

Jasna Stojanović
Universidad de Belgrado
Serbia

Los ilustradores de los *Quijotes* infantiles y juveniles en Serbia

Recibido 25 de marzo de 2013 / Aceptado 21 de junio de 2013

Resumen: En este trabajo presentamos los dibujos de cinco ilustradores, realizados para sendos *Quijotes* infantiles y juveniles en Serbia. Repasamos las adaptaciones de la novela publicadas en 1931, 1942, 1958, 1967 y 2008, fijándonos principalmente en el material gráfico que las acompaña. Mediante el análisis de estas aportaciones intentamos averiguar si en la selección de los episodios y en la aproximación al texto cervantino se reflejan, y en qué medida, el ambiente socio-cultural y la época de su creación, así como la personalidad de cada artista.

Palabras clave: adaptaciones, *Quijotes* infantiles/juveniles, Serbia.

Abstract: In this paper, we present the drawings of five illustrators made for various *Quixotes* for children and teenagers in Serbia. We examine the adaptations of the novel published in 1931, 1942, 1958, 1967, and 2008, focusing mainly on the graphic material that accompanies them. Through the analysis of these contributions, we intend to figure out if the selection of the episodes and the approach to Cervantes' text are reflections, and to what grade, of the socio-cultural milieu and the period of its creation, as well as of the personality of each artist.

Key words: adaptations, *Quixotes* for children/teenagers, Serbia.

Todos sabemos que *Don Quijote* es un libro para adultos, pero también un libro que pasa a formar parte de las lecturas infantiles y juveniles ya desde principios del siglo XIX. La novela de Cervantes es considerada como obra de entretenimiento, aunque altamente valorada por su contenido moral y educativo y, por lo tanto, más que recomendable para los jóvenes. Es a partir de esta constatación que surge la necesidad de adaptar la obra, magna por su extensión y compleja por su contenido, así como la idea de acompañarla por representaciones visuales (ilustraciones), a fin de acercarla a la mentalidad infantil/juvenil y hacerla más atractiva. Desde la primera mitad del siglo XIX, los *Quijotes* para niños y adolescentes se multiplican en Inglaterra, Francia, Alemania, España, Holanda... y también en Serbia. Nuestra primera versión de este tipo (*za mladež, mladi naraštaj*) se publica en 1882 y es la traducción de una adaptación francesa, de la que se recogen asimismo los grabados (*Pripovetka o slavnom vitezu Don Kibotu od Manče*)¹.

¹ Ver nuestro trabajo "La primera adaptación serbia de *Don Quijote* para niños y jóvenes (1882)", que está en prensa en el libro "*Los niños la manosean, los mozos la leen: Quijotes para la infancia y la juventud en Europa (I)*", preparado en la Universidad de Vigo (directora Lourdes García Lorenzo) y publicado por el CEC, Alcalá de Henares.

Con el *Quijote* juvenil siguiente, en 1922, ocurre lo mismo: se parte de una versión alemana y se aprovechan sus ilustraciones. Para no alargar la lista, diremos que de todos los *Quijotes* juveniles/infantiles serbios publicados desde 1882 hasta 2008, un 60% se vale del material gráfico procedente de ediciones extranjeras. Así, adornan nuestros *Quijotitos* dibujos de los franceses Bertall y Forest (1882), Johannot (1895/6, 193?) y Doré (1997), del alemán Adolf Wald (1922 o 1932), del italiano Libico Maraja (1968) y del croata Vladimir Kirin (1960). Sin embargo, la ediciones restantes (seis) traen dibujos creados por autores pertenecientes al ámbito de la cultura serbia, sea por nacimiento (Djuka Janković, Branko Miljuš, Saša Mišić, Rade Marković), sea por elección (Vladimir Žedrinski). A continuación haremos un repaso por estas ediciones, hasta ahora muy poco estudiadas, centrando nuestra atención en la parte ilustrativa de las mismas.

La historiadora de arte Vesna Lakićević Pavićević (1994: 75) subraya que:

Gracias a la ilustración, la humanidad recuerda su niñez. El hecho de colocar la ilustración al lado del texto, la imagen al lado de la palabra, confirma su origen ancestral y su carácter icónico. Como expresión de anhelos mentales y espirituales, la ilustración tiene gran poder: convierte la palabra en imagen y la imaginación en experiencia visual².

