

LA LITERATURA
VISTA POR
ILUSTRADORES
DE LOS SIGLOS
XIX Y XX

SELECCIÓN DE FONDOS DE
LA BIBLIOTECA GENERAL

exposición

2003

del 23 de ABRIL
al 13 de JUNIO

LA LITERATURA VISTA POR ILUSTRADORES DE LOS SIGLOS XIX Y XX

SELECCIÓN DE FONDOS DE LA BIBLIOTECA GENERAL

En esta exposición, **La literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX**, queremos destacar la personalidad y la obra de singulares ilustradores, unos más conocidos que otros en el campo de la ilustración pero, en definitiva, todos ellos polifacéticos artistas de su tiempo.

Importantes pintores como *Vernet, Doré, Van Dongen, Masson, Legrand, Capmany, Dalí, Grau Sala, Goñi* o *Saura*; destacados pintores-escritores como *Pellicer, Beardsley, Pérez Galdós, García Lorca, Saint-Exupéry* o *Seoane*; dibujantes-humorísticos como *Bofa* o *Dubout*; pintores-caricaturistas como *Gavarni*; dibujantes-cartelistas como *Bartolozzi*; grabadores como *Ballivet*; innovadores cineastas como *Alexeïeff* y vidrieristas como *Vila Grau* se entremezclan en el recorrido de esta exposición.

Una constante en el campo de la ilustración ha sido su presencia armoniosa y creativa en la literatura. En importantes clásicos literarios que aquí mostramos como la *Eneida* de Virgilio, la *Ilíada* de Homero, el *Poema de Mío Cid*, el *Lazarillo de Tormes*, *Las mil y una noches*, *La Divina Comedia* de Dante Alighieri, el *Quijote* de Cervantes o *Madame Bovary* de Flaubert se crea una relación de complicidad entre el autor y el ilustrador. El ilustrador sueña, imagina, adapta, engrandece, embellece y crea una imagen formal del texto que el lector-espectador interpreta, dándole así una nueva prolongación e imagen mental a la obra literaria.

RELACIÓN DE OBRAS

1

Baudelaire, C. *Curiosités esthétiques*. Lausanne: L'Ceil, 1956.
Ilustrado por Carle Vernet.

2

Balzac, H. *Illusions perdues*. París: Club des libraires, 1957.
Ilustrado por Paul Gavarni.

3

Daviller, C. *Viaje por España*. Madrid: Castilla, 1949.
Ilustrado por Gustave Doré.

4

Cervantes Saavedra, M. de. *El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha*. México: Uteha, 1959.
Ilustrado por Gustave Doré.

5

Dante Alighieri. *La Divina Comedia*. Barcelona: Montaner y Simón, 1884.
Ilustrado por Gustave Doré.

6

La Fontaine, J. *Fables*. París: La Hachette et Cie., 1868.
Ilustrado por Gustave Doré.

7

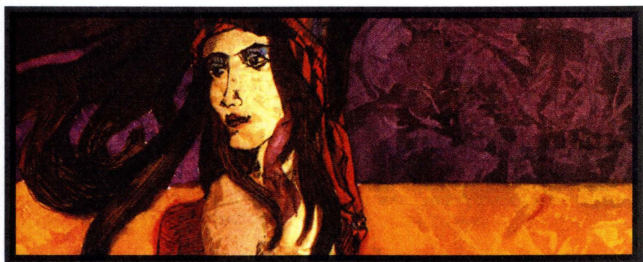
Cervantes Saavedra, M. de. *El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha*. Barcelona: Montaner y Simón, 1930.
Ilustrado por José Luis Pellicer.

8

Pérez Galdós, B. *Gran teatro de la pescadería*. Gran Canaria: Cabildo, 2001.
Ilustrado por Benito Pérez Galdós.

9

Pérez Galdós, B. *Las Canarias*. Gran Canaria: Cabildo, 2001.
Ilustrado por Benito Pérez Galdós.

10

Wilde, O. *Salomé*. Barcelona: Lumen, 1971.

Ilustrado por Aubrey V. Beardsley.

11

Gide, A. *Récit, roman, soties*. París: Gallimard, 1948.

Ilustrado por Kees Van Dongen.

12

Le livre des mille nuits et une nuit. París: Gallimard, 1955.

Ilustrado por Kees Van Dongen.

13

Las mil y una noche. México: Compañía general de ediciones, 1957.

Ilustrado por Salvador Bartolozzi.

14

Aymé, M. *Romans de la province*. París: Gallimard, 1956.

Ilustrado por Gus Bofa.

15

Sartre, J.P. *Theatre*. París: Gallimard, 1962.

Ilustrado por André Masson.

16

Lautreamont, C. de. *Oeuvres completes*. París: G.L.M., 1938.

Ilustrado por André Masson.

17

García Lorca, F. *Obras completas*. Madrid: Aguilar, 1954.

Ilustrado por Federico García Lorca.

18

Pérez de Ayala, R. *Obras*. Barcelona: Vergara, 1963.

Ilustrado por Román Cobo Sanroma.

19

Malraux, A. *Romans*. París: Gallimard, 1951.

Ilustrado por Edy Legrand.

20

Tolstoy, L. *La guerre et la paix*. París: Gallimard, 1945.

Ilustrado por Edy Legrand.

21

Saint-Exupéry, A. de. *El principito*. Buenos Aires; Barcelona: Emecé, 1951.

Ilustrado por Saint-Exupéry.

22

Flaubert, G. *Madame Bovary*. París: Gründ, 1941.
Ilustrado por Pierre Noël.

23

Lazarillo de Tormes. Barcelona: Vergara, 1959.
Ilustrado por Ramón de Capmany Montaner.

24

Poema de Mío Cid. Barcelona: Bruguera, 1972.
Ilustrado por Manfredo Sommer.

25

Lope de Vega. *Teatro selecto*. Barcelona: Bruguera, 1972.
Ilustrado por Lozano Olivares.

26

Lope de Vega. *Obras*. Barcelona: Vergara, 1969.
Ilustrado por Balanyá.

27

Cervantes Saavedra, M. de. *The life and achievements of the renowned Don Quixote de la Mancha*. New York: Random House, 1946.
Ilustrado por Salvador Dalí.

28

Voltaire. *Obras*. Barcelona: Vergara, 1972.
Ilustrado por Francesc Èsplugas.

29

Boccaccio, G. *Decamerón*. Barcelona: Vergara, 1961.
Ilustrado por J.M. Serrano.

30

Colette. *Ingenu libertine*. Monte-Carlo: Editions du livre, 1947.
Ilustrado por Suzanne Ballivet.

31

Carco, F. *Jesús La Caille*. Monte-Carlo: Editions du livre, 1946.
Ilustrado por Gaston Barret.

32

Poe, E. A. *La Chute de la Maison Usher*. Monte-Carlo: Editions du livre, 1948.
Ilustrado por Albert Dubout.

33

Dubout, A. *Dubout : dessins*. Monte-Carlo : Editions du livre, 1948.
Ilustrado por Albert Dubout.

34

Pasternak, B. *Le Docteur Jivago*. París: Gallimard, 1959.
Ilustrado por Alexander Alexeïeff.

35

Unamuno, M. de. *Del diario poético de Miguel de Unamuno*. Buenos Aires: Losada, 1961.
Ilustrado por Luis Seoane.

36

Gide, A. *Récit, roman, soties*. París : Gallimard, 1948.
Ilustrado por Emili Grau Sala.

37

Zola, E. *Chefs-d'oeuvre*. París: Gallimard, 1957.
Ilustrado por Emili Grau Sala.

38

Lesage, A.R. *Gil Blas de Santillana*. Barcelona: Vergara, 1960.
Ilustrado por Lorenzo Goñi.

39

Tolstoi, L. *La guerra y la paz*. Barcelona: Vergara, 1960.
Ilustrado por Lorenzo Goñi.

40

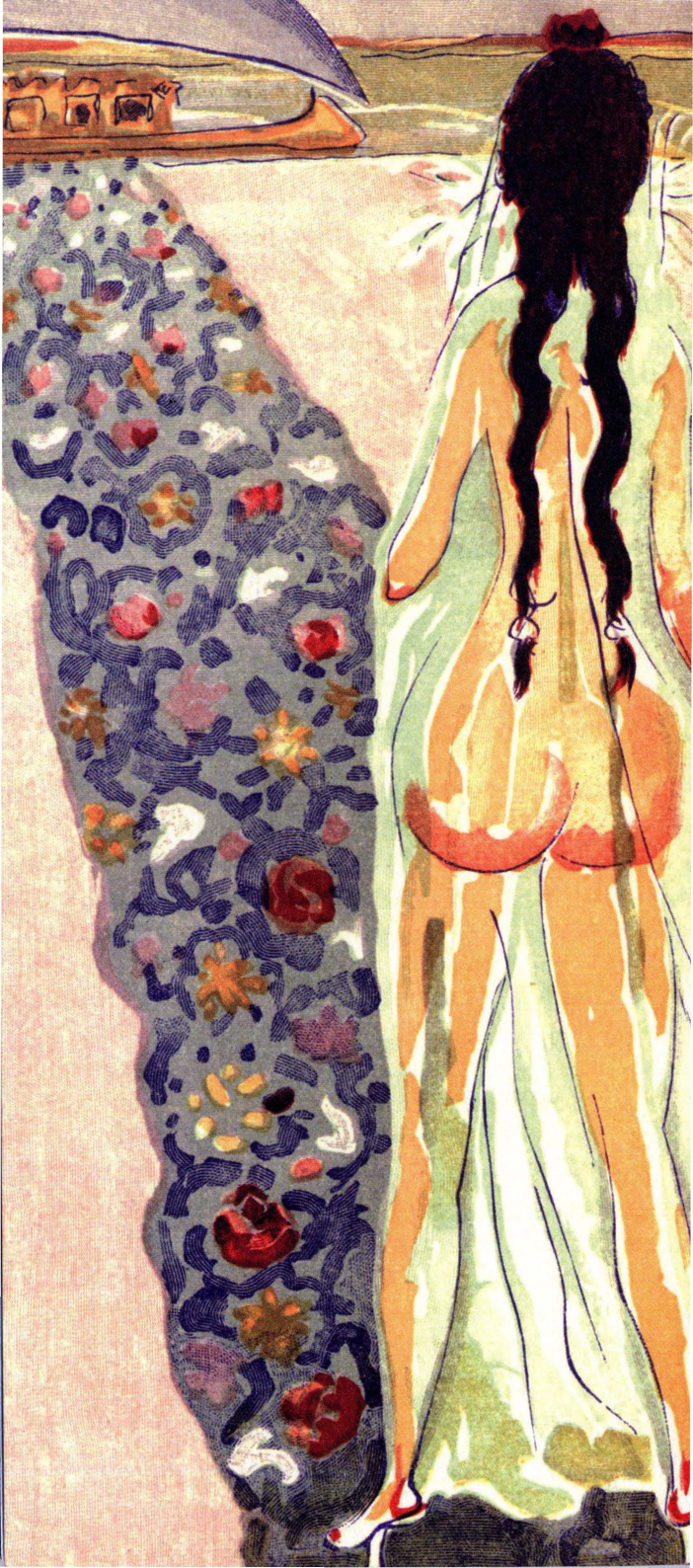
Homero. *Ilíada*. Barcelona: Vergara, 1960.
Ilustrado por Joan Vila Grau.

41

Virgilio. *Eneida*. Barcelona: Vergara, 1959.
Ilustrado por Joan Vila Grau.

42

Cervantes Saavedra, M. de. *Don Quijote de la Mancha*. Madrid: Galaxia Gutenberg, 2001.
Ilustrado por Antonio Saura.

