

Pedro Villar

Maestro esmerado, un lector atento y curioso, un poeta que escucho la tradición y le da una nueva voz. Su blog pedrovillar.blogspot.com es un espacio de referencia y sus dos libros álbumes *El bosque de mi abecedario* (ilustrado por Miguel Calatayud) y *Los animales en la lluvia* (ilustrado por Miguel Ángel Díez) son obras hermosas e innovadoras

Calatayud, el hombre que pinta cristales

Miguel Calatayud
Al pie de la letra
Sevilla: Kalandraka, 2007

Bajo la lupa es un espacio que aboga por una lectura detenida y exhaustiva, por la implicación de la experiencia del lector en el análisis de la obra y por la idea de que ninguna lectura o estudio es definitivo ni concluyente.

En una entrevista a Miguel Calatayud que apareció en la revista *Babar* ante la pregunta sobre qué fue lo que le empujó al dibujo, señalaba Miguel:

“Aún no había cumplido 10 años. Vivía en Murcia en una calle sin asfaltar. Los niños jugábamos a canicas y a la peonza. Un vecino de más edad me dijo: ahora verás lo que sé hacer. Acto seguido cogió del suelo un fragmento de yeso y con trazos seguros dibujó sobre una pared de superficie oscura la figura de un guerrero.

Aquella destreza del vecino me dejó asombrado. Desde aquel mismo instante me dediqué al ejercicio y práctica del trazo de yeso sobre el muro”.

¿Qué más se puede decir? Me parece la respuesta de una gran fuerza, de una gran belleza, que en definitiva es lo que sigue haciendo Miguel Calatayud con toda honestidad: una obra sugerente, sólida, de una gran belleza plástica, el trazado del yeso sobre el muro. Pero ahora con el paso del tiempo, la diferencia estriba en

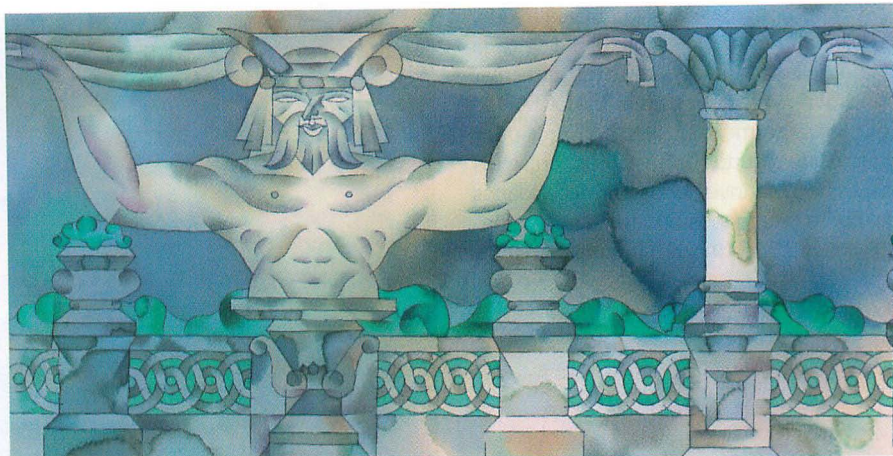

que el asombrado no es Miguel Calatayud sino todos los que admiramos su obra. He aludido a esa anécdota tan gráfica y poética porque conecta con el poder y la fascinación que ejerce la imagen, con los ojos del asombro, con la capacidad para la emoción, con la mirada de la infancia, esa mirada que todavía conserva intacta Calatayud. Desde aquellos inicios hasta ahora meña una trayectoria brillante, años de esfuerzo continuado, dedicación a un trabajo laborioso, tenaz, horas de soledad y silencio y cierta incomprensión que todo creador padece.

Al pie de la letra es un libro de imágenes puro, sin los condicionantes de un texto previo. Es un libro de arte, un abecedario ilustrado que edita Kalandraka en la colección "Alfabetos" siguiendo la tradición de los abecedarios ilustrados donde Miguel Calatayud despliega sugerentes imágenes, una doble página para cada letra.

Calatayud nos muestra siempre un perfecto equilibrio entre líneas y colores, su gama de color siempre armónica se complementa con una iconografía que le caracteriza, con referencias al cine, a la mitología o a los grabados populares, es un creador de un universo geométrico muy original.

Posee un personalísimo uso del color, tonalidades armónicas, sin estridencias, con gran dominio de las acuarelas líquidas con las que consigue difuminados insuperables. Crea sus composiciones con una atmósfera peculiar que dan las tonalidades semejantes del color, a través del cual las figuras también conforman el fondo dando una sensación global de integración de fondo y forma con sorpresas visuales, apariciones inesperadas que desarrollan en el espectador distintas formas de percepción. Algunas letras juegan al escondite o al camuflaje inteligente de los camaleones. Otro aspecto que le caracteriza es la ausencia de perspectiva en el dibujo fruto de sus reflexiones sobre la perspectiva como

sistema de representación, definiéndolo como un convencionalismo, una mentira, consecuencia del inútil empeño de reducir tres dimensiones a una superficie que sólo tiene dos. Miguel nos recuerda constantemente: el ojo engaña, cuidado con lo que ves.

