovadoras de la editorial, el uso del color en las ilustraciones interiores.

Además de esto, la editorial catalana plantea una peculiaridad que la hace única en todo el panorama de la ilustración infantil antigua y actual. Esta peculiaridad fue encargar las ilustraciones de todos los volúmenes de cada una de las colecciones, a un mismo ilustrador: Luis Palao. La razón de la búsqueda de esta "uniformidad

Fig. 3.- Cabañas, F. y Ortega Munilla. *Cuento de Primavera*, Biblioteca para niños. Barcelona: Ramón Sopena, ca. 1922

visual" no se nos alcanza pero el hecho dio a sus publicaciones un toque verdaderamente personal y posiblemente influyó en su éxito comercial. El resultado es un fácil reconocimiento de los cuentos de esta editorial, y su continua presencia nos lleva a pensar inconscientemente que Ramón Sopena fue la editorial que más cuentos infantiles publicara en su época

En la Ramón Sopena de aquellos años sólo se ha encontrado una colección no ilustrada por L. Palao: Los "Cuentos en Colores", ilustrados por Asha (*Lazarillo*, nº 18, 2007). Palao también compartiría espacio con otros ilustradores en la colección infantil de mayor formato: "Biblioteca para niños", y algunos volúmenes irían totalmente dibujados por ilustraciones im-

Fig. 4.- Cabañas, F. y Ortega Munilla. *Cuento de Primavera*. Biblioteca para niños. Barcelona: Ramón Sopena, ca. 1922

portadas, pero el resto de toda la producción será obsesivamente suyo.

De todas formas, lo más chocante de esta propuesta editorial no es tanto la uniformidad que tendrán todos sus productos sino el carácter ciertamente arcaico de las imágenes creadas por el ilustrador elegido. Efectivamente, las ilustraciones de Luis Palao ya las utilizó S. Calleja en su colección juvenil "Biblioteca Calleja", en 1905 y siguientes, y si hay alguna constante en el estilo de Palao es precisamente la inalterabilidad de este estilo.

A pesar de esto o quizá por ello, Ramón Sopena prolongará la edición de estos productos hasta los años sesenta, aunque en algunos casos las reediciones llevarían ilustraciones de otros creadores.

Luis Palao nace en Zaragoza, hijo de Antonio José Palao, escultor y director de la Escuela de Bellas Artes de San Luis. Es-

Fig. 5.- de Foe, D. *Robinson Crusoe*. Biblioteca para Niños

Fig. 6.- [s. a.] *Caperucita Roja*. Cuentos Ilustrados para niños, v. 10, Barcelona: Ramón Sopena, ca. 1919

Fig. 7.- [s. a.] *Las Hadas*. Cuentos Ilustrados para niños, v. 12. Barcelona: Ramón Sopena, ca. 1919

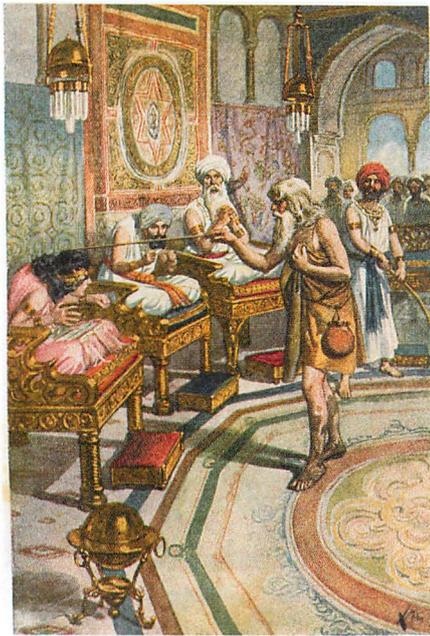

Fig. 8.- Trujillo, Federico. *La ciudad de oro*. Biblioteca para niños. Barcelona: Ramón Sopena, ca. 1922

tudia pintura y, más adelante, grabado en Madrid. Su dedicación a la pintura se compagina con la ilustración de prensa y libros.