UNIVERSIDAD DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BIBLIOTECA
ULPGC
UNIVERSITARIA

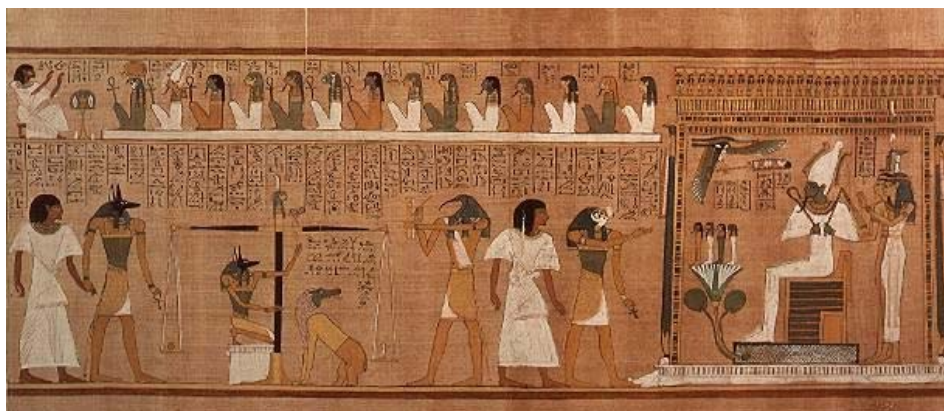
Edificio Central de la Biblioteca Universitaria
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Tlf.: 928 458 670 - Fax: 928 457 248
e-mail: bu@ulpgc.es

La literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX

Selección de fondos de la Biblioteca General
BULPGC – Del 23 de abril al 13 de junio de 2003

Lejos de ser un arte menor, la ilustración del libro tiene un puesto importante en la historia del desarrollo de las artes plásticas.

El uso del término *ilustración* para designar aquellas representaciones artísticas que decoran un texto, y las técnicas para ello empleadas, data del primer tercio del siglo XIX. Sin embargo, la costumbre de incluir imágenes en el texto es mucho más antigua, remontándose a civilizaciones como la china, india, persa y egipcia. En el milenio II a. C., los egipcios emplearon las ilustraciones en el Libro de los muertos y en obras de carácter mitológico, médico, astronómico e incluso literario.

El manuscrito egipcio conocido como Libro de los muertos (c. 1310 a.C.) es el ejemplo más antiguo de un texto ilustrado

De Egipto, esta técnica ornamental y decorativa de la ilustración, pasó a Grecia y de allí a Roma, donde ya en el siglo V se encuentran las primeras ilustraciones en un códice con obras literarias de Virgilio. Otro foco importante de donde irradió la ilustración fue Bizancio, a partir del siglo V, que influyó en otras escuelas como la asiria, la palestina, la copta, la armenia y sobre todo la rusa, heredera del arte bizantino.

Durante la Edad Media, el libro se ilustra con la miniatura cuyo nombre deriva de minio (minium), color rojo con que se pintaban algunas partes de los códices, como las iniciales. Esta técnica se fue perfeccionando y perduró hasta los incunables o primeros libros producidos tras la aparición de la imprenta, en la segunda mitad del siglo XV.

Miniaturas en la Biblia de Gutenberg o Biblia de 42 líneas (Maguncia, 1454), primer libro impreso

Desde la invención de la imprenta de Gutenberg, la técnica del grabado, empleada ya desde los libros acordeón chinos y japoneses, perduró hasta la fotografía de finales del siglo XIX. A los primeros grabados en madera o xilografías, sucedieron los aguafuertes y aguatinas, grabados en planchas de metal, cobre o zinc.

La literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX

Selección de fondos de la Biblioteca General
BULPGC – Del 23 de abril al 13 de junio de 2003

Durante los siglos XVI y XVII se produce la aparición de un factor importante en la ilustración del libro, la colaboración de renombrados artistas como Durero o Rembrandt, que la encumbrarán a la categoría de arte bibliológico.

En el siglo XVIII la ilustración se convierte en libro hasta el punto de que en algunos casos el texto es sólo el pretexto del libro ilustrado. Cabe destacar en España la aportación de Goya, aguafortista destacado. Finalmente, durante los siglos XIX y XX, la ilustración de los libros sigue a cargo por un tiempo de artistas de gran relieve como Doré, Manet, Toulouse-Lautrec, Picasso, Matisse, Chagal, Dalí o Miró.

Litografía de Pablo Picasso del *Quijote*

En esta exposición, *La literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX*, queremos destacar la personalidad y la obra de singulares ilustradores, unos más conocidos que otros en el campo de la ilustración pero, en definitiva, todos ellos polifacéticos artistas de su tiempo.

Importantes pintores como Vernet, Doré, Van Dongen, Masson, Legrand, Capmany, Dalí, Grau Sala, Goñi o Saura; destacados pintores-escritores como Pellicer, Beardsley, Pérez Galdós, García Lorca, Saint-Exupéry o Seoane; dibujantes-humorísticos como Bofa o Dubout; pintores-caricaturistas como Gavarni; dibujantes-cartelistas como Bartolozzi; grabadores como Ballivet; innovadores cineastas como Alexeïeff y vidrieristas como Vila Grau se entremezclan en el recorrido de esta exposición.

Una constante en el campo de la ilustración ha sido su presencia armoniosa y creativa en la literatura. En importantes clásicos literarios que aquí mostramos como la *Eneida* de Virgilio, la *Iliada* de Homero, el *Poema de Mío Cid*, el *Lazarillo de Tormes*, *Las mil y una noches*, *La Divina Comedia* de Dante Alighieri, el *Quijote* de Cervantes o *Madame Bovary* de Flaubert se crea una relación de complicidad entre el autor y el ilustrador. El ilustrador sueña, imagina, adapta, engrandece, embellece y crea una imagen formal del texto que el lector-espectador interpreta, dándole así una nueva prolongación e imagen mental a la obra literaria.

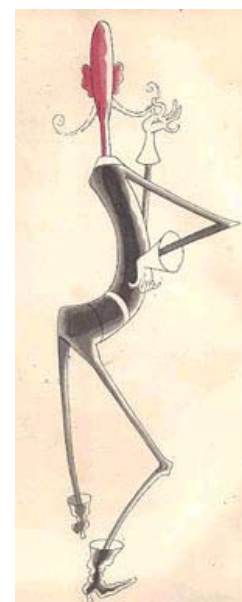

Ilustración del *Quijote* por Dubout

La literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX

Selección de fondos de la Biblioteca General
BULPGC – Del 23 de abril al 13 de junio de 2003

VERNET, ANTOINE CHARLES HORACE (llamado CARLES)

Pintor e ilustrador francés (Burdeos 1758 – París 1836). Hijo de otro pintor, Claude Joseph Vernet, mostró signos de su precocidad como pintor desde los cinco años y un gran interés por pintar caballos. Fue discípulo de su propio padre y, posteriormente entró en el taller de Nicolás-Bernard Lépicié en la Academia Real. Vivió en Roma donde ganó el Prix de Roma en 1779 y en 1782. En 1816 se dedicó a la litografía, novedad para la época, sobre todo referida a la temática hípica. En 1788 ingresó en la Academia gracias a su obra Triumph of Paulus Aemilius. Vivió todo el período de cambio histórico en Francia sin por ello dejar de producir. Así durante la Revolución Francesa pintó Los funerales de Patrocolo; durante el Directorio produjo una serie de caricaturas como Incroyables y Merveilleuses, que el grabado popularizó; en el Imperio volvió a pintar colosales telas de Batallas como la Batalla de Marengo (1806) o La mañana de la Batalla de Austerlitz (1808); y, durante la Restauración siguió su fama

y continuó con sus pinturas y litografías.

En 1829 acompañó a su hijo a Roma donde permaneció hasta 1833 pintando la obra Luis XVIII yendo a Nuestra Señora á dar gracias a Dios, la cual quedó inacaba por su repentina muerte en París en 1836.

Vernet ejerció cierta influencia entre los artistas de su tiempo por sus cuadros militares y por su interpretación de los caballos, pero lo que más destacó de su producción fueron sus dibujos. Entre sus dibujos grabados y litografías destacan escenas de carreras, caballos, etc., grabados por Debucourt; composiciones sobre la campaña de Italia grabadas por Duplessis-Berteaux y las series humorísticas Militares ingleses, Los ingleses en París, El cosaco galante; y, las ilustraciones de las Fábulas de la Fontaine, los Gritos de París, etc.

Muerte de Hippolytus

Más información:

- <http://www.thevernetbronzes.com/vernet.html>
- <http://www.asds.org/2001/gericaul.htm>
- http://www.artcyclopedia.com/artists/vernet_carle.html

La literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX

Selección de fondos de la Biblioteca General
BULPGC – Del 23 de abril al 13 de junio de 2003

GAVARNI **(Pseudónimo de SULPICE** **HIPPOLYTE GUILLAUME** **CHEVALIER)** **(1804-1866)**

Pintor, proyectista, litógrafo y caricaturista francés (París 1804 – París 1866).

Gavarni aprendió sus primeras nociones de dibujo a los diez años y años después estudió en el Conservatoire des Arts et Métiers donde aprendió dibujo técnico. En 1824 inició su carrera artística como grabador realizando su primer álbum de litografías: Aguinaldo de 1825: Recreaciones diabólico-fantasmagóricas.

Posteriormente se dedicó a la caricatura, especializándose en estudios satíricos de la vida parisina que realizó para varios periódicos de París como la revista Charivari. Entre sus obras más conocidas se encuentra la serie Fourberies de femmes en matière de sentiment (Traiciones de las mujeres en asuntos sentimentales) (1840), Les Lorettes (Las prostitutas) (1841-1843) y la Boîte aux lettres (1837-1839). En todas ellas está presente su visión humorística sobre las debilidades

sentimentales y cómicas de su tema preferido: las mujeres.

El enfoque que hasta ese momento tuvo su obra se vió afectado por su contacto con la miseria de las clases pobres londinenses durante su estancia en Inglaterra (1847-1851), lo que le hizo centrar su atención en los problemas sociales. Durante este periodo realizó litografías para diferentes periódicos londinenses y parisinos. En 1851 regresó a Francia, donde realizó la serie Masques et visages, que contenía las subseries Les propos de Thomas Vireloque (1852) y Bohème (1853), para la revista París.

Además de las caricaturas, pintó acuarelas e ilustró libros. De entre los libros que ilustró destacan Aventures de Robinson Crusoé de D. De Foe (1861); La Dame aux camélias de Alexandre Dumas hijo, con Neuville (1875); Contes fantastiques de Hoffmann (1843); Contes des fées de Madame Leprince de Beaumont (1865) y Jonathan Gulliver de Jonathan Swift (1862).

Contes fantastiques de Hoffmann (1843)

Su producción se calcula en 8.000 obras, de las que 3.000 son litografías.

Más información:

- <http://buscabiografias.com/cgi-bin/verbio.cgi?id=46>
- <http://www.ricochet-jeunes.org/es/biblio/biblio.htm>

Balzac, H. *Illusions perdues*. Paris : Club des libraires, 1957.
Ilustrado por Paul Gavarni.

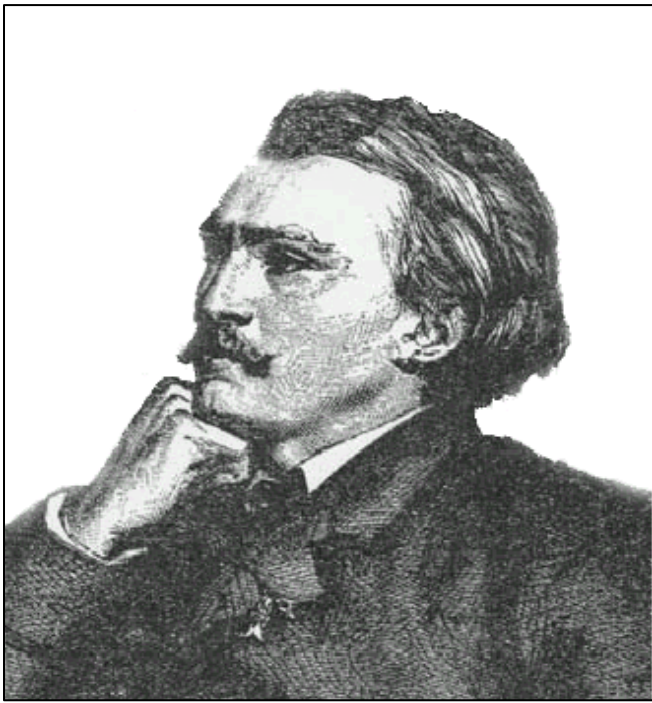

Balzac, H. *Illusions perdues*. París : Club des libraires, 1957.
Ilustrado por Paul Gavarni.

La literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX

Selección de fondos de la Biblioteca General
BULPGC – Del 23 de abril al 13 de junio de 2003

GUSTAVE DORÉ (1832-1883)

Pintor, dibujante, ilustrador y grabador francés (Estrasburgo 1832 – París 1883). A los trece años comenzó a dibujar sus primeras litografías y a los catorce años publicó su primer álbum: *Les Travaux d'Hercules*. En 1847 Doré se fue a París y un año más tarde, en 1984, conoció al editor Philipon quien lo contrató como caricaturista para el *Journal pour rire*. En 1849, con tan solo dieciséis años, Doré ya era muy conocido en el mundo artístico de París. Sus dibujos para el *Gargantúa* de Rebelais (1854) y para los *Comtes drolatiques* de Balzac pronto le dieron gran fama. Tras un breve viaje a España en 1855 se entregó a una vasta producción de xilografías, entre las que destacan las realizadas para *El judío errante* de Sue (1855); *El Infierno* de Dante (1861) de gran amplitud y el más importante, ambicioso y afortunado de sus proyectos; *Don Quijote* (1865) y *Paraíso Perdido* de Milton (1865) y la *Biblia* (1866).

Entre 1870-1780 Doré se consagró a la pintura y la escultura dejando de producir ilustraciones para libros. Pero

sus pinturas y esculturas no tuvieron el mismo éxito que sus ilustraciones.

A partir de 1862 dejó de dibujar directamente sobre la plancha para grabados en madera y se limitó a hacer bocetos que después se trasladaron sobre la plancha con la técnica fotográfica. Esto explica porque sus mejores ilustraciones fueron realizadas en épocas anteriores. Cuando alcanzó la cima de la popularidad llegó a disponer de unos cuarenta ayudantes, y al final sus xilografías de gran formato alcanzaron tal grado de virtuosismo que recibieron el trato de pinturas.

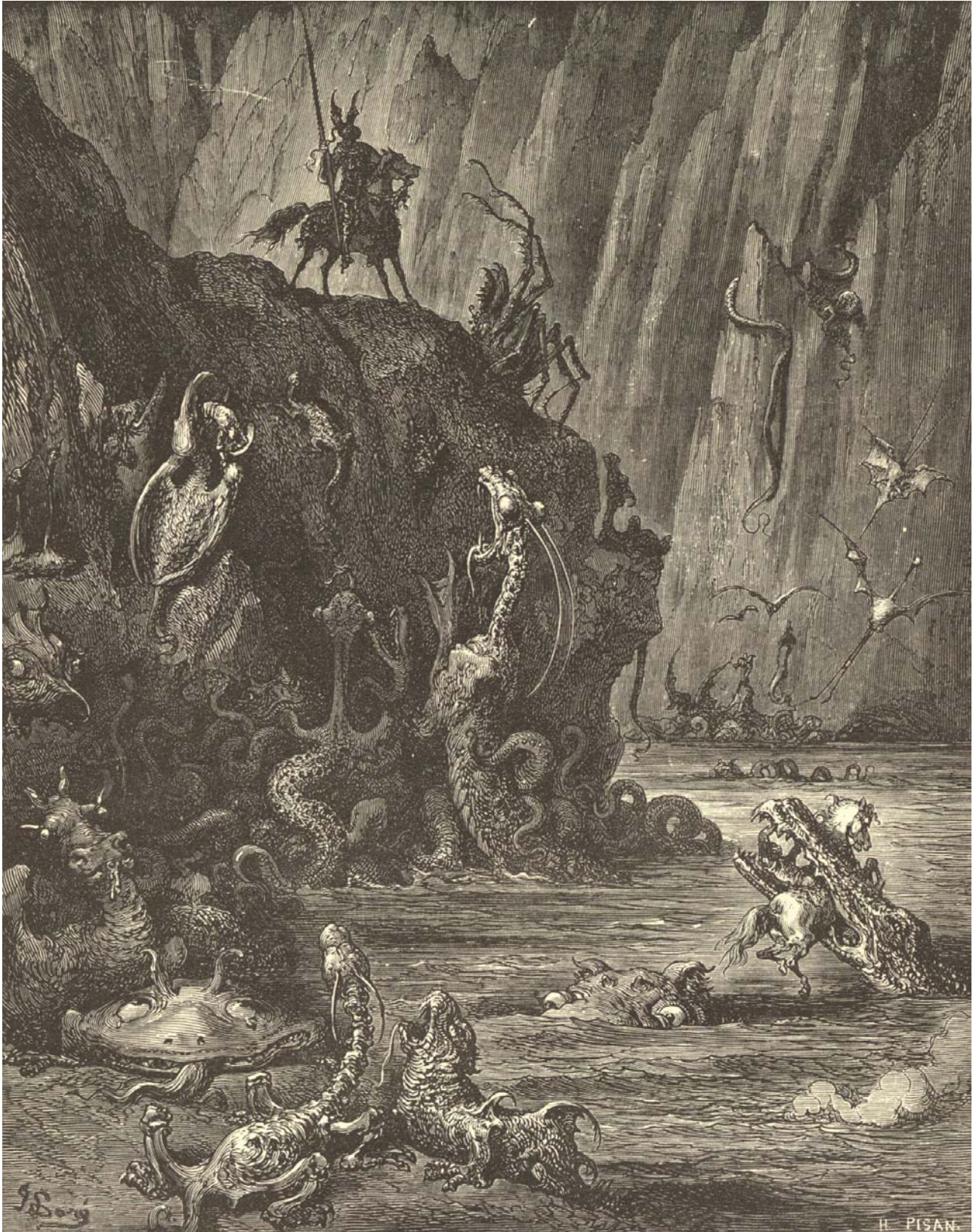
Las ilustraciones de Doré muestran un mundo fantástico y visionario, que se adecuaba perfectamente a las técnicas del blanco y negro y al gusto del romanticismo popular del momento.

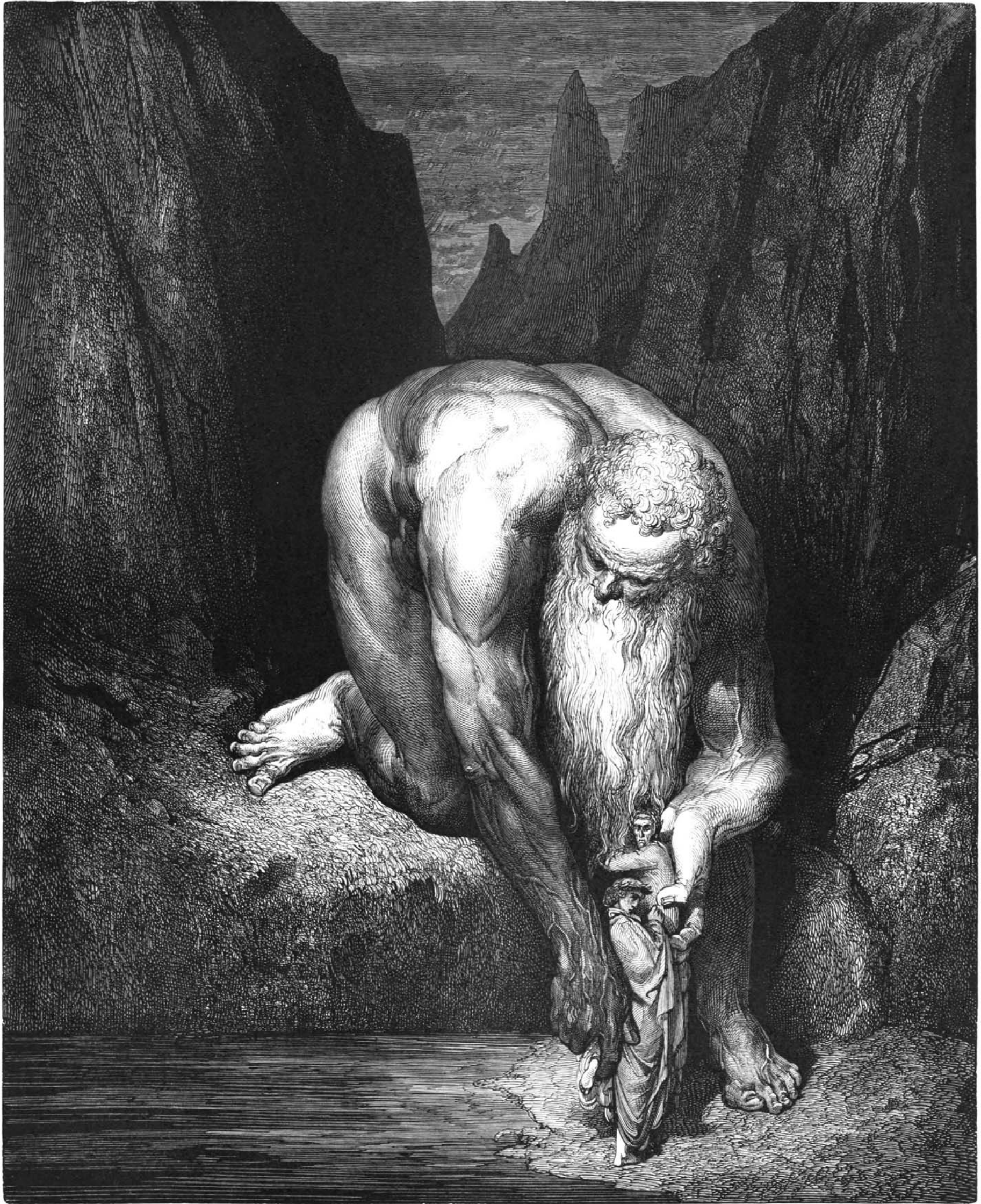
Gustave Doré ilustró más de ciento veinte volúmenes entre 1852 y 1883 que aparecieron en Francia, Inglaterra, Alemania y Rusia.

Más información:

- <http://www.ricochet-jeunes.org/es/biblio/base10/dore.htm>
- <http://www.saltana.com.ar/1/docar/0272.html>
- <http://www.pagina12.com.ar/2001/suple/libros/01-07/01-07-22/nota1.htm>

*Cervantes Saavedra, M. de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
México : Uteha, 1959.
Ilustrado por Gustave Doré.*

NOS DEJÓ EN LA PROFUNDIDAD DONDE SE VEN DEVORADOS LUCIFER Y JUDAS
(INFIERNO, C. XXXI)

*Dante Alighieri. La Divina Comedia. Barcelona :Montaner y Simón, 1884.
Ilustrado por Gustave Doré.*

La literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX

Selección de fondos de la Biblioteca General
BULPGC – Del 23 de abril al 13 de junio de 2003

JOSÉ LUIS PELLICER (1842 – 1901)

Pintor, ilustrador y escritor español (Barcelona 1842 – Barcelona 1901).

Pellicer recibe su primera formación como pintor en el taller de Martí i Alsina, continúa sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona y después los perfecciona en Roma (1865-1867).

Al principio de su carrera artística se dedicó a la pintura, siendo sus primeras exposiciones en 1871 en Madrid y en 1878 en Barcelona. Posteriormente se dedica al dibujo para el que tenía excepcionales condiciones y pronto alcanzó gran fama y prestigio en toda España, siendo su trabajo muy solicitado por todas las publicaciones ilustradas españolas. Además colaboró en otras publicaciones extranjeras como *Le Monde Illustré* de París o *The Graphic* de Londres.