Teniendo esto en cuenta, no es difícil explicar el porqué de los dibujos en las adaptaciones de la novela cervantina para los más jóvenes.

La adaptación que sale a la luz en 1931 en Belgrado, en la colección “Libro dorado” (“Zlatna knjiga”), reviste una importancia especial a la hora de valorar los *Quijotitos* aparecidos en el seno de la cultura serbia. El “Libro dorado” es una colección creada por el librero belgradense Geca Kon (1873-1941), en la que se publicaron más de cien de los mejores títulos de la literatura infantil/juvenil: obras de Dickens, Johanna Spyri, Defoe, Verne, los hermanos Grimm, R.L. Stivenson y de varios autores nacionales. El “Libro dorado” era una colección cuidadosamente diseñada que, sin ser especialmente lujosa, ostentaba portadas llamativas, a pleno color, e ilustraciones originales, realizadas por encargo. La novela de Cervantes aparece en mayo de 1931, como quinto libro de la serie, bajo el título *Život i dela oštromnog viteza Don Kihota od la Manče (Vida y hechos del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha)*. El escritor, traductor y periodista Živojin Vukadinović (1900-1950) se encarga de traducirlo y adaptarlo, como hizo con la mayoría de los títulos aparecidos en la colección. La parte textual es una adaptación en quince capítulos de las dos partes de la novela, acompañada por dibujos de Vladimir Žedrinski (1899-1974). Oriundo de Moscú, Žedrinski era pintor, ilustrador, caricaturista, escenógrafo y diseñador de vestuario, instalado en Belgrado entre 1920 y 1941. Era un artista excepcional y una personalidad de gran relieve que influyó en la vida cultural y artística de la capital serbia entre las dos guerras. Dio un impulso considerable al desarrollo de la ilustración infantil en nuestro país³. Para recrear gráficamente los héroes cervantinos y sus aventuras, Žedrinski escogió doce escenas típicas de la iconografía quijotesca⁴. Sus dibujos, en

² “Čovečanstvo se, ilustracijom teksta, seća svog detinjstva. Lociranje ilustracije pored teksta, odnosno slike pored reči, potvrđuje njeno iskonsko poreklo i njenu ikoničnost. Kao izrazi mentalnih i duhovnih pobuda, ilustracije moćno deluju – pretvaraju reč u sliku, a imaginaciju u vizuelni doživljaj”. (Las traducciones del serbio al español son de J.S.)

³ Žedrinski “je bio stožer umetničkih zbivanja: uticao je na svoje savremenike i na docnije generacije [...]. Osim što je likovno obrazovao decu i omladinu Beograda, bio je simbol dobre ilustracije i merilo kvaliteta” (Lakićević Pavićević 1994: 53). No olvidemos que otro emigrante ruso, Konstantin Kuznetsov, también ilustrador de renombre y miembro del círculo belgradense, publicó el tebeo *Don Quijote* en la revista *Mika Miš* (1940).

⁴ 1. Leía día y noche. 2. El ventero le ordenó que se arrodillase. 3. Chocó contra el aspa con su lanza. 4. Su señor, contentísimo, le tendió el yelmo confiscado. 5. Cuanto más Sancho juraba, más se enfurecían los mozos. 6. El noble caballero en la jaula tirada por bueyes. 7. Agujonearon a sus caballos. 8. Es como si el animal peligroso sintiera que

blanco y negro, cubren toda la página y el trazado de la línea, puro y delicado, revela la maestría del autor. Las escenas son estilizadas, sin detalles superfluos, salvo algún que otro rasgo realista (el traje campesino del ventero y de los mozos, la boina y las alpargatas); el paisaje, apenas esbozado (torre, venta, bosque), posee gran poder evocativo. Los dibujos de Žedrinski respiran un aire juguetón que tan solo en ocasiones se vuelve levemente más serio, como en las imágenes *El noble caballero en la jaula tirada por bueyes* y *Prosigieron su camino*⁵. Estas escenas están teñidas por una leve caricaturización, presente sobre todo en la figura filiforme del caballero (por ejemplo, en la escena con el león)⁶. El ilustrador no capta el momento del desenlace dramático de las aventuras narradas, sino los instantes inmediatamente anteriores, cuando don Quijote se encuentra en plena acción: arremetiendo contra los molinos, desafiando al león o aguijoneando a su caballo, resuelto a vencer al Caballero del Bosque. Todos los dibujos emanan una comicidad socarrona y alegre (por ej. el caballo de madera). Sancho recuerda un bufón por su pequeña estatura, su traje y su sombrero de plumas, pero está representado como acompañante fiel y solícito (en la escena de la embestida contra los molinos le vemos gritando y llevando los brazos al cielo; en el combate con el Caballero del Bosque sigue sin aliento el asalto de su amo contra este, etc.).