Sabemos de las primeras ilustraciones de Palao en S. Calleja, pero es en Ramón Sopena donde su trabajo se muestra de forma más completa y rentable.

Esta rentabilidad estaba asegurada en el caso de Palao, sobre todo de un Palao en color. A la editorial Ramón Sopena no le debió parecer nada serio, o digno de tener en cuenta, los escarceos que la prensa infantil realizaba en el terreno del dibujo humorístico con una línea más simplificada, ni las últimas publicaciones de S. Calleja con los dibujantes renovadores en sus "Cuentos de Calleja en Colores", ni las del propio Bartolozzi con sus "Pinocho y Chapete" que se gestaron en 1916 y 1917, justo en el momento en que Sopena preparaba sus colecciones con imágenes de Palao; es decir, que esta editorial no hizo más que seguir una línea habitual de evolución, dando un paso más, un pequeño paso al dignificar el dibujo decimonónico, utilizando a uno de sus mejores representantes, inundando los cuentos de ilustraciones e introduciendo en ellos el color. Esta dignificación llegaba tarde y tampoco Palao era el más adecuado para mostrar todas las posibilidades del dibujo realista en un momento en el que ya no había condicionamientos técnicos.

Demasiado tarde, porque la época venía siendo convulsa en cuanto a avances plásticos y estéticos y aquí, como en muchos países, se habían descubierto

Fig. 9.- Medina, M. *Un Charlot del mundo animal*. Biblioteca Selecta, v. 22. Barcelona: Ramón Sopena, ca. 1921

otras posibilidades del dibujo, como la síntesis, el expresionismo, la geometría, el humor... y todas ellas negaban la servidumbre a todo tipo de realismo. De este modo llegamos a esa situación que se podría considerar ideal, en la que comparten escenario la agresividad cinética de Asha, la fantasía de Zamora (*EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA*, nº 164), la estilización casi minimalista de Bartolozzi, la poesía de Esplandiú (*EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA*, nº 161) y el realismo más convencional de Palao. Las situaciones en las que la oferta estilística es variada, en buena lógica deberían ser las ideales, pero éstas en las que participa un realismo casi primitivo, por muchas razones, no lo son tanto. El realismo académico ha sido siempre el freno ante el resurgir de cualquier estilo de representación distinta a la clásica y desde 1900 en adelante no hará más que pagar su conservadurismo. Cualquier estilo puede tomar formas, conceptos o colores de otro anterior y hasta puede resultar simpático el hacerlo resucitar, pero no es de recibo la vuelta a los fundamentos del realismo, ni siquiera sólo como apoyatura.

A esto hay que añadir el fácil éxito comercial, que en el fondo no habla sino de otro conservadurismo, el de no plantear problemas al usuario, sea niño o adulto, ofreciéndole un producto fácilmente digerible.

Sopena, y con ella Palao, son silenciados en el mundo ya de por sí silencioso de la ilustración, tanto en su época como en las actuales. Mientras que podemos encontrar artículos, homenajes, retrospectivas, etcétera, de las figuras más

destacadas de la ilustración infantil de la época, no encontraremos sobre Palao más que una pequeña reseña en el *Diccionario de pintores* y nada que venga del mundo de la ilustración, siendo posiblemente uno de los creadores que más ilustraciones infantiles hayan realizado y por supuesto de los de mayor repercusión.

