

La magia

de los libros

POP-UP

Colección privada de Antonio Escamilla Cid

Organiza:

Biblioteca General de Cuenca (UCLM)

CEPLI (Centro de Estudios de Promoción a la Lectura Infantil y Juvenil)

**Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Universidad de
Castilla La Mancha**

Biblioteca
Universitaria

CEPLI

CENTRO DE ESTUDIOS DE PROMOCIÓN
DE LA LECTURA Y LITERATURA INFANTIL

UCLM

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

La magia de los libros pop-up

Esta exposición reúne casi un centenar de cuentos antiguos pop-up pertenecientes a la colección particular del bibliófilo y coleccionista Antonio Escamilla Cid. Una visión de los cuentos clásicos más populares, a los que se unen otros de diversas temáticas.

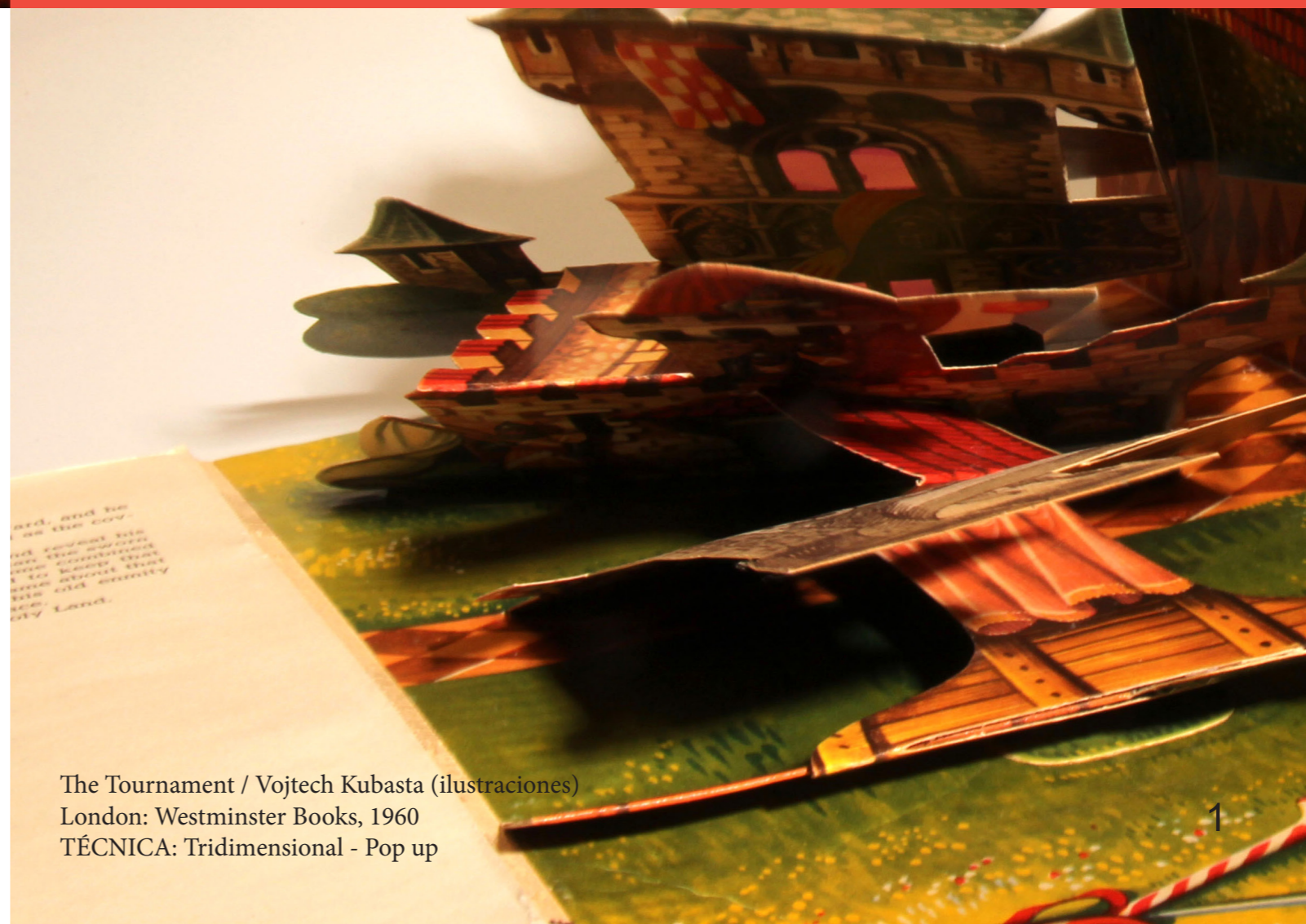
La exposición llega a la Biblioteca a través del CEPLI (Centro de Estudios de Promoción a la Lectura Infantil y Juvenil) y de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Los libros infantiles expuestos ofrecen la posibilidad de una doble lectura: por un lado, la que es propia de su contenido textual y, por otro, la de sus imágenes especiales en 3D. Al abrir las páginas de cualquiera de estos libros se descubren ilustraciones que se mueven, que se transforman creando profundidad, tridimensionalidad...; todo gracias a la utilización de diferentes técnicas de papel. Lo que se ha venido a denominar “ingeniería o arquitectura del papel”, permite que los lectores puedan interactuar con el libro y participar intensamente de su historia.