También fue corresponsal artístico de la revista *La Ilustración Española y Americana* durante la campaña rusoturca, la última guerra carlista y la siguiente de Cuba. De todas estas campañas publicó múltiples dibujos.

Sin embargo, su obra más importante se centra en las ilustraciones destinadas a las ediciones de lujo de libros. Destacan las que realizó para los *Episodios Nacionales* de Pérez Galdós; *Singlotes poéticos* de Pitarra; *El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha* de Cervantes; y las obras de Larra, del Duque de Rivas y de Zorrilla.

También fue director artístico de las Ediciones Montaner & Simón, para la que ilustró muchos de los volúmenes de su Biblioteca Universal. Además trabajó como conservador del museo de grabados, fue fundador y primer presidente del Instituto Catalán de Artes del Libro y formó parte de la organización de la Exposición Universal de 1888. Por último cabe señalar su faceta de escritor con la que llegó a publicar varias obras como *Notas y dibujos* (1891) y *los Mesos* (1882).

El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes (1930)

Más Información:

- <http://www.ricochet-jeunes.org/es/biblio/base10/pellicer.htm>

*Cervantes Saavedra, M. de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Barcelona : Montaner y Simón, 1930.
Ilustrado por José Luis Pellicer.*

La literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX

Selección de fondos de la Biblioteca General
BULPGC – Del 23 de abril al 13 de junio de 2003

**AUBREY VICENT
BEARDSLEY
(1872-1898)**

Aubrey Beardsley (Brighton, 1872 – Menton, 1898), ilustrador y escritor inglés, ejerció una fuerte influencia en las artes gráficas del Art Nouveau y difundió el estilo Liberty.

Cursó estudios en la Westminster School of Art de Londres, aunque su aprendizaje fue autodidacta, salvo durante ese período. Se ganó a pulso su fama de artista oscuro, transgresor de conceptos y estilos, dandy malcarado, provocador del escándalo y de la crítica más feroz.

Lisistrata de Aristófanes (1896)

Beardsley desarrolló toda su trayectoria artística en tan solo 6 años, debido a su temprana muerte por tisis a la edad de 25 años. Casi toda su actividad artística se centró en la ilustración, aunque también hizo breves aportaciones como escritor.

El estilo de sus ilustraciones se caracterizó por el empleo de líneas curvas muy marcadas, la ornamentación y el rechazo de las normas de la proporción. Además, sus ilustraciones tenían un marcado carácter fantástico lo que provocó grandes controversias sobre su trabajo.

Fue editor artístico de la publicación *The Yellow Book* (1894) junto al escritor Henry Harland y en donde mostró su faceta provocadora a través de feroces críticas lo que le valió que fuera despedido. Por este motivo en 1896 inició el proyecto de una nueva revista,

The Savoy, de las mismas características que la anterior y en donde aparecieron publicadas sus propias obras.

De las obras de Beardsley destaca *Salome* de Oscar Wilde (1894), considerada uno de sus más brillantes trabajos. También de similar calidad son los dibujos que realiza para *Le Morte d'Arthur* de Malory; y las ilustraciones de *The rape of the lock* de Alexander Pope (1896), *Lisistrata* de Aristófanes (1896) y *Valpone* de Ben Jonson (1898).

A parte de su faceta de ilustrador, Beardsley diseñó carteles y escribió obras en prosa y poesía entre las que destacan *The story of Venus and Tannhauser* y *Under the hill*, cuento incompleto publicado póstumamente.

Más información:

- http://www.picassomio.com/discover/art_and_antiques/top_artists/aubrey_beardsley/en/
- <http://beardsley.artpassions.net/>

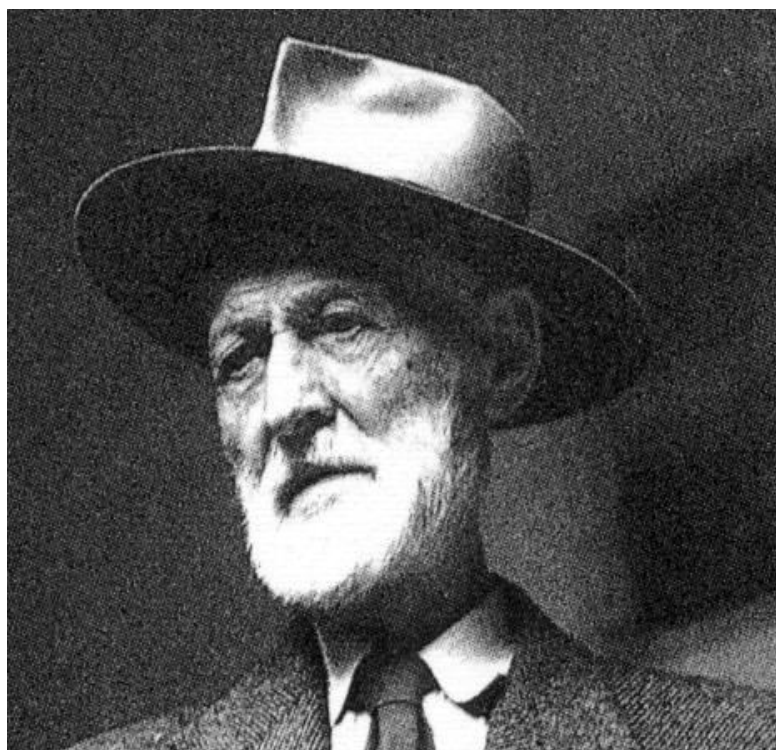

Green, R. L. *El rey Arturo y sus caballeros de la tabla redonda*. Madrid : Siruela, 1996.
Ilustrado por Aubrey Beardsley.

La literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX

Selección de fondos de la Biblioteca General
BULPGC – Del 23 de abril al 13 de junio de 2003

**KEES VAN DONGEN
(1877-1968)**

Pintor francés de origen holandés (Delfshaven 1877 – Montecarlo 1968). Fija su residencia en París desde 1897. Influenciado de Vuillard y Gauguin colabora en la ilustración de revistas satíricas. En 1904, con la ayuda de Vollard organiza la primera exposición individual y en 1906 se incorpora al fauvismo caracterizado por sus arabescos largos y flexibles, sus colores puros y una materia pictórica ubérrima.

Woman thinking (1906-1907)

Su obra destaca por el expresionismo vitalista y agresivo que influyen en los artistas de Die Brücke.

En sus trabajos (realizados con tizas de colores o con acuarelas) desfilan buena parte de los protagonistas de los felices años veinte, mostrando tanto su gloria como su miseria. El mundo del cabaret, el circo, el baile, los desnudos femeninos o los retratos de los potentados económicos será su temática favorita, convirtiéndose en retratista de moda a partir de 1914.

Contacta con Picasso y Juan Gris en París pero nunca renuncia a su estética fauvista, ni siquiera tras instalarse en Mónaco en 1957.

Más información:

- <http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/genios/pintores/3566.htm>
- <http://www.lablaa.org/blaavirtual/donacion/masinter/vadon.htm>
- http://www.artcyclopedia.com/artists/dongen_kees_van.html

*Le livre des mille nuits et une nuit. Paris : Gallimard, 1955.
Ilustrado por Kees Van Dongen .*

*Le livre des mille nuits et une nuit. Paris : Gallimard, 1955.
Ilustrado por Kees Van Dongen .*

La literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX

Selección de fondos de la Biblioteca General
BULPGC – Del 23 de abril al 13 de junio de 2003

SALVADOR BARTOLOZZI RUBIO 1882-1949

Ilustrador, cartelista, escenógrafo, escritor madrileño, dedica los primeros años de su juventud a la escultura pero pronto marcha a París para dedicarse por completo al dibujo y la pintura. Allí destaca y al volver a España en 1917 se incorpora a la Editorial Calleja que fue la primera que se dedicó en España exclusivamente al género infantil editando los famosos Cuentos de Calleja en colores. Salvador Bartolozzi fue el escritor e ilustrador del Pinocho español en 1924.

Bartolozzi siguió creando otros nuevos personajes, Pipo y Pipa, en el semanario Estampa.

En la obra Farsa, de contenido antiborbónico, participa en la puesta en escena, realizando magníficos decorados y figurines con especial atención en los visos guiñolescos.

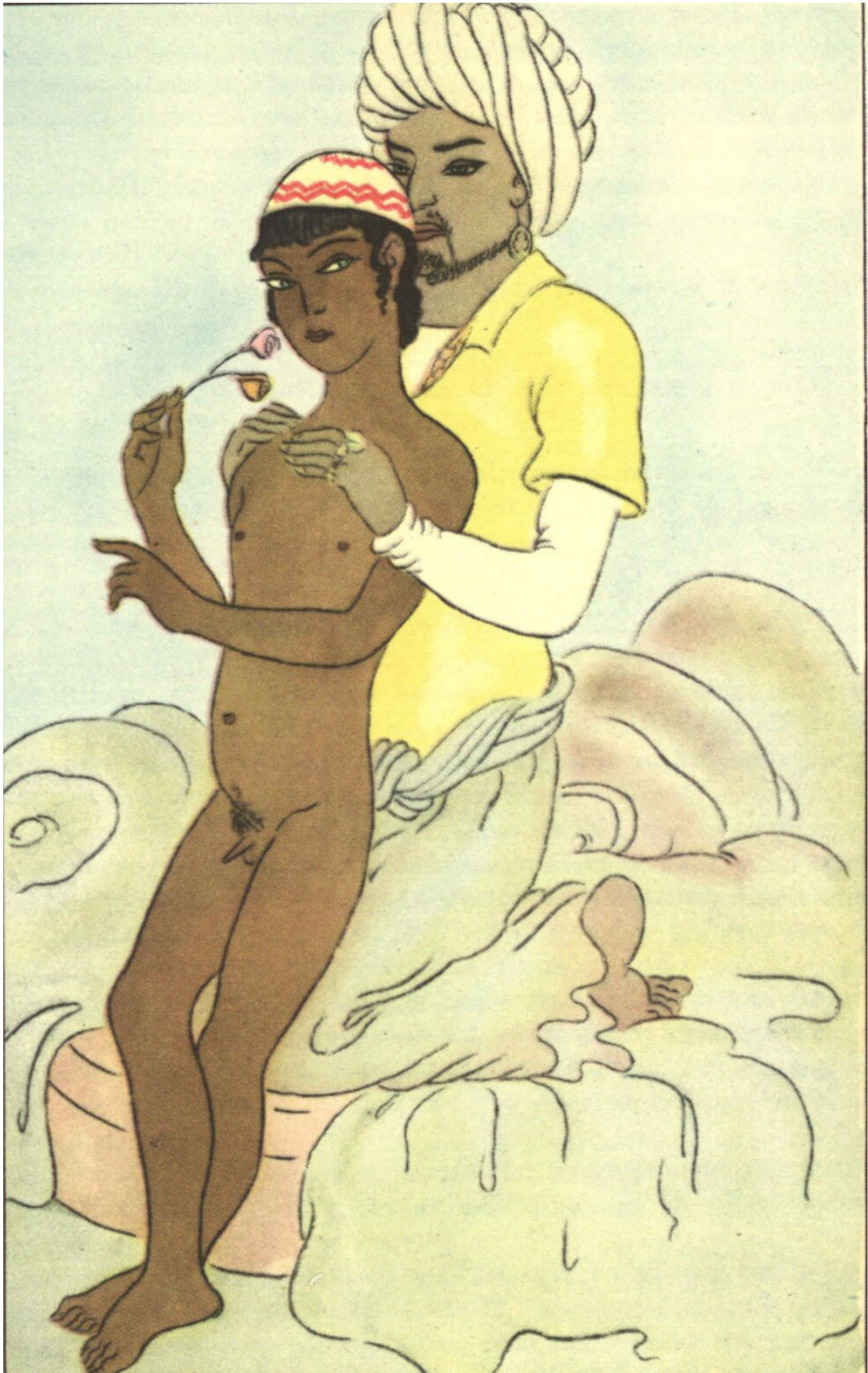
Entre sus ilustraciones cuenta con las realizadas en las obras de Las mil y una noches.