Los dibujos de Palao tienen muchos aciertos y, más que fallos, se les puede acusar de tener muchas carencias. Desde el punto de vista del dibujo, efectivamente se aprecia enseguida su fuerte base académica, exacta en proporciones y medida en movimientos. Pero es aquí precisamente donde está la carencia, en el trato igualitario a todos los personajes, en el prototipo mil veces repetido, camuflado con diferentes capas de pintura. Palao tiene un modelo hombre y un modelo mujer, usados constantemente para sus diferentes personajes, para lo cual le resultaba suficiente con cambiarles la ropa. Da igual que la protagonista sea princesa, hada o moza del pueblo, la única diferencia la marcará el texto y los ropajes. No es que los personajes de Palao rechacen la caricatura, es que no se acercan ni a la más mínima caracterización. Palao está capacitado para la representación de cualquier ambiente, real o imaginario, pero éstos serán igualmente carentes de imaginación, resultan convincentes y enormemente dramáticos pero excesivamente fieles al texto, como si se hubieran resuelto con la utilería normal que guardamos en los almacenes, sin plantearnos que una obra, aunque no sea nueva, merece la fabricación de nuevos decorados. En este punto resultan muy elocuentes algunas escenas pretendidamente etéreas (fig. 3) realizadas en las que vemos a sus protagonistas pisar con aplomo, manteniendo toda la fuerza de su gravedad.

Sus composiciones, como todo lo demás, resultan acertadas y por tanto fáciles, igualmente faltas de ensoñación, y a los ojos actuales, terriblemente monótonas. Las tomas se adaptan al tamaño de los participantes en la escena, muy pocas veces hay planos medios y nunca primeros planos; la "cámara virtual" del dibujante está siempre en la "cuarta pared" de la representación, lo que contribuye más a su expresión de teatralidad.

El éxito de estas publicaciones cuestiona en ciertos aspectos las valoraciones que podamos hacer de la obra de este ilustrador; es indudable que estos dibujos llaman a los niveles más sencillos de la perceptibilidad y que no requieren un gran trabajo mental de elaboración por parte del espectador; de ahí deducimos su facilidad o "primitivismo". También es cierto

que ahora sabemos cuántas cosas se pueden crear mezclando realismo e imaginación, y también lo es que en esta época, y aun en años anteriores, otros ilustradores dieron paso al realismo fantástico, cuyas imágenes parecen de lo más adecuado para la mayoría de los cuentos infantiles.

De este modo se puede concluir que Palao fue un ilustrador eficiente, pulcro, técnicamente perfecto, carente de la imaginación necesaria para desarrollar al máximo sus cualidades y con una encantadora estética relamida que hace chirriar los dientes de cierta hipersensibilidad actual. ▶

Bibliografía de Luis Palao. Ilustrador

Nota.- La bibliografía de Luis Palao la componen todos los índices de las colecciones de Ramón Sopena detallados en este apartado. Lo que sigue es su bibliografía fuera de esta editorial.

Colección Infantil

No se ha podido conseguir el índice de la colección, pero se han encontrado datos de al menos tres series, cada una con veinte volúmenes.

Colección "Biblioteca Infantil"

1. *El queso de bola*. 2. *Un debut accidentado*. 3. *La ruina de muchos*. 4. *El triunfo de "Dun"*. 5. *La falta y el castigo*. 6. *El burro de carga*. 7. *La loma de la muerte*. 8. *La musa de las trincheras*. 9. *La mejor salsa*. 10. *El verso del calendario*. 11. *El espía*. 12. *La honrosa condecoración*. 13. *La felicidad*. 14. *El titiritero*. 15. *Un tesoro inagotable*. 16. *La espada salvadora*. 17. *El temple del espíritu*. 18. *Para los heridos en la guerra*. 19. *¡La patria te llama!*. 20. *El volcán del tío pitanzas*. 21. *¡Así aman las madres!*. 22. *La corona salvadora*. 23. *El camino del éxito*. 24. *Jorobas del cuerpo y del alma*. 25. *La mejor venganza*. 26. *En busca de la gloria*. 27. *Jugando a la guerra*. 28. *El nido profanado*. 29. *El "goal" de la victoria*. 30. *La mentira*.