La creación de estos libros es un proceso complejo en el que intervienen distintas disciplinas: arquitectura, artes plásticas, diseño, ingeniería y literatura. La autoría se reparte entre el escritor, el ilustrador y un ingeniero de papel. El resultado es un objeto artístico y lúdico lleno de creatividad que atrapa al lector.

A estos libros se les conoce como libros pop-up, término inglés utilizado por primera vez en 1932, cuya traducción vendría a definir “algo que salta, que emerge o que brota”.

En esta exposición se repasan las distintas técnicas artesanas del papel empleadas en estos libros y se realiza un recorrido cronológico para acercarnos a los principales artistas y editores que han difundido este género bibliográfico característicos de los libros infantiles, pero que por su vistosidad atrae por igual a niños y adultos.

The Tournament / Vojtech Kubasta (ilustraciones)
London: Westminster Books, 1960
TÉCNICA: Tridimensional - Pop up

Haciendo un poco de historia

La exposición hace un recorrido cronológico desde Hansel and Grethel (1890) hasta la actualidad, siendo las décadas de 1940 y 1960 las más representadas, siendo en 1932 cuando la editorial Blue Ribbon Books (Nueva York) utilizó por primera vez el término pop-up para referirse a los libros desplegables, con el que se conocen hoy universalmente.

En España el interés por este tipo de libros es más reciente que en países como Inglaterra, Estados Unidos o Francia, ya que empezaron a publicarse en 1934, cuando la editorial Molino se hizo con los derechos de importación de Blue Ribbon. Más tarde se unieron otros editores como las barcelonesas Roma, Ediciones del Zodiaco y Vilcar o la madrileña SM, representados en esta muestra.

En España no llegó a haber una importante producción propia, por lo que la inmensa mayoría de los libros publicados son coediciones de títulos extranjeros de los que se compraron sus derechos. Así podemos conocer a creadores como Harold Lentz, Louis Giraud, Mario Zampini, Julián Wehr, Vojtech Kubasta o Matthew Reinhart, entre otros; y editoriales como Blue Ribbon, Bancroft and Co. (Londres), Artia (Praga) y Lucos (Mulhouse).

El primer libro con características pop-up se remonta a la Edad Media y durante siglos se utilizaron en el ámbito científico y su audiencia fueron los adultos. Fue en la segunda mitad del siglo XVIII, con el nacimiento de la literatura infantil, cuando su atención se centró en los niños.