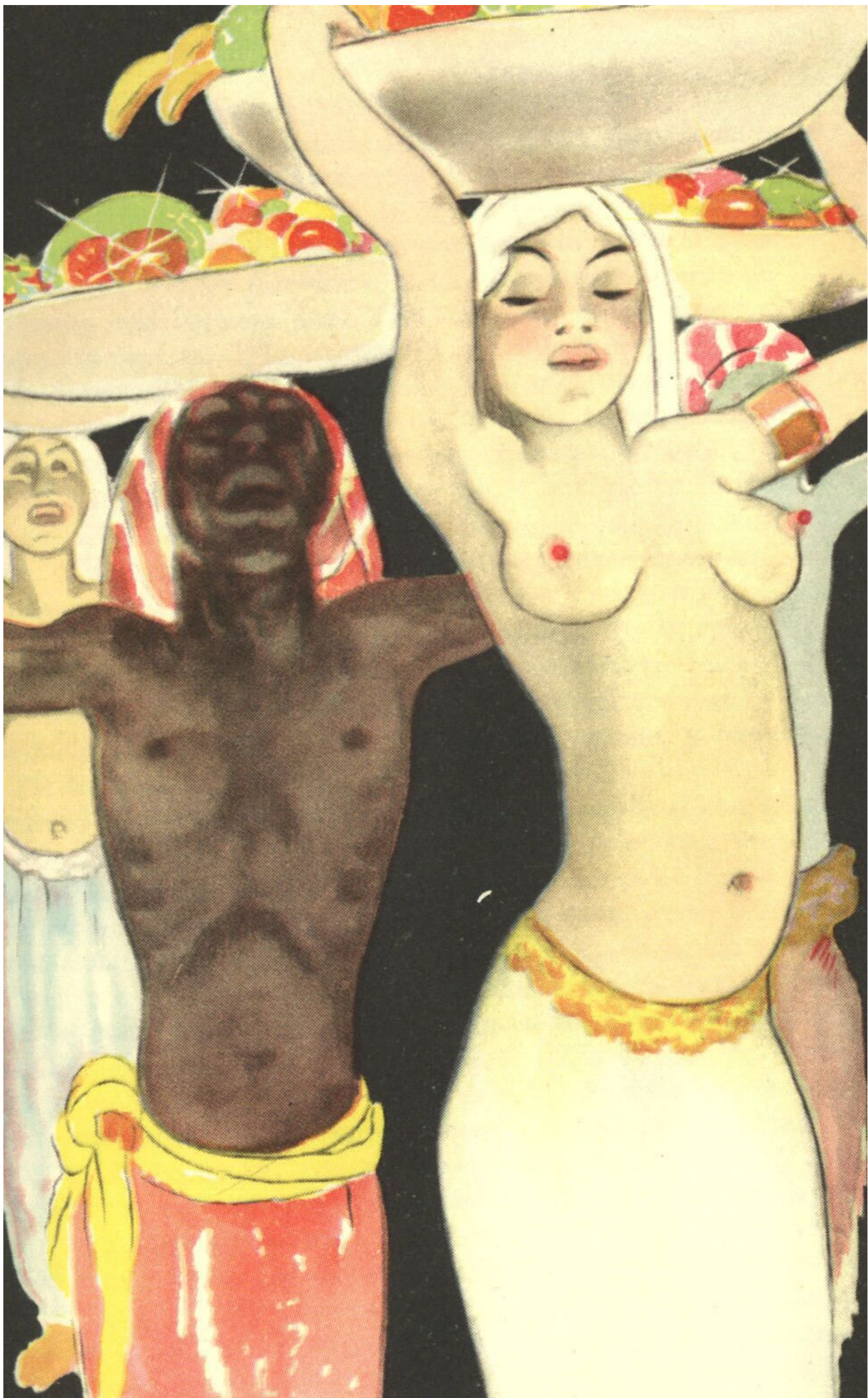
Tango 1926

Más información:

- <http://www.esto.es/tango/artdeco/nos20.htm>
- <http://www.el-mundo.es/elmundolibro/2001/02/25/anticuario/982925069.html>

*Las mil y una noche. México : Compañía general de ediciones, 1957.
Ilustrado por Salvador Bartolozzi.*

*Las mil y una noche. México : Compañía general de ediciones, 1957.
Ilustrado por Salvador Bartolozzi.*

La literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX

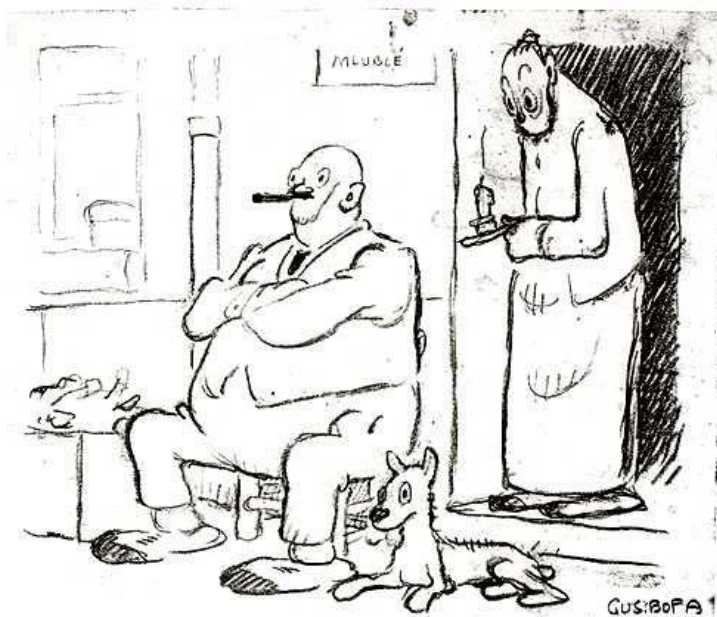
Selección de fondos de la Biblioteca General
BULPGC – Del 23 de abril al 13 de junio de 2003

GUS BOFA (1883-1968)

Francés dibujante humorístico, ilustrador, y hombre de letras, cuyo nombre verdadero era Gustave Blanchot (Corrèze 1883 – París 1968). Sus caricaturas, aparecidas en diversas publicaciones periódicas, le habían hecho célebre antes de la Primera Guerra Mundial.

Dotado de una gran agudeza para captar los aspectos ridículos de la vida, el sarcasmo de sus dibujos rayaba frecuentemente la amargura.

Fue secretario de la redacción de la revista *Le Rire* (1910-1914), para la que hace dibujos propuestos por Pierre Mac Orlan. Funda y dirige un periódico satírico *La Baïonneite* (1915-1919). Junto con Daragnès funda, asimismo, el *Salón de L' Araignée* (1920). En 1923 publica su obra más conocida, *Synthèses littéraires*, donde sabe recoger plásticamente el espíritu de diversos escritores. Además fue crítico literario en *Crapouillot* (1923-1934). Como ilustrador, hace trabajos de gran estilo para ediciones de lujo como las de *El Quijote*, *Las Fábulas de La Fontaine*, *Gulliver* y *Consejos a los criados* de Swift, *Las Historias Extraordinarias*, de Poe y *El asesinato* considerado como una de las bellas artes, de Quincey. También realiza carteles que alcanzaron, en su época, gran eficacia publicitaria.

Más información:

- <http://www.gusbofa.com/>
- http://www.lambiek.net/bofa_gus.htm
- http://www.atelier-an-girard.com/expos/bofa/ima_bofa_invi.html

La literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX

Selección de fondos de la Biblioteca General
BULPGC – Del 23 de abril al 13 de junio de 2003

ANDRÉ MASSON (1896 – 1987)

Pintor e ilustrador francés (Balagny 1896 – París 1987). Tras estudiar en la Academia de Bellas Artes de Bruselas, viaja a París en 1912 donde sintiéndose atraído por el movimiento surrealista y cubista conoce a Juan Gris y a Miró. Destaca por sus metamorfosis, su tratamiento poético del mundo de los sueños y su fino erotismo. Su paleta evoluciona desde los colores sordos empleados en su primera etapa surrealista Los cuatro elementos (1923), hasta la viveza tonal última manifestada en unas series comprometidas Tauromaquia realizada sobre la guerra civil española, Ceremonia chez Sade (1963), Odeón (1965).

Diversión verniega (1934)

Hasta 1929 colabora activamente con el grupo surrealista parisiense capitaneado por A. Breton y entre 1934 y 1936 reside en Cataluña pintando insectos y escenas de tauromaquia. En los años 40 se traslada a EEUU y se interesa por los problemas raciales negros. Más tarde su obra influiría poderosamente en la vanguardia neoyorquina. En 1947 regresa a Francia y se instala en Aix-en-Provence.

La chaise devant la mer (1938)

Más información:

- <http://www.geocities.com/SoHo/Museum/2042/inicio/masson.htm>
- <http://www.animationandfineart.com/Fine/Masson/Masson.html>
- <http://www.the-gallery.the-gallery.de/kuenstler/masson/unikate.html>

La literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX

Selección de fondos de la Biblioteca General
BULPGC – Del 23 de abril al 13 de junio de 2003

**FEDERICO GARCÍA
LORCA**
(1898-1936)

Poeta y dramaturgo (Fuentevaqueros 1898 – Viznar 1936), se interesa desde muy joven por la poesía, el teatro, la música, el dibujo... inspirándose en su ciudad granadina con sus tradiciones populares, paisajes, música... Su obra modernista y vanguardista destaca por una diversidad de temas basados en la frustración del ser humano –odio, superstición, resentimiento- y la obsesión por la muerte.

Entre su producción destacan obras como Libro de poemas y Poema del cante jondo (1921), Mariana Pineda (1925), Romancero gitano (1927), Canciones (1928), Poeta en Nueva York (1930), Bodas de sangre (1933), Yerma (1934), Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (1935), La Casa de Bernarda Alba (1936).

Lejos de ignorar su larga trayectoria nos centramos en su faceta, más desconocida, como ilustrador de sus propias obras.

Entre 1925 y 1932 comienza a elaborar sus primeros dibujos con tinta china sobre papel y coloreados. Bajo una estética surrealista destaca una iconografía a base de Clowns, rostros desdoblados, manos cortadas, ojos, peces, animales, ... influida sobre todo por Salvador Dalí.

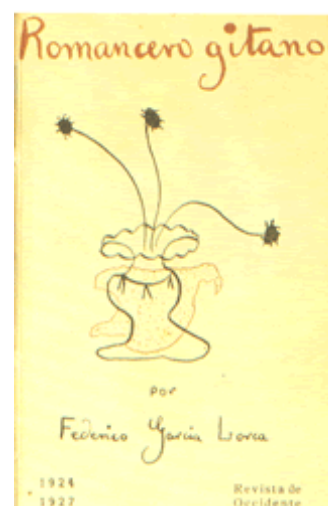

Ilustración de la 1ª edición del Romancero gitano

En 1927 expone sus dibujos en la Galería Dalmau y en 1932 en el Ateneo de Huelva. Colabora ilustrando revistas como "L'Amic de les Arts", "Litoral" y "Revista de Occidente" y en 1928 en la revista granadina "Gallo" junto a Dalí.

Más información:

- <http://www.antorcha.org/liter/lorbiog.htm>
- <http://www.gened.arizona.edu/polsani/Lorca.htm>
- <http://mundoculturalhispano.hondurasbiz.com/monografias/fgl/dibujos.htm>

La literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX

Selección de fondos de la Biblioteca General
BULPGC – Del 23 de abril al 13 de junio de 2003

Casablanca y algunas salas
norteamericanas.

