

EL GRAN ZOO

Nicolás Guillén. Ilustraciones de Arnal Ballester

En ocasión de cumplirse en 2009 el 20º aniversario de la muerte de Nicolás Guillén, Libros del Zorro Rojo ha rescatado luego de cuarenta años de ausencia en librerías una de las mayores obras del poeta cubano: *El Gran Zoo*, especialmente ilustrado en esta ocasión por Arnal Ballester, Premio Nacional de Ilustración 2008.¹

Nicolás Guillén comenzó a escribir los primeros poemas de *El Gran Zoo* en 1958, durante su exilio en Buenos Aires; empezaron a difundirse un año más tarde, en la revista *Lunes de Revolución*, y en 1967 fueron reunidos en un volumen publicado por el Instituto Cubano del Libro. Bestiario atípico donde se cita una particular fauna zoológica, social y mitológica, *El Gran Zoo* es una obra clave de la poesía latinoamericana del siglo xx que el propio Guillén definió como un libro de “poemas muy simples de forma, de ritmo apenas insinuado; donde cada uno representa una imagen en desarrollo”. En el prólogo añadido a la segunda edición de 1971, Guillén define el vínculo que lo une a las figuras elegidas: “La mayor parte de los habitantes de este libro son amigos, enemigos o conocidos del autor”. En esa relación se suceden, entre otros, *El Caribe*, *La guitarra*, *El Aconcagua*, *El Ku Klux Klan*, *La bomba atómica*, *El gangster* o *Los usureros*.

Según la escritora Selena Millares, en *El Gran Zoo* “se alternan dos grandes espacios: el de los agentes del bien y del mal; respectivamente, naturaleza y civilización. El primero identifica un mundo primigenio de inocencia ultrajada que se quiere recuperar, y el segundo, toda una plaga de maldiciones, que hablan de represión, racismo y miseria”.

En este visionario divertimento, *El hambre*, por ejemplo, deviene zoomorfo y en su pasaje retórico aflora la crítica: “Este es el hambre. Un animal / todo colmillo y ojo. / No se harta en una mesa. / Nadie lo engaña ni distrae. / No se contenta / con un almuerzo o una cena. / Anuncia siempre sangre. / Ruge como león, aprieta como boa, / piensa como persona. / El ejemplar que aquí se ofrece / fue cazado en la India (suburbios de Bombay). / Pero existe en estado salvaje en muchas otras partes. / No acercarse”. Lo mismo se repite en otras composiciones: “Esta es la bomba. Mírenla. / Reposo dormitando. / Por favor / no provocarla / con bastones, varillas, palos, pinchos, / piedras. Prohibido / arrojarle alimentos. / ¡Cuidado con las manos, / los ojos!”.

Nicolás Guillén

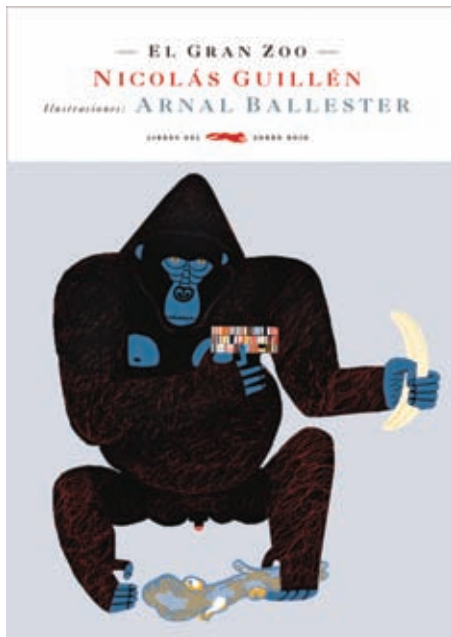

Arnal Ballester

No es casual que numerosos lectores del poeta cubano consideren *El Gran Zoo* como la obra más perdurable de Guillén. Muchos “amigos, enemigos o conocidos del autor”, aún se cuentan entre la primitiva fauna que asedia nuestro tiempo.

El Gran Zoo es el tercer título de la Colección Encuentros, serie con la que Libros del Zorro Rojo se ha propuesto publicar cuidadas ediciones que reúnen a grandes escritores y artistas gráficos contemporáneos. El primer título de la colección es *Historias de París*, de Mario Benedetti, ilustrado por Antonio Seguí, al que sigue *Bajo la lluvia ajena* de Juan Gelman, con aguafuertes de Carlos Alonso. Para *El Gran Zoo*, el trabajo de ilustración ha sido competencia de Arnal Ballester, uno de los artistas gráficos más apreciados de la actualidad. A partir del poemario de Guillén, Arnal Ballester ha elaborado una serie de estampas donde la sencillez y la pureza de líneas y tonos alcanzan un esplendor gráfico poco frecuente. La belleza y la crítica social cifran cada imagen, haciendo de su conjunto uno de los mayores logros de su notable producción.