Flor de Lis; Bella Durmiente / Nadal (dioramas), Ignacio Núñez
(narración), Longoria (dibujos pluma)
Barcelona: Roma, 1940?
TÉCNICA: Carrusel

El siglo XIX fue una época de esplendor gracias a varias editoriales londinenses: Dean & Son, con dibujos troquelados, lengüetas e imágenes transformables; y a artistas alemanes como Raphael Tuck (1821-1900), con elementos desplegados y escenarios tridimensionales; Ernest Nister (1842-1909), con libros panorama e imágenes transformables con efecto caleidoscopio; Lothar Meggendorfer (1874-1925), con imágenes articuladas y Harold B. Lentz que destaca por sus adaptaciones de los cuentos de *Pinocho*, *Cenicienta*, *El gato con botas* y *la Bella Durmiente*.

En la década de los 40 y 50 destaca la figura de Julian Wehr (1898-1970), cuyos libros fueron publicados en España por Ediciones del Zodiaco. Geraldine Clyne (1899-1979) fue la primera figura femenina reconocida en la creación de estos libros y contamos con el libro *Mary's Lamb* en esta exposición. En los años 50 destaca la empresa de importación y exportación Artia (Praga), siendo su artista más destacado Vojtech Kubasta (1924-1992), del que podemos ver numerosos ejemplares expuestos en la muestra. En la década de los 1960 se desarrollaron importantes avances técnicos en el arte de conseguir volúmenes tridimensionales y ya en los 70 destaca la apuesta por la edición de libros pop-up dirigida al público adulto.

Con artistas como Andy Warhol y el experto en comunicación visual Bruno Munari los libros desplegados entran en el mundo del arte contemporáneo y surgen los "libros de artista": ediciones limitadas que se comercializan en las galerías de arte. A finales del siglo XX las técnicas de los libros desplegados se han hecho más ingeniosas y elaboradas, aumentando la calidad, el atractivo de sus ediciones y, por tanto, su demanda entre los lectores.

Técnicas de los libros pop-up

Aunque el libro pop up sea un tipo de desplegable más, el diseño de estos libros lleva un complejo proceso que los clasifica en función de los mecanismos que incluyen para conseguir los efectos de transformación, movimiento y tridimensionalidad. El tipo de mecanismos que recogen los libros de esta exposición, son:

Los siete cuervos / Vojtech Kubasta (ilustraciones)
Londres: Bancroft & CO., 1966
TÉCNICA: Escenarios - Lengüetas

1. Solapas: Las solapas son una pieza plana, normalmente de cartón, que al levantarse o desdoblarse deja a la vista una ilustración oculta.

El baúl volador / Vojtech Kubasta
Londres: Bancroft & CO., 1960
TÉCNICA: Escenarios - Lengüetas

3. Imágenes transformables con lengüeta: Cuando se tira de una pestaña lateral muestran una escena formada por listones verticales. Estos listones se deslizan por debajo y por encima de los otros, con lo que la imagen cambia a una escena diferente.

Bambi / Disney
Barcelona: Beascoa Internacional, 1994
TÉCNICA: Imágenes transformables - Lengüetas

2. Lengüetas: La historia narrada y las ilustraciones se ponen en movimiento al tirar, empujar o deslizar una palanca de papel o tela, que puede crear movimientos basados en giros producidos por rótulas.

Los siete cuervos / Vojtech Kubasta (ilustraciones)
Londres: Bancroft & CO., 1966
TÉCNICA: Escenarios - Lengüetas

4. Ruletas: Se trata de discos giratorios que al moverlos disuelven una imagen en otra.

Le Petit Chaperon Rouge / André Jourcin
París: Blas, 1957
TÉCNICA: Ruletas

5. Panorama: Todas las páginas del libro se desdoblán formando una tira con una única ilustración continua.

Peter and Sally on the Farm nº 108 / Vojtech Kubasta
(ilustraciones)
London: Westminster Books, 1962
TÉCNICA: Tridimensional - Escena

7. Teatrillos: La apertura del libro revela un escenario sobre el que se sitúan en distintas capas, los decorados y personajes que ilustran un cuento o relato.