Esta edición se reimprime en 1932.

Удари копљем у крило

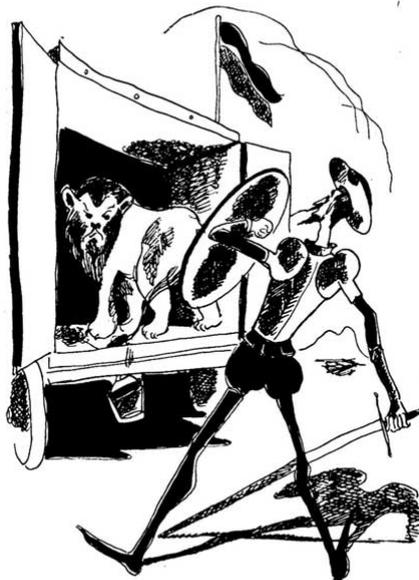
29

Chocó contra el aspa con su lanza, Vladimir Žedrinski (1931).

estaba libre. 9. Tuvo que cerrar los ojos. 10. El caballo de madera estaba lleno de cohetes y de petardos. 11. Dos hombres entraron en la sala del tribunal. 12. Prosigieron su camino.

⁵ Cada dibujo tiene título y es una frase tomada del texto.

⁶ Su cuerpo alargado puede ser interpretado a la vez como parodia, burla, pero también como acto de empatía hacia la fragilidad del hidalgo.

Опасна звер као да осети да је слободна.

105

Es como si el animal peligroso sintiera que estaba libre, Vladimir Žedrinski (1931).

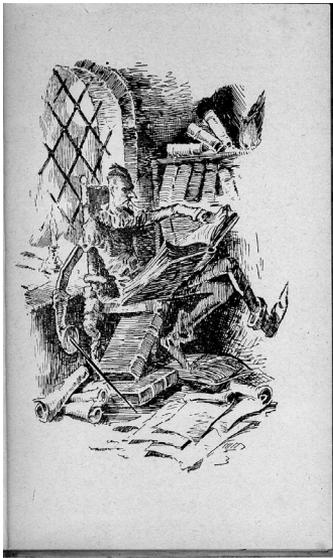
Sin embargo, once años más tarde, durante la ocupación alemana de Belgrado (1942), la casa Jugoistok, heredera de Geca Kon, judío asesinado por los nazis, decide imprimir la misma adaptación, pero cambiando los dibujos de Žedrinski por ilustraciones de otro artista, perteneciente al mismo círculo. Djuka Janković (1894-1974) era pintor, ilustrador y uno de los mejores autores serbios de cómics antes de la Segunda Guerra Mundial. Era colaborador en el suplemento para niños de la revista *Vreme* (“Tiempo”) y en varias gacetas para los más jóvenes, como *Mika Miš* (“Mickey Mouse”) y *Vrabac* (“El gorrión”)⁷. Creó cómics adaptando varias obras literarias y cuentos fantásticos (de Nušić, Sremac). Su aproximación a la novela cervantina se resume en cinco escenas, también en blanco y negro y a toda página⁸. A esta serie es necesario añadirle la portada, del mismo autor, en la que vemos a don Quijote volando por los aires en el aspa del molino. Los grabados de Janković están realizados en pluma y tinta, con trazado seguro.

⁷ “Sus tebeos *Alicia en el país de las maravillas* (1938) y *Djuradj Smederevac* (1940), publicados en *Dečje vreme*, representan la más alta cumbre en el ámbito de la ilustración serbia para niños y adolescentes” (Lakićević Pavićević 1994: 50).