Al pie de la letra deslumbra, derrocha ingenio, poesía y sensibilidad. Es una propuesta inteligente sustentada desde el rico universo de metáforas y greguerías visuales que nos entrega: letras que se enfrentan a un desafío, a un juego de camuflaje o a un enigma, en ocasiones con un toque de ironía y humor. El libro es un puro goce de descubrimientos, espacio para la contemplación y los sueños, con diversas lecturas para un público heterogéneo del que cautiva siempre la mirada para llevarlo al territorio de la imaginación y la sorpresa. Así la "eme" se convierte en el pico de un sombrero, la "equis" en la bandera pirata o la "uve" en la boca de un pez, y con un par de narices, en sentido literal y figurado, hace surgir una ene. Pero hay también otras lecturas que subyacen en la imagen y que cada cual puede ahondar. El goce de mirar es también goce de leer, de leer imágenes. Miguel Calatayud es un narrador visual por excelencia, y aun sin palabras, como en este libro, siempre puede

aparecer un hilo conductor que enciende la chispa y sugiere una historia.

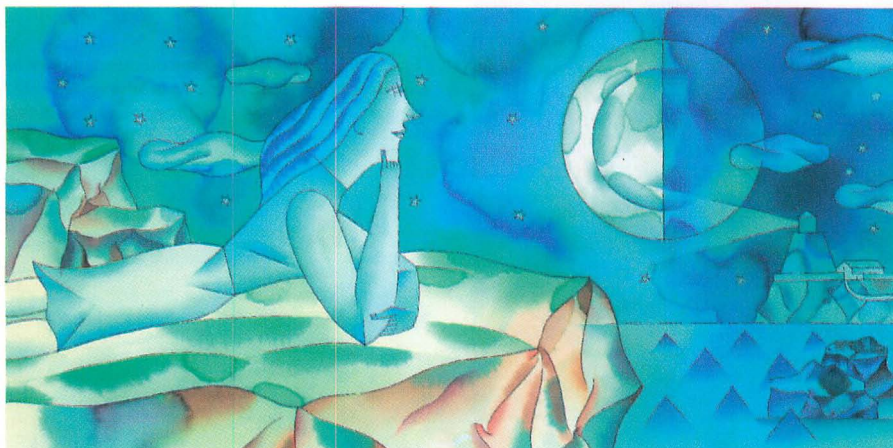
Hablaré también de los destinatarios de *Al pie de la letra*, cómo no, porque ellos en definitiva, nosotros los lectores, somos los receptores de los libros. Y aunque sea brevemente, por razones de pertinencia y espacio, sí me gustaría apuntar al respecto las impresiones de María Dolores Insa, directora de la biblioteca de Cocentaina sobre el libro. Dice así:

"Magnífico y original abecedario ilustrado, un libro que va dirigido a todo tipo de lectores, infantiles y adultos, ya que presenta muchas lecturas. Pero sobre todo me gustaría resaltar la excelente estética tan personal de Miguel Calatayud. Son libros como éste los que más ayudan a formar lectores. Los adultos, maestros, padres, bibliotecarios, deben poner en las manos de los chicos y chicas libros que, como el que recomiendo, les ayudan a recrearse, a disfrutar de las ilustraciones, a formarse estéticamente sin darse cuenta, a imaginar a través de las ilustraciones. Son libros de un bagaje imprescindible en la formación lectora de los pequeños".

Palabras de María Dolores Insa que con una valiosa experiencia en bibliotecas y animación lectora sabe que la ilustración, que la imagen es lectura.

En la escuela, en los institutos lo visual no forma parte esencial de los aprendizajes, queda todavía pendiente la educación de la mirada. Señala la maestra e ilustradora Dolores Todolí:

"Muchas veces las imágenes de los libros son la primera herramienta del niño/a para dar sentido a un mundo que empieza a conocer. Escuchad ahora la respuesta que da un niño de 6 años a la pregunta. ¿Para qué sirven los libros? Dice: Para mirar. Algunos tienen dibujos y otros letras. Si no sabes leer tienen que contarte lo que dicen. Pero yo leo lo que cuentan por los dibujos".