¹ Serie Ilustrata / Colección Encuentros. Fecha de publicación: diciembre 2009. Libros del Zorro Rojo – Barcelona (www.librosdelzorrorojo.com). Premio Junceda 2010 a la Mejor Obra Ilustrada para adultos, Asociación de Profesionales de la Ilustración de Catalunya.

GORILA

El gorila es un animal a poco más enteramente humano. No tiene patas sino casi pies, no tiene garras sino casi manos. Le estoy hablando a usted del gorila del bosque africano.

El animal que está a la vista, a poco más es un gorila enteramente. Patas en lugar de pies y casi garras en lugar de manos. Le estoy mostrando a usted el gorila americano.

Lo adquirió nuestro agente viajero en un cuartel para el Gran Zoo.

MONOS

El territorio de los monos. De acuerdo con los métodos modernos están en libertad provisional.

El de sombrero profesor. Con su botella el del anís.

Los generales con sus sables de cola. En su caballo estatua el héroe mono. El mono oficinista en bicicleta. Mono banquero en automóvil. Decorado mono mariscal. El monocorde cordio fásico cotiledón. Monosacárido. Monoclinal. Y todos esos otros que usted ve.

Para agosto nos llegarán seiscientos monosmonos. *(La monería fundamental.)*

LA OSA MAYOR

Ésta es la Osa Mayor. Cazada en junio 4,64, por un sputnik cazador. *(No tocar las estrellas de la piel.)*

Se solicita un domador.

EL CHULO

Orobotones en la camiseta
legítima H. R.
Rabocolt 38 con dril blanco espejo.
Cresta de jipijapa.
Mimí Pinsón en el pañuelo.

Echado en el fondo de la jaula
pasa su poca vida y gran hastío
de sueño en sueño con las secas putas
(todas en estado cadavérico)
del viejo santo San Isidro.

(Nota: ejemplar único, cazado
hace sesenta años
una noche de riña con franceses
en Luz y Curazao.)

GÁNGSTER

Este pequeño gángster neoyorquino
es el hijo menor de un gángster de Chicago
y una madre *bull-dog*.

Fue herido en el asalto
al Royal Bank de Seattle.
Chester.
Lucky.
Camel.
White Label o Four Roses.
Browning.
Heroína.
(Sólo habla inglés.)

Nicolás Guillén (Camagüey, 1902 - La Habana, 1989). Hijo de padres mulatos, Guillén ejerció desde muy joven el oficio de tipógrafo y reportero. Sus lecturas de Quevedo, Góngora y Cervantes, Rubén Darío y las vanguardias, influyeron en sus primeros trabajos, que comenzaría a publicar a los dieciocho años. Su poesía, como su vida, estuvo marcada por un fuerte compromiso social y político. Del conjunto de su literatura, destacan *Motivos de son* (1930); *Sóngoro cosongo* (1931); *West Indies, Ltd.* (1934); *Cantos para soldados y sones para turistas* (1937); *España* (1937); *El son entero* (1947); *Tengo* (1964); *La rueda dentada* (1972); *Por el mar de las Antillas anda un barco de papel* (1978) y *Música de Cámara* (1979). Traducida a numerosos idiomas, la obra de Guillén mereció, entre otros, el Premio Viareggio (1972); el Premio Jristo Botev de la República de Bulgaria (1975); el Premio Nacional de Literatura de Cuba (1983) y el Premio de Poesía Asan (1983).

Arnal Ballester (Barcelona, 1955). Estudió Historia en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha desarrollado una vasta labor en el campo de la ilustración editorial, con más cincuenta obras publicadas, entre las que destacan *Los artísticos casos de Fricandó* (1992-1996, Premio de la Crítica Serra d'Or 1995); *No tinc paraules* (1998, selección White Ravens 2001); *Bestiarara* (2003) y *Chamario* (2004). Ha obtenido, entre otros, el Premio Nacional a las mejores ilustraciones de libros infantiles y juveniles de España (1993) y el Premio al Ilustrador del Año de la Feria de Bolonia-UNICEF (1993). En 1996 integró la exposición internacional *The Secret Garden*, en conmemoración del 30º aniversario de la Feria de Bolonia, y en 2008 el Ministerio de Cultura de España le concedió el Premio Nacional de Ilustración, en su primera edición, por su trayectoria. Arnal Ballester es profesor de ilustración en la Escuela Massana de Arte y Diseño de Barcelona.