Colección "Cuentos Ilustrados para Niños"

1. *Pobre viejecita*. 2. *Simón el tonto*. 3. *El perro ladrón*. 4. *El león Mecenás*. 5. *El gato bandido*. 6. *El renacuajo bailador*. 7. *El gato presumido*. 8. *Micita y Micillo*. 9. *Los tres gatitos*. 10. *Caperucita Roja*. 11. *Los dos conejitos*. 12. *La centenaria*. 13. *Barba Azul*. 14. *La bella durmiente del bosque*. 15. *Micifuz el de las botas*. 16. *Pulgarcito*. 17. *Piel de asno*. 18. *Las hadas*. 19. *El perro con piel de tigre*. 20. *El león, la zorra y el gavián*. 21. *Riquete el del coquete*. 22. *El astuto Pistolengue*. 23. *Aventuras de Marmolillo*. 24. *El sueño de Maruja*. 25. *Los monos bailarines*. 26. *La cerda y el cerdito*. 27. *La tonta Petronila*. 28. *Yo nunca miento*. 29. *El "goal" de la victoria*. 30. *Arnoldo y César*. 31. *Mamita*. 32. *El perro que habla*. 33. *El perro de Antoñito*.

Colección "Biblioteca Selecta"

1. *El molino de los pájaros*. 2. *Corazones dormidos*. 3. *Flores de juventud*. 4. *La vanidosa Alicia*. 5. *El espadachín*. 6. *El heredero*. 7. *La fuerza del bien*. 8. *El sueño de Pepito*. 9. *Juego y hazañas de animales*. 10. *Cuentos de Andersen (1º)*. 11. *Cuentos de Andersen (2º)*. 12. *La cabaña del tío Tom*. 13. *Robinson*. 14. *El teatro de los animales*. 15. *Verdades y fantasías*. 16. *Mimos de niña*. 17. *El instinto de los animales*. 18. *El amor y la guerra*. 19. *El premio gordo*. 20. *Un ministerio de animales*. 21.

La picara vanidad. 22. *Un charlot del mundo animal*. 23. *Un experimento del doctor Ox*. 24. *Un drama en los aires*. 25. *Por mentir*. 26. *Rosina*. 27. *Paquito el explorador*. 28. *Desconocida aventura de Teresa Panza*. 29. *El ángel*. 30. *Ib y Cristina*. 31. *El último sueño del roble*. 32. *El cofre volador*. 33. *El tío "Cierra el ojo"*. 34. *La virtud del borrico*. 35. *Fábulas de Iriarte*. 36. *En otros tiempos*. 37. *La campana*. 38. *Los forzadores del bloqueo*. 39. *Una ciudad flotante (1ª)*. 40. *Una ciudad flotante (2ª)*. 41. *Miguel Strogoff (1ª p.)*. 42. *Miguel Strogoff (2ª p.)*. 43. *Las Indias negras (1ª p.)*. 44. *Las Indias negras (2ª p.)*. 45. *El rigor de las desdichas*. 46. *Los huevos de Pascua*. 47. *La guirnalda de flores*. 48. *La paloma*. 49. *El canario*. 50. *El canastillo de flores*. 51. *El honrado Fridolin*. 52. *La "Granja de los Tilos"*. 53. *Rosa de Tanemburgo*. 54. *El nido del pájaro*. 55. *La cruz de madera*. 56. *El condesito*. 57. *La condesa Ida*. 58. *Héctor Servadac (1ª)*. 59. *Héctor Servadac (2ª)*. 60. *El maestro Zacarias*. 61. *Martín Paz*. 62. *Cinco semanas en globo*. 63. *Los hijos del Capitán Grant (1ª)*. 64. *Los hijos del Capitán Grant (2ª)*. 65. *Los quinientos millones de la Begún*. 66. *De la tierra a la luna*. 67. *Alrededor de la luna*. 68. *El "Chancellor"*. 69. *Las tribulaciones de un chino en China*. 70. *Una invernada entre los hielos*. 71. *Veinte mil leguas de viaje submarino*. 72. *La vuelta al mundo en ochenta días*. 73. *Viaje al centro de la tierra*.