The children's theatre / Franz Bonn
Kestrel Books / The Viking Press, 1978
TÉCNICA: Escenarios

6. Imágenes articuladas: Consiste en figuras que se pueden mover como marionetas mediante diminutos remaches metálicos.

El viaje de Luisito / Leonor del Corral (texto), Pili Blasco
(ilustraciones)
Barcelona: Molino, 1944
TÉCNICA: Imágenes articuladas

8. Escenario: Al pasar cada página se forma un escenario o teatrillo por capas, con diferentes decorados, personajes y situaciones ilustradas.

Aschenbrödel / Mario Zampini (diseño), Raimondo Centurione (ilustraciones)
Leipzig: Verlag Mediterranea, 1941
TÉCNICA: Carrusel

9. Túnel: Se componen de dos tapas planas de cartón en cada extremo, a veces con un agujero en medio de una de las piezas y un papel doblado en zigzag uniéndolas, formando un tubo que se puede desplegar como si fuera un acordeón. Al mirar desde un extremo se ven en perspectiva todas las páginas troqueladas apreciándose una escena tridimensional.

Her majesty's coronation to Celebrate Her Majesty's Silver Jubilee
1952-1977
Banbury: Tim's Telescopic Views, 1977
TÉCNICA: Túnel

10. Carrusel: Las tapas del libro se abren hasta 360°, dándole aspecto de estrella o de tiovivo. Las ilustraciones y textos se disponen alrededor del eje formado por el canto del libro.

La Cenicienta
C. Vives (dioramas) e Ignacio Núñez (texto)
Barcelona: Roma, 1950?
TÉCNICA : Carrusel

11. Troquelados: El formato de las hojas presenta perforaciones o recortes de siluetas, siendo a su vez diferente el recorte de unas páginas de otras. Así, la superposición de varias páginas va creando variaciones de la imagen inicial.