⁸ 1. Don Quijote leyendo en su biblioteca. 2. Don Quijote armado caballero por el ventero. 3. DQ en la jaula tirada por bueyes. 4. Sancho en el trono del gobernador. 5. DQ y Sancho conversando, sobre sus monturas.

Son escenas en las que se observa una visión predominantemente realista, con algún que otro acento grotesco, pero moderado. Son escenas en las que don Quijote ostenta una delgadez extrema y un mal humor pronunciado. Los escasos rasgos humorísticos se notan quizás en la figura del ventero y de Sancho, sobre todo el primero, con su panza exagerada y su postura insolente. Todos los personajes se encuentran en entornos a la vez realistas y misteriosos: la biblioteca de don Quijote con su ventana y sus rejas, de noche (el detalle de la luna llena está allí); el patio de la venta, con su torre pintoresca; la calle del pueblo manchego (otra ventana con rejas y torre). El material predilecto del autor es el bloque de piedra y el detalle arquitectónico omnipresente el arco redondo.

Es como si en estas escenas se notara la gravedad del momento en el que creaba Janković. Por otra parte, Djuka Janković, carácter rebelde e insumiso, emigra de la Yugoslavia socialista en 1950, instalándose primero en Italia, para trasladarse luego a África del Sur, donde muere en 1974 bajo el nombre George Jacobi (Ivkov 1997).

Don Quijote leyendo en su biblioteca, Djuka Janković (1942).

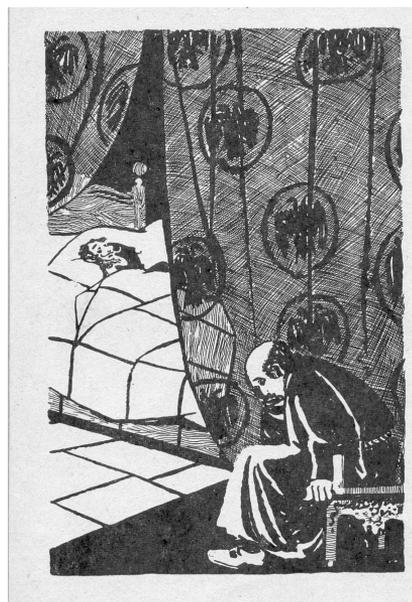
Don Quijote armado caballero por el ventero, Djuka Janković (1942).

En 1958 aparece otro *Quijote* para el lector joven, publicado por Dečja knjiga de Belgrado. El texto sigue siendo el mismo que el de las ediciones de 1931, 32 y 42: se trata de la traducción (y adaptación) realizada por Živojin Vukadinović. La parte textual viene acompañada por diez dibujos en blanco y negro del grabador e ilustrador Saša Mišić (1925-1982). No disponemos de muchos datos sobre este artista nacido en Obrenovac y licenciado en Historia de

Arte. Las nuevas tendencias artísticas imperantes en Yugoslavia en los años 50 del siglo XX (el realismo social), se reflejan en la seriedad de estas estampas, demasiado graves y formales para un público de lectores jóvenes. En la selección de Mišić observamos alguna que otra escena nueva respecto a las anteriores (el hidalgo en su montura, contemplando en solitario la puesta del sol, el fantasma de la venta, el encuentro con el falso Merlín, DQ en su lecho de muerte). Los restantes episodios ilustrados son: DQ en su biblioteca, DQ y Sancho en el campo, El manteamiento de Sancho, Sansón Carrasco vencido por DQ, Sancho gobernando, la audiencia y El combate con el Caballero de la Blanca Luna.

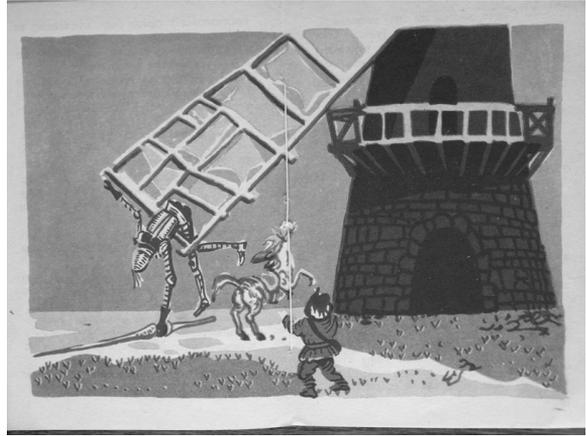
Don Quijote contemplando la puesta del sol, Saša Mišić (1958).