EDY LEGRAND (1893-1970)

Edouard Legrand, pintor y dibujante francés, nace en Burdeos el 24 de julio de 1893 y muere en Lourmarin el 2 de septiembre de 1970.

Inicia una brillante carrera como dibujante hacia 1920 y alcanza el reconocimiento por sus ilustraciones en obras clásicas y contemporáneas, entre las que destacamos las que realizó para *La Eneida* de Virgilio y la *Divina Comedia* de Dante. También ilustró obras de Shakespeare, Cervantes, Baudelaire, Flaubert, Dumas y Maupassant, entre otros. Entre los autores contemporáneos cuyas obra ilustró Legrand citamos a André Malraux, Albert Camus y Jean Giraudoux.

Su incursión en la literatura no fue tan destacada aunque su primera novela la publicó en 1919, *Macao et Cosmage ou l'expérience du bonheur* editada por la Nouvelle Revue Française, cuyas ilustraciones han llegado a constituir una de las más importantes en la historia de los libros infantiles ilustrados.

Su obra pictórica es de una discreta importancia pero podemos encontrar muestras de ella en museos de Argel,

Realizó para el club del Bibliófilo las ilustraciones a las *Obras completas* de Pierre Mac Orlan y más de ciento cincuenta libros, entre ellos una de las traducciones francesas de *El Quijote*.

Hamlet (1939) por Edy Legrand

Más Información:

- <http://childscapes.com/bookpages/legrand.html>
- <http://www.uwm.edu/Library/special/exhibits/clastext/clspg063.htm>
- <http://www.adh.brighton.ac.uk/schoolofdesign/MA.COURSE/LPI03.html>

Tolstoy, L. *La guerre et la paix*, Paris : Gallimard, 1945.
Ilustrado por Edy Legrand.

La literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX

Selección de fondos de la Biblioteca General
BULPGC – Del 23 de abril al 13 de junio de 2003

ANTOINE DE SAINT- EXUPÈRY (1900-1944)

Escritor, dibujante, inventor y aviador francés, nace en Lyon el 29 de junio de 1900 y muere en el sur de Francia en 1944. Realiza estudios en la Universidad de Friburgo y obsesionado desde pequeño con la aviación, ingresa en 1921 en las Fuerzas Aéreas Francesas para cumplir el servicio militar. En 1926 se hace piloto comercial.

A la par, se dedica a la literatura y en 1929 publica su primera novela Correo del sur a la que le sigue en 1931 Vuelo nocturno, donde describe su profesión con una visión romántica, y con el que obtuvo el premio de la Academia Grand Prix. En 1939 publica Tierra de hombres en el que narra recuerdos de África y Sudamérica como aviador y en 1942 Piloto de guerra en forma de diario. Pero su mayor logro literario lo alcanza con El principito (1943) ilustrado por él mismo. Podríamos describirlo como un

libro infantil para adultos, una fábula para lectores de todas las edades, una búsqueda de los valores del hombre en pleno clima de Guerra Mundial. Lo escribe tras la invasión de Francia y la rendición del ejército galo durante su exilio en Nueva York. Allí se encuentra con los intelectuales franceses y españoles expatriados, entre ellos Joan Miró.

Cuando intenta volver a incorporarse al ejército, le es denegado el permiso debido a su salud y a la cantidad de accidentes que había sufrido, así como a su avanzada edad. Se siente desmoralizado y es cuando escribe sus dos célebres epístolas Carta a un rehén y Carta al general X.

Consigue ser readmitido en el ejército francés y en 1944 durante un vuelo de reconocimiento por el sur de Francia, su avión fue abatido, no se sabe si por un caza enemigo, por un fallo mecánico o incluso el suicidio, ya que antes de despegar de Córcega dejó un escrito en su mesa donde se despedía ante la posibilidad de ser derribado. En 1948 se publica Ciudadela que reúne su cuaderno de notas.

Más información:

- <http://www.valvanera.com/exupery.htm>
- <http://www.saint-exupery.org/>
- <http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/saint-exupery/>
- <http://larioja.7host.com/exupery.htm>

*Saint-Exupéry, A. de. El principito. Buenos Aires; Barcelona : Emecé, 1951.
Ilustrado por Saint-Exupéry.*

La literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX

Selección de fondos de la Biblioteca General
BULPGC – Del 23 de abril al 13 de junio de 2003

RAMÓN DE CAPMANY MONTANER (1899-1992)

Pintor, dibujante y grabador catalán (Canet de Mar 1899 - Barcelona 1992). Dio sus primeros pasos artísticos en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona (conocida como Llotja) en 1917, allí formó parte del grupo Los evolucionistas (Els evolucionistes) en el que se congregaron varios jóvenes que compartían los cursos impartidos por el profesor Francesc Labarta. Después se trasladó a París donde expuso sus obras al igual que en Munich, Londres, Nueva York y Boston entre otras ciudades. Concurrió en varios certámenes en los que obtuvo importantes premios, entre los que citamos la medalla de oro en "Barcelona vista por sus artistas".

A lo largo de su fecunda carrera cultivó muy diversos géneros y técnicas, aunque gran parte de su obra está consagrada a temas de paisajes y escenas populares de la Barcelona antigua. Dotado de una paleta preciosista y rica en matices, su pincelada detallista y minuciosa sigue un dibujismo perfilado y bien estructurado de trazos finos y ejecutado de una manera personal y melancólica. La última evolución de su obra fue criticada por algunos comentaristas por su excesivo naturalismo.

Destacó en la ilustración de libros y colaboró en muchas de las ediciones del bibliófilo de la editorial Montaner y Simón, empresa a la que el artista estaba ligado por vínculos familiares. También cultivó el grabado al aguafuerte preferentemente en color, especialidad en la que el artista fue muy solicitado.

La evolución de su obra fue criticada por algunos comentaristas por su excesivo naturalismo y fidelidad al detalle.

En 1961 realizó la última de sus exposiciones en la Sala Parés de Barcelona donde había expuesto su obra periódicamente desde 1944. A partir de entonces Ramón de Capmany vivió prácticamente retirado de la actividad expositiva. Sus obras se conservan en diversos museos.

Elegies romanes (1948) por Ramón de Capmany

Más información:

- <http://www.bancsabadell.es/pinacot/1/12100012.htm>
- <http://oliba.uoc.es/aureum/es/s03/index1.html>

La literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX

Selección de fondos de la Biblioteca General
BULPGC – Del 23 de abril al 13 de junio de 2003

**SALVADOR DALÍ
DOMÉNECH
(1904-1989)**

Pintor y artista polifacético, cultivó también la ilustración de libros (Figueras (Gerona) 1904-1989). Sus primeros pasos en la pintura los dio en la escuela de dibujo de su ciudad natal junto al maestro Juan Núñez. En 1921 se trasladó a Madrid para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y es allí donde entabla amistad con Federico García Lorca, con Luis Buñuel y otros artistas y escritores. Su pintura en esta época estuvo marcada por influencias cubistas y metafísicas.

En 1927 diseñó los decorados de la obra *Mariana Pineda* de su amigo García Lorca así como, los de *La familia del arlequín* de Adriá Gual.

En 1929 se estableció en París donde conoció a Picasso y entró en contacto con un grupo surrealista, aunque en 1933 fue expulsado de éste por Bretón. Ese mismo año rueda junto a Luis Buñuel *Un perro andaluz*.

También destacó en la escultura, el cartelismo, el diseño de joyas, el grabado... Escribió varias obras entre las que destacan *La vida secreta de Salvador Dalí* (1942), y *El mito trágico del Ángelus de Millet* (1963).

De su trabajo como ilustrador destacamos los treinta aguafuertes que realizó para *Los cantos de Maldoror* (1934) del conde de Lautrémont, también los que realizó durante los años cuarenta cuando vivía en Estados Unidos, entre los que se encuentran las treinta y ocho obras para ilustrar *The life and achievements of the renowned Don Quixote de la Mancha* publicado por Random House en 1946.

Otras ilustraciones de esa época son las que hizo para *Autobiography of Benvenuto Cellini* (Doubleday, 1946), y las quince acuarelas que realizó un año más tarde para ilustrar una selección de los *Essays of Michel de Montaigne* publicado también por Doubleday.

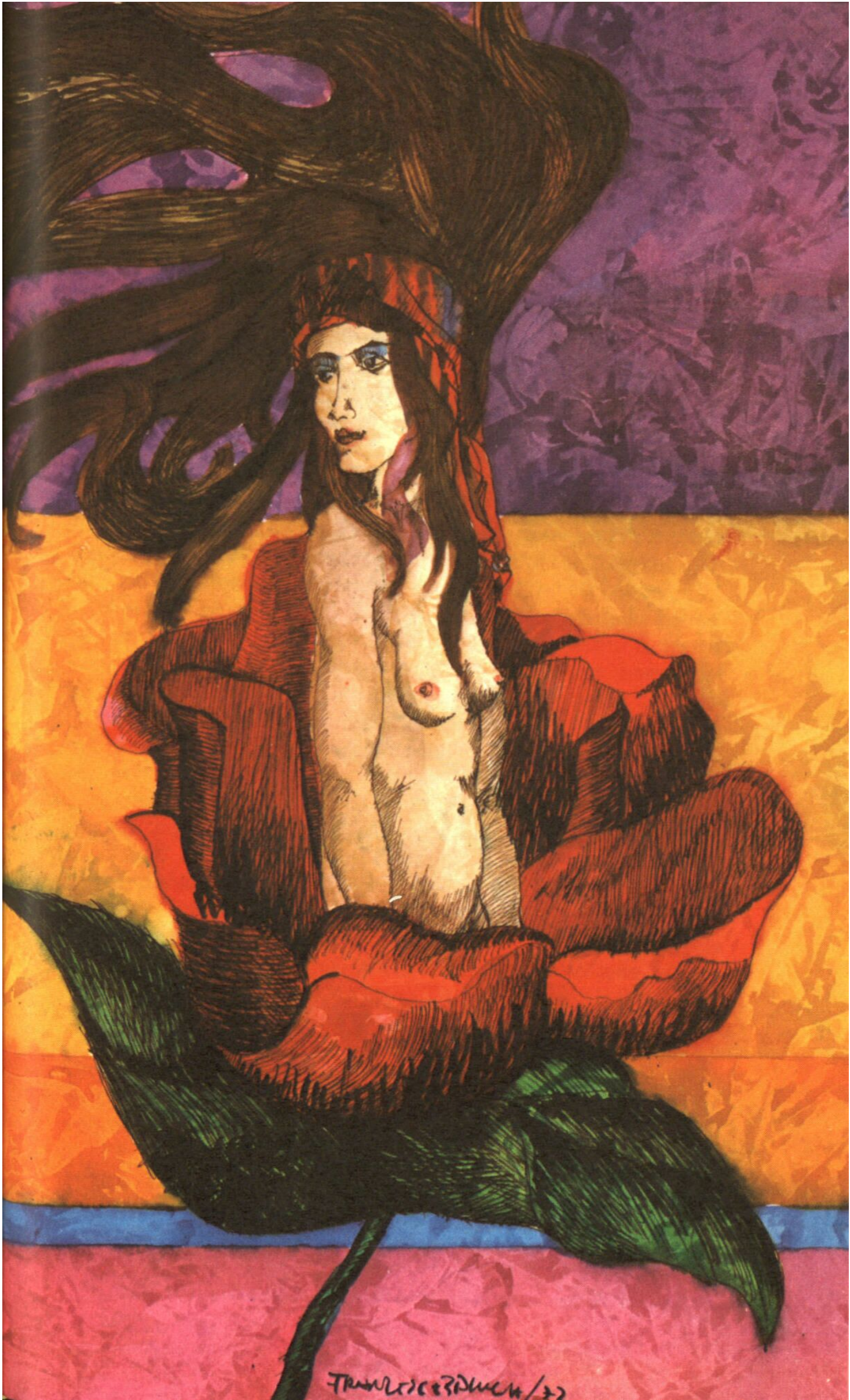
En 1957 crea doce litografías para *Don Quijote de la Mancha* y en 1960 las cien xilografías en color para la *Divina comedia* de Dante.

