

Ilustrar desde la perspectiva infantil

El mundo pictórico de Jacky Gleich

Por Jochen Weber, responsable del Departamento Internacional de la Internationale Jugendbibliothek (Biblioteca Internacional Juvenil de Munich)

Jacky Gleich (Darmstadt, 1964) es una de las más reconocidas ilustradoras de la literatura infantil alemana actual. Estudió en la universidad de cinematografía de Babelsberg y en la academia de bellas artes de Dresden y dio los primeros pasos de su carrera profesional en el campo de la película animada.

Gracias a la autora Amelie Fried, que la había animado a dedicarse a la literatura para niños, publicó su primer libro en 1995: *Das geht doch nicht! (¡Esto no puede ser!)*. Con textos de Brigitte Schär, esta es la historia ingeniosa de una niña que construye a solas un regalo de Navidad muy particular: un barco para toda la familia. La protagonista de este libro manifiesta ya los rasgos típicos de muchos niños que aparecen en las obras de Jacky Gleich: es un carácter fuerte, porfiado, creativo y autónomo.

Hasta el momento, Gleich ha ilustrado unos cincuenta libros, con textos de autores contemporáneos de lengua alemana –entre ellos Amelie Fried, Hanna Johansen, Bruno Blume, Brigitte Schär– y de otros países, como Uri Orlev, David Grossman y Antonio Skármeta. En su bibliografía se encuentran incluso obras del canon de la literatura alemana,

por ejemplo la novela *Katz und Maus* (El gato y el ratón), del premio Nobel Günter Grass, y el poema *Der Handschuh* (El guante) de Friedrich Schiller, una de las figuras centrales del clasicismo alemán, en una edición para niños.

Jacky Gleich dice que cuando ilustra textos de otros autores corre menos riesgo de contar dos veces lo mismo –con palabras y con imágenes a la vez–. Al interpretar un texto ajeno, intenta abrir a los lectores un segundo acceso a la historia.

En 1998, sólo tres años después de su debut, Jacky Gleich fue galardonada con el Deutscher Jugendliteraturpreis, premio nacional de literatura para jó-

Libros en español ilustrados por Jacky Gleich

El león de regalo, Uri Orlev (textos), Bogotá: Norma, 2004
La sorpresa de Juan, Uri Orlev (textos), Bogotá: Norma, 2003
Calla un momento, Hanna Johansen (textos), Salamanca: Lóguez, 2002
Martes peludo, Uri Orlev (textos), Bogotá: Norma, 1999
¡Charlie gallina ciega!, Bernhard Hagemann (textos), Bogotá: Norma, 1998
La pequeña niña grande, Uri Orlev (textos), Bogotá: Norma, 1998
¡Esto no puede ser!, Brigitte Schär (textos), Madrid: SM, 1996

venes, por *Hat Großvater einen Anzug an? (¿Abuelo lleva un traje?)*. Con texto de Amelie Fried, este álbum describe de manera sencilla y sensible las experiencias y los sentimientos de un niño enfrentado a la muerte de su abuelo: el duelo, la soledad y el proceso lento de curar las cicatrices causadas por la pérdida y la tristeza. Las ilustraciones expresivas, pintadas completamente en tonos marrones, tratan el tema “difícil” de manera natural y sin recato.

Otros títulos que se destacan en la larga lista de sus publicaciones son los álbumes *Sei doch mal still!* (2001, *Calla un momento*, Lóguez, 2002), *Mama ist groß wie ein Turm (Mamá es tan alta como una torre*, 2001, texto de Brigitte Schär) y *Mitten in der Nacht (En plena noche*, 2002, texto de Bruno Blume). Sobre el encanto del silencio, *Calla un momento* habla también de la importancia de atender a las otras personas y respetar sus deseos. En *Mama ist...* es impresionante cómo Jacky Gleich visualiza el mundo de una niña, roto tras de la separación de sus padres, su ansiedad por la mamá y la imaginación que la ayuda a defenderse de la soledad. Las imágenes dramáticas de *Mitten in...* hacen casi palpables los miedos y las pesadillas que atacan a un niño por la noche; al mismo tiempo, el libro subraya cuán importante es

que un niño se sienta protegido y que confíe en sí mismo. Otro libro que ha llamado mucho la atención es *Der Aufsatz* (2003), edición alemana de *La composición*, cuento del autor chileno Antonio Skármeta (originalmente publicado en castellano por Ekaré, 2000, con ilustraciones de Alfonso Ruano).

Quizá por influencia de su formación profesional, Jacky Gleich se sirve a menudo de medios cinematográficos, tanto en la técnica como en la estética. Esto se nota, por ejemplo, en el uso de perspectivas extremas. Gleich dibuja muchas escenas desde arriba o desde abajo y distorsiona las perspectivas “correctas”. Acentúa detalles, como si los mirara por el zoom de una cámara, o exagera los gestos y la mímica de los personajes, mostrando así su estado de ánimo y la atmósfera de la historia. En una conferencia que tuvo lugar en el año 2000, Jacky Gleich expuso que sus ilustraciones están fuertemente influidas por la manera en la que ve la niñez.

Dijo que siempre ha intentado asumir la perspectiva de los pequeños protagonistas y reflejar en las imágenes la percepción infantil del mundo. Son la perspectiva y la imaginación de los protagonistas las que influyen en el aspecto de los seres vivos y los objetos. Crecen o empequeñecen, se vuelven gigantes o diminutos, pasan al proscenio o al segundo plano, brillan con colores vivos o desaparecen en tonos débiles.

En esa misma conferencia, Jacky Gleich caracterizó el mundo en el cual viven los niños de sus libros. Es un mundo alegre, pero no gracioso, un mundo lleno de aventuras, pero también de peligros, un mundo de experiencias tanto buenas como malas. Al mirar las ilustraciones de Jacky Gleich, uno se da cuenta de que sus protagonistas siempre se defienden, aunque tengan miedo o se sientan inseguros, tristes o solos. Son el amor, la confianza y la creatividad las que les dan la fuerza para encontrar su camino en este mundo.

Jacky Gleich