Don Quijote en el lecho de muerte, Saša Mišić (1958).

El *Quijote* publicado en 1967 en la colección “Pájaro de fuego, biblioteca para las tardes infantiles” (*Žar ptica, biblioteka za dečje popodne*) de la editorial Borba trae por primera vez ilustraciones en color. Esta versión de la novela cervantina se dirige a los más pequeños (6-8 años) y lo indican el formato reducido del libro (11 cm con 14,5 cm), su lacónica narración de las andanzas quijotescas (16 páginas) y el estilo ingenuo de expresión. El libro se titula *Don Quijote y Sancho Panza. Cuento español (según Cervantes)*. Las siete ilustraciones (cuatro en blanco y negro y tres en color) están a tono con el resto del libro sencillas y casi infantiles. No llevan ningún título ni leyenda. Su autor, el grabador y pintor Branko Miljuš (1936-2012), pertenece a la segunda generación de artistas serbios de la posguerra, cuyo arte se define como “caluroso, romántico y afirmativo” (Protić 1968). En la recreación de este pintor, vemos como Don Quijote y Sancho se desenvuelven en paisajes despoblados, casi desiertos, sin distinciones de latitud ni detalles pintorescos y ambientales. Miljuš pinta al hidalgo y escudero en solitario y haciendo un recorrido por parajes impersonales, confiriéndoles así una dimensión universal. Salta a la vista la gama reducida de colores (verde, azul, amarillo, naranja, rojo, negro y marrón),

así como la ausencia de detalles. Solo contemplamos dos siluetas, sin individualización, que se divisan a lo lejos⁹.

Don Quijote y Sancho Panza, Branko Miljuš (1967).

El último *Quijotito* de nuestra lista, publicado en 2008, es un verdadero libro infantil, una invitación a jugar y a gozar la lectura. El interés de esta edición no reside en el texto narrado –una torpe reescritura de algunos episodios de la novela (“escritos según el original por Rada Ilić”)¹⁰, sino en los dibujos del ilustrador belgradense Rade Marković (1955). Visto por Marković, el *Quijote* es un cuento fantástico en el que bullen la fantasía, la locura, la alegría, la ingenuidad y el amor a la vida, todo a la vez. Mediante estos quince dibujos, realizados en lápices de colores, Marković recrea las aventuras del hidalgo extravagante para los más pequeños, sirviéndose de mucha risa y de una gran dosis de humor¹¹. En cada página de este libro vemos a don Quijote jugando: a la guerra, con una tapa en vez de escudo; cenando en la cama y bebiendo zumo con paja; disfrazado (su armadura y su yelmo, con las aspas de molino, son un disfraz digno de cualquier fiesta infantil), atacando a los molinos (vistos como gigantes, con ojos, nariz y boca), etc. El episodio de Andrés merece especial atención, dado que –según nos ha explicado el artista– es el único niño que aparece en la novela. Por eso Marković le dedica dos dibujos,