Más información:

- <http://salvador-dali.org>
- <http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/historia/personajes/1697.htm>

Cervantes Saavedra, M. de. *The life and achievements of the renowned Don Quixote de la Mancha*. New York: Random House, 1946.
Ilustrado por Salvador Dalí.

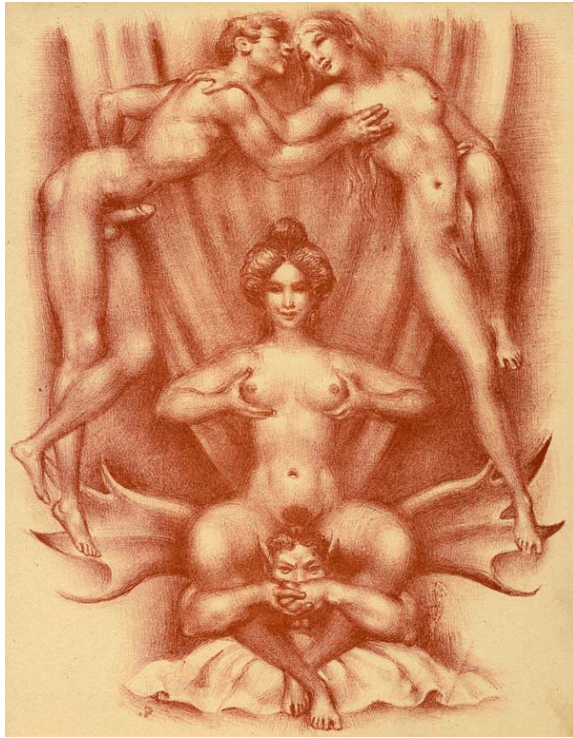

*Voltaire. Obras. Barcelona : Vergara, 1972.
Ilustrado por Francesc Espuga.*

a literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX

Selección de fondos de la Biblioteca General
BULPGC – Del 23 de abril al 13 de junio de 2003

SUZANNE BALLIVET **(PSEUDÓNIMO DE MARIETTE** **LYDIS)** **(18?-1970)**

Dibujante, grabadora, litógrafa, ilustradora y pintora austriaca, su vida está envuelta en un halo de misterio. Se sabe que nació en Viena aunque se duda el año de nacimiento (1887 ó 1894) y que murió en Buenos Aires en 1970.

Artista autodidacta, se estableció en París alrededor de 1930 y allí adoptó la ciudadanía francesa. Debutó como pintora en una exposición en la Galería Bernheim Jeune de París y su presentación constituyó un verdadero acontecimiento. Posteriormente, participó como miembro del Salón de Otoño y jurado oficial del mismo. Expuso individualmente en Milán, Londres, Nueva York, Montevideo y Santiago de Chile. Sus obras están expuestas en museos oficiales del mundo y en las principales colecciones privadas como la Galería de los Uffizi (Floencia); Musée de Jeu de Paume (París), British Museum (Londres), Museo de Arte Moderno de Nueva York y en museos de

Bellas Artes de Montevideo, Buenos Aires y Santiago de Chile.

Ballivet fue una de las pocas artistas de la primera mitad del siglo XX que trató el erotismo en sus obras. Ilustró varios libros eróticos, entre los que se encuentran *Les Chansons de Bilitis* (1943), *Les Aventures du roi Pausole* (1947), *Gamiani* (194?), *La Venus aux fourrures* (1954) e *Initiation amoureuse* (1943). Éste significó uno de sus trabajos más populares. También ilustró ediciones de lujo de grandes autores que le valieron renombre mundial. En 1940 llegó a Buenos Aires donde se radicó realizando una vasta obra artística.

Initiation amoureuse (1943) por Suzanne Ballivet

Más información:

- http://www.venusberg.de/20_Ballivet_Gamiani/20_suzanne_ballivet.htm
- <http://www.eroticprints.org/ballivet.htm>
- http://www.venusberg.de/20_Ballivet_Initiation/suzanne_ballivet.htm
- <http://loscoleccionistas.com.ar/traslydis.html>

La literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX

Selección de fondos de la Biblioteca General
BULPGC – Del 23 de abril al 13 de junio de 2003

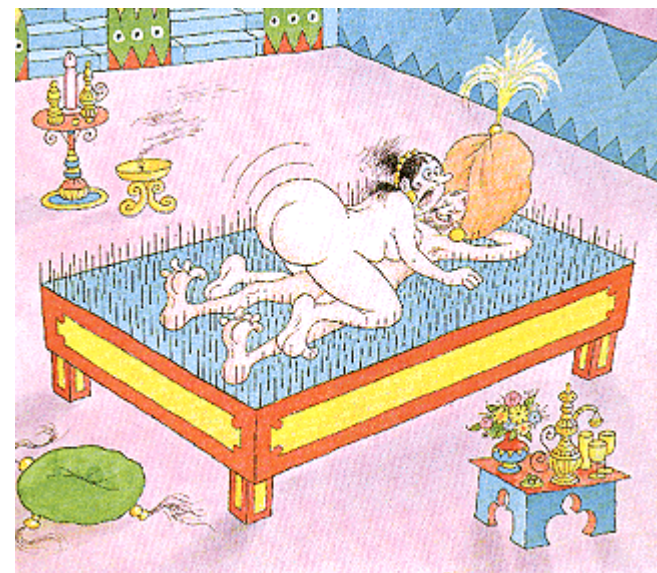
ALBERT DUBOUT (1905-1976)

Humorista y dibujante francés, Albert Dubout (Marsella 1905 – Saint-Aunès 1976) impuso un estilo de humor gráfico grotesco y truculento. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Montpellier y ya en 1923 publicó sus primeros dibujos en un periódico estudiantil. Su talento como caricaturista le abrió las puertas en el mundo de la prensa trabajando para *Le Pêle-Mêle*, *Ric et Rac*, *Candide*, *La Bataille*, destacando su paso por la revista *Satirix*.

Esta actividad permanente a lo largo de toda su vida se vería acompañada de otra no menos importante, la de ilustrador. Dubout ilustró *Les Embarras de Paris* de Bolileau y *Le Barbier de Séville* de Beaumarchais en 1929, *Carmen* de Mérimée en 1930, *Gargantua* de Rabelais en 1931, pasando por

clásicos literarios de *Molière* y *Balzac*, las poesías de *Villon* o la trilogía de Marcel Pagnol *Marius*, *Fanny* y *César*. Los motivos predilectos en las ilustraciones de Dubout fueron las multitudes de unos personajes que desbordan el papel en situaciones burlescas y chifladas y que rebozan vitalidad en cada dibujo.

Le Kama Soutra (El Kamasutra) por A. Dubout

Durante los años 40 Dubout diseñó dos cómics: *Anatole à la Tour de Nesle* y *Anatole va camper*. Y en los años 50 realizó los guiones de dos películas: *La rue sans loi* y *Anatole chéri*, así como los carteles y la publicidad de las mismas. Menos conocida fue su faceta como pintor que se inició, sin embargo, desde 1930.

En 1992 se inauguró en Palavas-les-Flôts el *Musée Dubout* dedicado a su memoria y sus obras.

Más información:

- <http://members.tripod.com/eliseur/dubout.htm>
- http://www.lambiek.net/dubout_albert.htm
- <http://www.jecollectionne.com/articles/art3.htm>
- http://www.thecatgallery.co.uk/catalog/TheCatGallery_Crockery__Dubout_22.html

*Dubout, A. Dubout : dessins. Monte-Carlo : Editions du livre, 1948.
Ilustrado por Albert Dubout.*

*Dubout, A. Dubout : dessins. Monte-Carlo : Editions du livre, 1948.
Ilustrado por Albert Dubout.*

La literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX

Selección de fondos de la Biblioteca General
BULPGC – Del 23 de abril al 13 de junio de 2003

ALEXANDER ALEXEÏEFF (1901-1982)

Cineasta y dibujante francés de origen ruso (Kazan 1901 – París 1982). Instalado en Francia trabajó como decorador y modisto para Georges Baty, Louis Jouvet, Georges Pittoëff y para los ballets rusos, y también como ilustrador de libros.

Se inició en el cine en 1930 con un invento original y fértil, **la pantalla de alfileres** o "**pinscreen**", que puso en práctica con su colaboradora y esposa Claire Parker. Se trata de un panel (1,30m x 1m) atravesado por unos 500.000 agujeros en los que están incrustados otros tantos alfileres móviles que, iluminados por una luz oblicua, dan, según su intensidad, todos los matices del negro al blanco, habiendo rodado previamente la película, toma por toma, según el principio de **animación**.

De 1932 a 1934 realizó con este procedimiento *Une nuit sur le mont Chauvé* (*Una noche en el monte Pelado*), ilustración visual de Mussorgski, una

obra maestra de imaginación y de atmósfera fantástica. Con el mismo procedimiento realizó en Canadá *En passant* (1943), basada en una canción popular; después en Francia *La nariz* (*Le nez*), inspirado en un relato de Gogol (1963), *Cuadros de una exposición* (*Tableaux d'une exposition*) de Mussorgski (1972), así como el prólogo de la película de Orson Welles *El proceso* (1962) y las ilustraciones para la edición del *Doctor Zhivago* que presentamos en esta exposición.

A partir de los años 30 de dedicó también al cine publicitario, donde realizó obras maestras gracias a otro procedimiento de su invención, la **totalización** (principio del "péndulo compuesto" recogido por Étienne Raïk) permitiendo trucajes refinados y gran poesía visual.

La nariz (1963) por A. Alexeïeff y Claire Parker

Más información:

- <http://www.writer2001.com/analexi.htm>
- <http://cc2.hku.nl/verri/reservoir/weuropa/alexeieff.htm>
- <http://www.writer2001.com/lopes.htm>
- <http://www.awn.com/mag/issue1.2/articles1.2/bendazzi1.2.html>

La literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX

Selección de fondos de la Biblioteca General
BULPGC – Del 23 de abril al 13 de junio de 2003

**LUIS SEOANE
(1910-1979)**

Pintor, grabador, muralista, ilustrador, ceramista, escritor, editor, periodista y abogado (Buenos Aires 1910 - La Coruña 1979). Nacido en el seno de una familia de emigrantes, regresa en 1916 con su familia a Galicia donde cursará estudios de Derecho y Ciencias Sociales. En 1929 realiza su primera exposición en la sala "Amigos del Arte" de Santiago a la que seguirá la del "Café Español", donde presentará dibujos y acuarelas influenciados por la pintura de Paul Klee. A comienzos de los años treinta se interesa por el mundo editorial y colabora en los seminarios republicanos *Guión* y *Yunque*. En 1934 se traslada a La Coruña y funda el primer "Estudio Jurídico Colectivo" trabajando como abogado laboralista. En 1936 al estallar la Guerra Civil se exilia en Buenos Aires donde colaborará con los periódicos *Crítica* y *El Diario* y fundará las editoriales *EMECÉ*, *Botella al mar* y una de las mejores revistas latinoamericanas, *Correo literario*.

En 1938 comienza su colaboración como ilustrador de la editorial Losada. Ilustra con grabados en madera: *¡Eh, los toros!* y *Sobre los ángeles* de Alberti, *Llanto por Ignacio Sánchez Mejías* de García Lorca, *Del diario poético de Miguel de Unamuno*, *Una confusión*

cotidiana de F. Kafka y sus propios poemas en *Na Brétema Santiago*, entre otras. El álbum de dibujos *Homenaje a Torre de Hércules* es seleccionado por el American Institute of Graph y el Pierpont Morgan Library de Nueva York como uno de los diez mejores libros de dibujos publicados entre 1935-45.