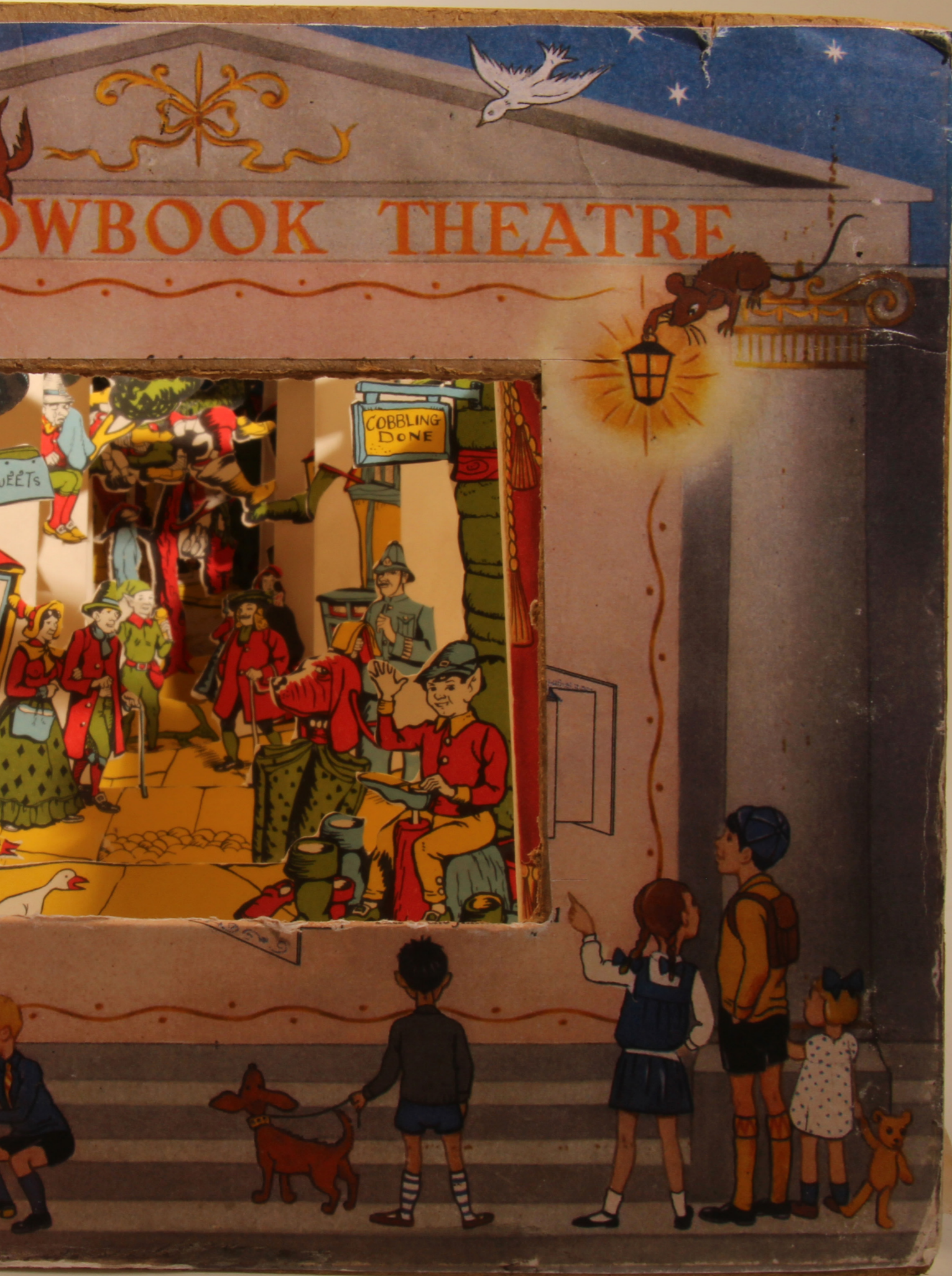

El circo / G. Ehmcke
Barcelona: Juventud, 1942
TÉCNICA: Solapas

12. Libro juguete: Libro con un juguete complementando al cuento. Otro tipo de libro-juguete sería un juguete desplegable en forma de libro.

El tiovivo de Martina / il. Nadette Charlet
Tournai, Bélgica: Casterman, 2003
TÉCNICA: Libro juguete - Panorama

Del plano a la tridimensionalidad

En los libros pop-up la apertura de una página produce la energía necesaria para que una estructura tridimensional se despliegue, volviendo a su condición plana al cerrarse el libro.

En estos libros infantiles los ilustradores, los ingenieros o arquitectos del papel y los editores han ido incorporando a la ilustración diversos mecanismos basados en las técnicas del papel. Con ellos se potencia la imagen, utilizándose desde técnicas sencillas como la de incorporar un juguete, troquelados, imágenes articuladas..., a las más sofisticadas, consiguiendo que la imagen plana adquiera volumen desde la tridimensionalidad.

El atractivo de estas espectaculares imágenes es atraer la atención de los niños y despertar la curiosidad de la historia narrada como llave para acercarlos a la lectura.

Unhappy and scared
 the two children
 fled;
 "The wolves will eat
 us," poor Grethel
 said;
 "I'm not afraid," brave
 Hansel cried;
 But the tears in his
 eyes, he couldn't
 hide.

In the woods they
 wandered for one
 long day --
 "We'll find a path
 soon," sturdy
 Hansel would
 say;
 But the night came on;
 there were stars in
 the sky;
 And hungry Grethel
 began to cry.

Yet after all, they were
 tired as could be,
 So at last they slept,
 nor did they see
 The great sun rise,
 though he shone
 very bright,
 And smiled upon
 them his warmest
 light.

They woke, they
 walked but a little
 way,
 And lo! a hut all
 pretty and
 gay --
 'Twas a hut made of
 biscuits and candies
 sweet;
 But a witch lived
 there, who liked
 children to eat.