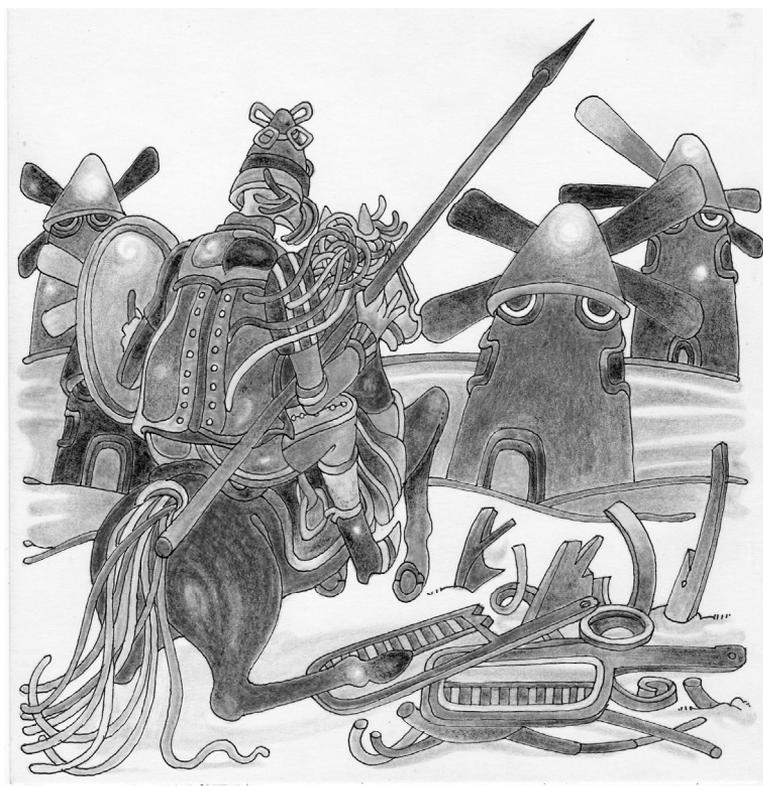
⁹ 1. DQ leyendo en su biblioteca (blanco y negro, una página). 2. DQ a caballo (color; una página). 3. DQ y Sancho, a pie, conversando (blanco y negro, una página). 4. La aventura de los molinos, a color, dos páginas. 5. Embestida de DQ contra los carneros. Blanco y negro, una página. 6. DQ en la venta, hiriendo las botas de vino, a color, una página. 7. DQ y Sancho alejándose en sus monturas, de espaldas; una página, blanco y negro.

¹⁰ “po originalu napisala Rada Ilić”. Los episodios recogidos, muy resumidos, son: los preparativos de DQ para la primera salida; la cena en la venta y DQ con la celada puesta; DQ armado caballero, vuelta a casa en busca de escudero, Andrés, azotado; encuentro con los mercaderes de seda; combate contra los molinos; combate con el vizcaíno; embestida de los carneros; hallazgo de los batanes; el yelmo de Mambrino; vuelta a casa.

¹¹ 1. DQ leyendo. 2. DQ armando a Rocinante. 3. DQ a caballo, con lanza y escudo. 4. DQ arrodillado delante de las mozas de la venta. 5. DQ cenando y bebiendo con una paja. 6. DQ armado caballero por el ventero. 7. DQ a caballo, conversando con el amo de Andrés. 8. El amo y Andrés tiran la lengua al hidalgo. 9. DQ en tierra después de la aventura de los mercaderes. 10. DQ divisa los molinos de viento. 11. DQ arremetiendo contra los molinos. 12. DQ contra los frailes. 13. Embestida contra los carneros. 14. DQ y Sancho en el río. 15. DQ y el yelmo de Mambrino. 16. Regreso a casa.

interpretando la aventura a su manera: ambos, Andrés y su amo, le tiran de la lengua al caballero, burlándose de su ingenuidad y de su credulidad.

Los dibujos de Marković son una explosión de color, un estallido de alegría y de vitalidad, un “juego de hebras mágicas” (V. Lakićević Pavićević 1993: 8)¹². Esta interpretación del *Quijote* es fresca, original y genuina, siendo al mismo tiempo muy a tono con el carácter del héroe cervantino – diferente y auténtico.

Don Quijote y los molinos, Rade Marković (2008).

¹² “igra začaranim nitima”.

J. Stojanović

Don Quijote y los carneros, Rade Marković (2008).

Don Quijote y el yelmo de Mambrino, Rade Marković (2008).

Aunque de la quincena de ediciones ilustradas del *Quijote*, publicadas en Serbia desde el siglo XIX hasta hoy, tan solo cinco ostentan dibujos propios, estos ejemplos nos enseñan varias cosas. Primero, que la ilustración de la novela cervantina (en versiones destinadas a los más jóvenes) sigue el proceso de maduración por el que pasa la ilustración del libro infantil/juvenil en general en Serbia. Según lo que hemos visto, esta actividad nace y se desarrolla en la primera mitad del siglo XX. Para ello era imprescindible superar el peso de la tradición decimonónica y las creaciones de los grandes maestros extranjeros. Luego, establecer su propia escuela nacional y formar artistas capaces de elevar el oficio al nivel de profesión autónoma. Todo lo demás ha sido una consecuencia lógica de la fuerte presencia de la novela cervantina en la cultura serbia durante el siglo pasado. Con este breve repaso hemos intentado demostrar que ha habido entre nosotros autores gráficos inspirados por la novela de Cervantes, ilustradores talentosos como el ruso Žedrinski o los nacionales Janković, Miljuš y Marković, cuyas obras merecen ser registradas en las bibliotecas digitales de la iconografía textual del *Quijote*.