Colección "Biblioteca Recreativa"

Estaquiao.
Cuentos de Grimm.
La aurora de Napoleón.
El apogeo de Napoleón.
El ocaso de Napoleón.
Santa Teresa de Jesús.
Los dos hermanos. Francisco Pizarro.

Colección "Biblioteca para Niños"

Mi primera lectura. Horas felices.
El mundo animal para niños.
El amiguito.
Escuela de animales.
Aventuras de animales.
Los niños de otros países.
El libro del nene.
Niños buenos y niños malos.
Cuentos para niños.
El país de las maravillas.
Cuentos de hadas.
El mundo maravilloso.
Mi libro favorito.
Episodios y aventuras.
Episodios de la Historia Sagrada.
Lecturas de la Historia Sagrada.
Narraciones.
Tardes de Otoño.
El mundo de los niños.
Las tribulaciones de Meterete.
Leedme.
Episodios de animales.
Los hijos del héroe.
El libro de las maravillas.
Historias de animales.
El libro de los niños.
Cómo juegan los niños de todo el mundo.
A B C. El libro de oro de los niños.
La hija de Juan Palomo.
El aventurero.
La ciudad del oro.
La isla desconocida.
El país de los antropófagos.

Los misterios de la selva.
Pirulete en el país del sueño y de la holganza.
Lecturas infantiles.
La voz de los niños.
Cómo viven los niños de otras razas.
Cómo trabajan y estudian los niños de todo el mundo.
Fábulas de Samaniego.
La nochebuena.
Robinson Crusoe.
Lo que puede más que el hombre.
Lo que somos.
Cuentos de Grimm.
Las famosas aventuras de don Quijote.
Cuentos de Perrault.
Fábulas de Esopo.
Cuentos del abuelito.
En vacaciones.
Genoveva de Brabante.
Niños de todas clases.
Los dos hermanos.
Estaquiao.
Vidas de hombres célebres.
Episodios históricos.
Cuentos y fantasías.
Fábulas de Iriarte.
Cuentos de Andersen.
Cuento de primavera.
Mi mejor juguete.
Para el nene.
Gulliver en el país de los enanos.
Gulliver en el país de los gigantes.
Animales feroces.
Animales domésticos.
Lecturas escogidas en prosa y verso.

Otras editoriales

SOUVESTRE, E. *El memorial de familia*. Biblioteca Calleja, vol. 1-bis. Madrid: Saturnino Calleja, 1906.
NOIR, Louis. *La reina de los gitanos*. Biblioteca Calleja, vol. 3. Madrid: Saturnino Calleja, 1906.
FÉVAL, Paul. *El juramento de Lagardere*. Biblioteca Calleja, vol. 5. Madrid: Saturnino Calleja, 1906.
FÉVAL, Paul y Aurora de Nevers. *El juramento de Lagardere (2ª parte)*. Biblioteca Calleja, vol. 6. Madrid: Saturnino Calleja, 1906.
RICOUARD, Gustave. *Conflicto entre dos amores*. Biblioteca Calleja, vol. 19. Madrid: Saturnino Calleja, 1906.
SCOTT, Walter. *Enrique Bertrán de Ellangowan*. Biblioteca Calleja, vol. 76. Madrid: Saturnino Calleja, 1906.
ABOUT, E. *Las vacaciones de la Condesa*. Biblioteca Calleja, vol. 179. Madrid: Saturnino Calleja, 1906.
CERVANTES SAAVEDRA, M. de. *El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha*. Barcelona: Sopena, Hispania, 1931.
DICKENS, C. *Aventuras de Mr. Pickwick*, tomos 1. 2 y 3. En *La novela de ahora*. 3ª é. año III. Madrid: Saturnino Calleja, 19??.