Como homenaje a Miguel Calatayud y *Al pie de la letra*, he escrito al pie de cada una de ellas, de la A a la Z, mi particular abecedario. Lleva por título CALATADARIO, en él se mezclan datos, impresiones y títulos de algunos de sus libros, entre los cuales hay dos inventados por necesidades del guión y al menos una transgresión lingüística que reconocerán inmediatamente:

A de Aspe - Al pie de la letra - A la busca de Marte el guerrero

B de Bellas Artes - Bahira y el fuego

C de creador gráfico, de cómic, de cine - Columbeta, la isla libro

D de dibujante - Datrebil, 7 cuentos y un espejo

E de estética, estilo y equilibrio - Escenarios fantásticos - Enigma Nido

F de fantasía - Fierabrás, El pie frito

G de grabado, de geométrica greguería - Un genio en la tele

H de honesto y humor - Los doce trabajos de Hércules

I de imagen, de ironía - El árbol inquieto - laio Mussol

J de juego - Jonás y la ballena de Juan

K de Kiosco - Peter Petrake

L de lápiz, de línea - Libro de las M' Alicia.

LL de llave - La ballena en la bañera

M de Murcia, de mirada, de matiz - Mi Long, el dragón de la perla

N de noche - Novelas con 600

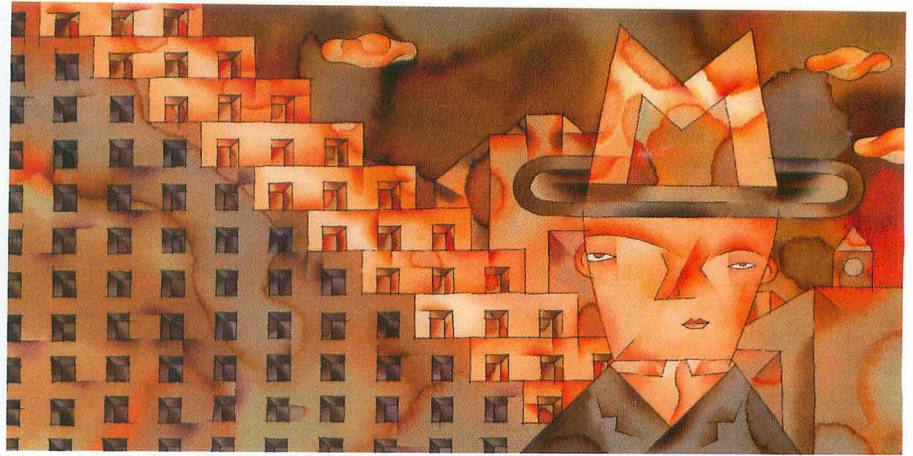
Ñ de Cuentos del año 2100

O de Oooooh de admiración, O de original - Ojáncanos

P de poesía visual - Polifemo - Peter Pan,

Q de ¡Qué maravilla! - El hombre que fabricó un recipiente

R de reflexión - Regalos para el rey del bosque

S de símbolo, de sorpresas visuales - Saída, la reina mora - Soy el aire

T de trazo, de tinta china - Tres viajes

U de universo - Una de indios y otras historias

V de Valencia - Viaje en autobús

W de western - La ruta de Washington Irving

X El Xilófono volador

Y de "y lo que quieras añadir". Conquistadores en Yucatán.

Z "zoy" un cine

Para terminar señalo que acercarse a este libro de Miguel Calatayud supone un descubrimiento esencial para la mirada, encontrar un universo de formas y colores en perfecta armonía, un arco iris de la A a la Z que acaricia la luz y nos lleva a los límites de la percepción y la fantasía. Miguel Calatayud nos muestra la observación de su mundo a través de sus códigos visuales con la paciencia de los artesanos, con el silencio de los astros, con la sabiduría de los antiguos, con el crujido de las hojas bajo la luna y nos descubre en los límites de la ficción que otra mirada, otros alfabetos son todavía posibles. ◀▶

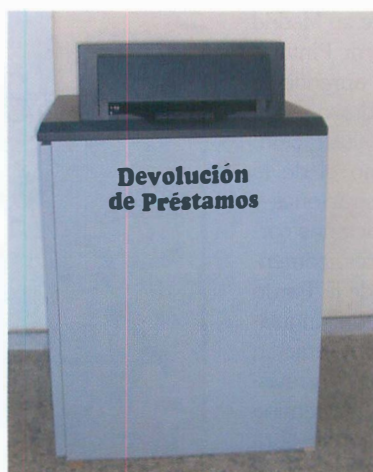
Versión de las palabras pronunciadas en la presentación del libro *Al pie de la letra* en Alicante, el 26 de febrero de 2008.

SOLUCIONES PARA BIBLIOTECAS

SOLUCIÓN PARA LA DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMOS
FUERA DEL HORARIO DE LA BIBLIOTECA

SERIE 100
EXTERIOR

SERIE 200
EMPOTRABLE EN FACHADA

BUZÓN AMBOX, EL ORIGINAL

www.ambox.info

ABdul Creativos, S.L.

Vilamari, 86-88 bajos

08015-BARCELONA

Tel. 935.67.70.89 Fax. 935.67.70.89

e-mail: ambox@ambox.info