Bibliografía

- DORĐEVIĆ, Dragoslav, “Poetska figuracija šezdesetih godina”, en *Portret kritičara*, Beograd, CLIO, 1997, en http://www.rastko.rs/likovne/clio/djordjevic-figuracija.html#_Toc506177012 [24/02/2013].
- IVKOV, Slobodan, “Vladimir Žedrinski (1899-1974)”, en *Projekat Rastko, Biblioteka srpske kulture na internetu*, en http://www.rastko.rs/likovne/ivkov_zedrinski.html [06/06/2012].
- IVKOV, Slobodan, “Djuka Janković - svojim putem”, Beograd, 1997, en http://www.rastko.rs/strip/ivkov_djankovic.html [24/02/2013].
- LAKIĆEVIĆ PAVIĆEVIĆ, Vesna, *Ilustrovana štampa za decu kod Srba*, Beograd, ULUPUDS, 1994.
- LUCÍA MEGÍAS, José Manuel (coord.), *También los niños leen el “Quijote”*, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2007.
- MARKOVIĆ, Rade, *Knjiga o stripu*, Beograd, Muzej primenjene umetnosti, 1993.
- PROTIĆ, B. Miodrag, *Branko Miljuš*, Beograd, Galerija Grafički kolektiv, 1968, en <http://www.grafickikolektiv.org/html/monografijaBM.php> [18/09/2012].
- Rade ilustrator, en <https://sites.google.com/site/rademarkovic55/> [10/03/2013].
- QBI 1605-1614 *Quijote, Banco de Imágenes*, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2002, en <http://www.qbi2005.com/Default.aspx> [04/06/2012].
- SÁNCHEZ MENDIETA, Nieves, “El *Quijote* leído por los más jóvenes: itinerario por dos siglos de lecturas quijotescas”, en *También los niños leen el Quijote*, Alcalá de Henares, CEC, 2007: 13-54.
- SERVANTES, Miguel de, *Pripovetka o slavnom vitezu Don Kibotu od Manče*, Pančevo, Knjižara Braće Jovanovića, 1882.
- SERVANTES, Miguel* de, *Život i dela oštroumnoga viteza Don Kibota od la Manče*, Beograd, Narodna štamparija, 1931, en <http://digital.nb.rs/document/GBCA-ZK-009> [14/05/2012].
- SERVANTES, Miguel* de, *Život i dela oštroumnoga viteza Don Kibota od la Manče*, Beograd, Geca Kon, 1932.
- SERVANTES, Miguel* de, *Don Kihot*, Beograd, Jugoistok, 1942.
- SERVANTES, Miguel*, *Don Kihot*, Beograd, Dečja knjiga, 1958.
- SERVANTES, Miguel*, *Španska priča. Don Kihot i Sančo Pansa*, Beograd, Borba, 1967.

- SERVANTES, Miguel* de, *Don Kibot*, Beograd, Narodna Knjiga, Alfa, 2008.
- Textual iconography of Don Quijote, Cervantes project*, Center for the Study of Digital Libraries, Texas A&M University; Biblioteca Nacional de España; Cátedra Cervantes, Universidad de Castilla-La Mancha, en <http://cervantes.tamu.edu/V2/CPI/iconography/pres.html> [19/09/2012].
- URBINA, Eduardo, GONZÁLEZ MORENO, Fernando, “Historia y prácticas iconográficas del *Quijote* juvenil ilustrado en el siglo diecinueve”, en *Tinta. Quaderni di letterature iberiche e iberoamericane*, 1, 2011: 43-55.
- ZUPAN, Zdravko, *Strip u Srbiji 1955-1972*. Beograd, 2006, en http://www.rastko.rs/strip/1/strip-u-srbiji-1955-1972/index_1.html [24/02/2013].