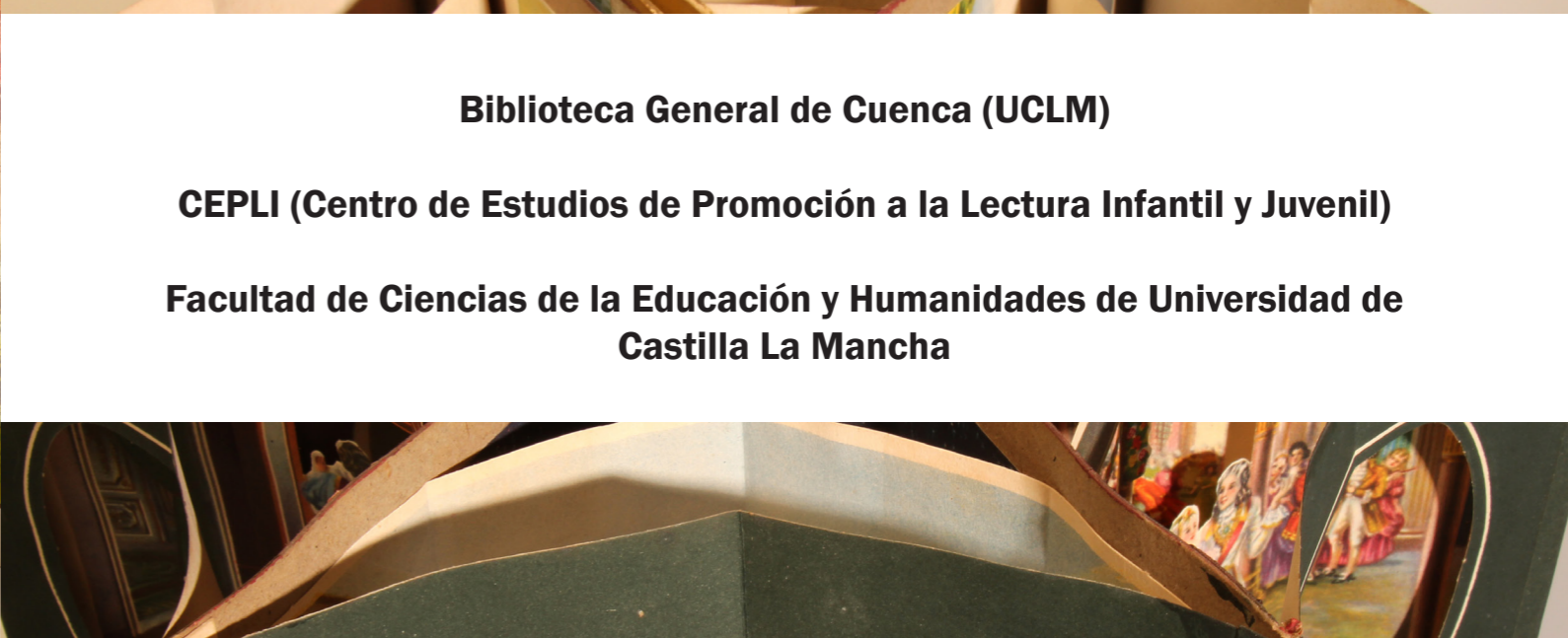
Una especie de
hasta una casi
adornada con

Era la morada de una bruja, espantosa y
coja, que engañaba y se comía a los niños
que se extraviaban en el bosque.

cendido, junto a la
malvada bruja y
dos hermanos.

Es war einmal ein braves Mä
 Leute nur Rotkäppchen nannten, c
 tes Käppchen trug. Eines Tages
 zu ihm:
 »Rotkäppchen, Großmutter hat
 Ich habe ins Handkörbchen Kuc
 Flasche Wein gelegt. Du gehst
 gratulierst. Aber sei vorsichtig!
 Weg dorthin am Wald entlan

Biblioteca General de Cuenca (UCLM)

CEPLI (Centro de Estudios de Promoción a la Lectura Infantil y Juvenil)

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Universidad de Castilla La Mancha