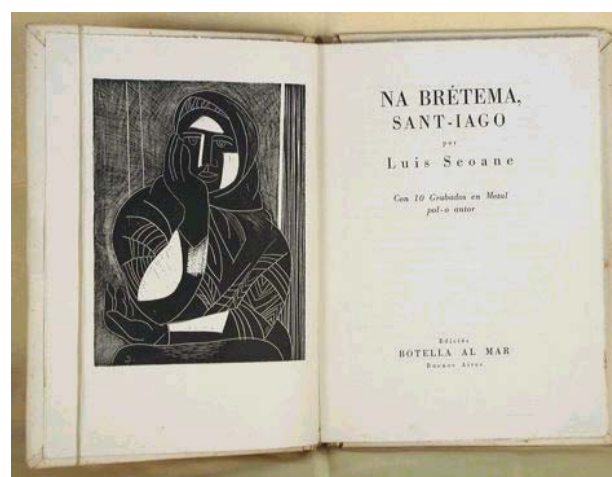

Ilustración de Seoane en *Na Brétema Santiago* (1956)

En su trayectoria pictórica, muy influenciada por la de Picasso y en menor medida por Léger y Matisse, se cruzan algunos de los temas centrales de las artes plásticas del siglo XX: modernidad, vanguardia estética, política, arte e ideología.

Muller levando unha ola de Luis Seoane (1952)

Cabe destacar los importantes *murales* que realizó en Argentina, así como la fundación del "Laboratorio de Formas de Galicia" para recuperar la antigua fábrica de cerámica gallega *Sargadelos*.

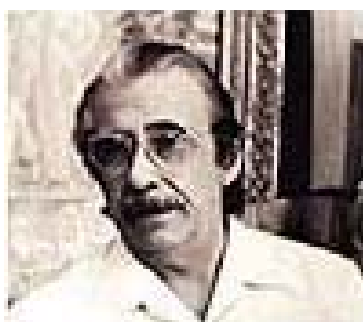
Más información:

- <http://www.almargen.com.ar/seoane/>
- <http://www.caixagalicia.es/fundacion/ColecArte/imagen/a10.htm>

La literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX

Selección de fondos de la Biblioteca General
BULPGC – Del 23 de abril al 13 de junio de 2003

EMILI GRAU SALA (1911-1975)

Pintor, ilustrador y decorador (Barcelona 1911 – Sitges 1975). De formación autodidacta, despuntó a una edad muy temprana y su pintura obtuvo rápidamente la aceptación del público y el reconocimiento de la crítica. En 1936 viajó a París y se instaló en Montparnasse, donde se convirtió en una eminente figura de la Escuela de París, continuadora del espíritu y de los valores impresionistas. En Barcelona expuso siempre en la “Sala Parés”. También exhibió sus obras en Madrid, París, Nueva York, Londres y otras capitales y ciudades del mundo.

Litografía de Grau Sala para *Le petit ami*

Realizó numerosos decorados teatrales, dibujó gran cantidad de carteles e ilustró libros como *A la recherche du temps perdu* de Marcel Proust (1936), *Madame Bovary* de Gustave Flaubert (1945), *Romancero Gitano* de García Lorca (1960), *Le petit ami* de Paul

Léautaud (1975), ilustrado con 29 litografías. También colaboró con *Dostoiewsky*, *Maupassant*, *Baudelaire*, *Marcel Aymé*...

Cultivó el óleo, el dibujo, el pastel, el gouache, la acuarela, la tinta y la litografía, en una obra que tanto en el caso de los interiores como en el de los temas al aire libre está protagonizada por la figura humana.

Mujachas tomando café, óleo sobre lienzo (1934)

Su estilo es amable, romántico, elegante, repleto de colorido, sensual en lo que toca a las texturas, de trazo garboso y hábil. Sus figuras son siempre gráciles, los rostros bellos y delicados y comunican una visión del mundo alegre y optimista, afín a la de aquellos impresionistas que Grau Sala supo fusionar como nadie con sus raíces mediterráneas.

Más información:

- <http://www.bancsabadell.es/pinacot/1/12100028.htm>
- http://www.art20xx.com/art/grau_sala/grau_index.htm

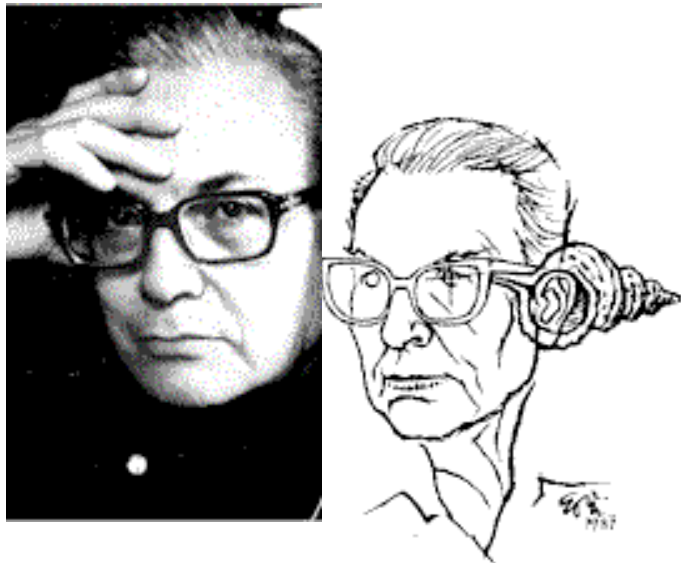

Zola, E. *Chefs-d'oeuvre*. Paris : Gallimard, 1957.
Ilustrado por Emili Grau Sala.

La literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX

Selección de fondos de la Biblioteca General
BULPGC – Del 23 de abril al 13 de junio de 2003

LORENZO GOÑI (1911-1991)

Dibujante español (Jaén 1911 – Suiza 1991), comienza sus estudios en Barcelona, donde se traslada con sus padres. La gran biblioteca familiar le proporcionará desde niño su primer contacto con la lectura. A consecuencia de una enfermedad infantil comienzan los síntomas de una incurable sordera que provocará su aislamiento y marcará la timidez de su carácter. Su padre le matricula en academias de pinturas, donde comienza dibujando bodegones y desnudos, adquiriendo esa soltura y seguridad que será seña de identidad de sus grabados y dibujos. Al estallar la Guerra Civil pasa a trabajar de cartelista para el *Sindicat de Dibuxants Professionals de UGT*, y en la posguerra consigue empleo de dibujante publicitario en la revista *SEU*. Después vendrá su trabajo en el diario *ABC* donde su carrera se asienta con toda firmeza. En 1962 obtiene una beca de la Fundación Juan March para realizar su soberbia serie de grabados *Tauromaquia onírica*. Su trayectoria artística prosigue imparable durante los siguientes años, colaborando también con resonadas figuras de la literatura y del periodismo español: José Hierro, Rafael de Penagos, Manuel Vicent, Francisco Umbral, Ramón Gómez de la Serna, Camilo José Cela...

Numerosos e importantes son los libros ilustrados por Lorenzo Goñi. Desde *La Celestina* y *El Quijote*, pasando por *Quevedo*, hasta novelistas contemporáneos, nacionales y extranjeros como *Tolstoi*, *Cela*, *Stefan Zweig*, *Charlotte Brönte*... Su atrevimiento, su frescura y también su clasicismo ofrecen impagables muestras en su colosal obra.

Ilustraciones de Goñi para *El Quijote*

Goñi es un soñador inverosímil, creador de mundos inexistentes, pero que rezuman realidad. Sus mujeres, sus gatos, sus aquelarres, sus viviendas imposibles y una constante y fatigada humanidad, que se adivina en perpetua soledad, capturan la sensibilidad del que los mira y lo atrapan para siempre.

Engranajes y mecanismos de Lorenzo Goñi

Más información:

- <http://www.lorenzogoni.com>

*La Celestina. Barcelona : Vergara, 1959.
Ilustrado por Lorenzo Goñi.*

La literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX

Selección de fondos de la Biblioteca General
BULPGC – Del 23 de abril al 13 de junio de 2003

Joan Vila Grau participó en la exposición “La vidriera española. Del gótico al siglo XXI”. Imagen de *Simón el Mago*, obra anónima (Catedral de León).

JOAN VILA GRAU (1932-)

Pintor, ceramista, grabador y vidrierista nacido en Barcelona en 1932. Hijo y discípulo del pintor Antoni Vila Arrufat y nieto del también pintor sabadellense Joan Vila Cinca. Cursó estudios de arquitectura (1950-1955) en Barcelona, carrera que abandonó para dedicarse profesionalmente a la pintura a partir de 1955. En 1960 fundó junto a otros artistas el grupo de diseño e interiorismo *La Cantonada*. En 1963 realizó su primera exposición individual en la “Galería Ciutat de Manresa”, a la cual siguieron otras en Barcelona, Southampton, Londres, Madrid, Tarragona, Mataró, Bilbao, Santander, Granada, etc. También tomó parte en exposiciones colectivas en el “Salón de Mayo” y otras organizadas en Barcelona, Palma de Mallorca, Sabadell, Madrid, etc. En 1955 inició su colaboración con el ceramista Jordi Aguadé, con quien realizó varios murales conjuntamente en diversos edificios de Barcelona, Sabadell y Madrid.

También cultivó el diseño de vidrieras – siendo fundador y director del “Institut de Vitral” -, campo en el que ha continuado trabajando y ha adquirido

un amplio reconocimiento y prestigio. Muestra de ello son sus numerosas publicaciones y su participación en importantes exposiciones.

Sin embargo, la mayor parte de su producción consiste en pinturas al óleo sobre tabla, collages y ensamblajes en madera con un estilo abstracto emparentado con el “arte pobre”. Sus trabajos en este campo reciben el nombre catalán de *tanques*, basándose en la recuperación, transformación-combinación y elevación a la categoría de objeto artístico de elementos encontrados: tablas de madera procedentes de cercados, puertas, vallas, etc., cuya articulación plástica actúa a modo de esculto-pinturas, a la manera de Kurt Schwitters.

Sus últimos trabajos a partir de 1983 se concretan en la serie denominada *Instruments del Silenci*, en la cual se aprecia una mayor simplificación de las formas y reducción cromática, sirviéndose también de maderas manipuladas. Junto con Lozano Olivares ha realizado ilustraciones para clásicos literarios como *La Odisea*, *La Iliada* o *La Eneida*.

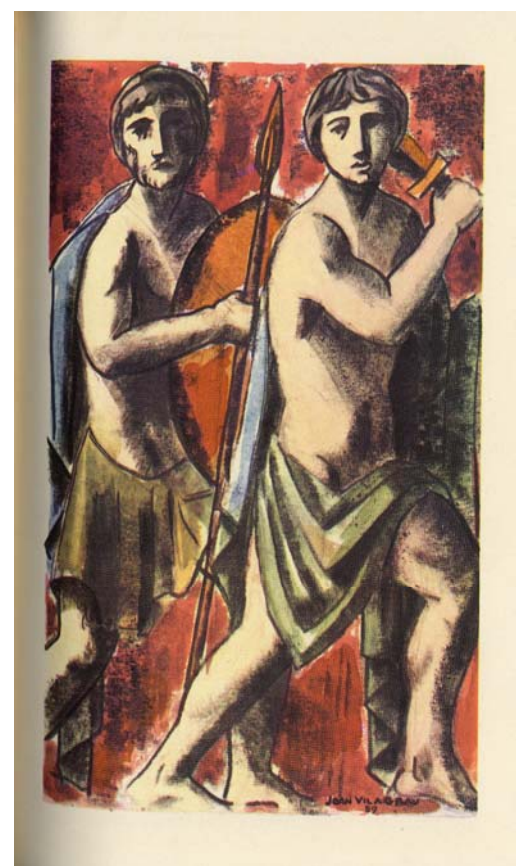
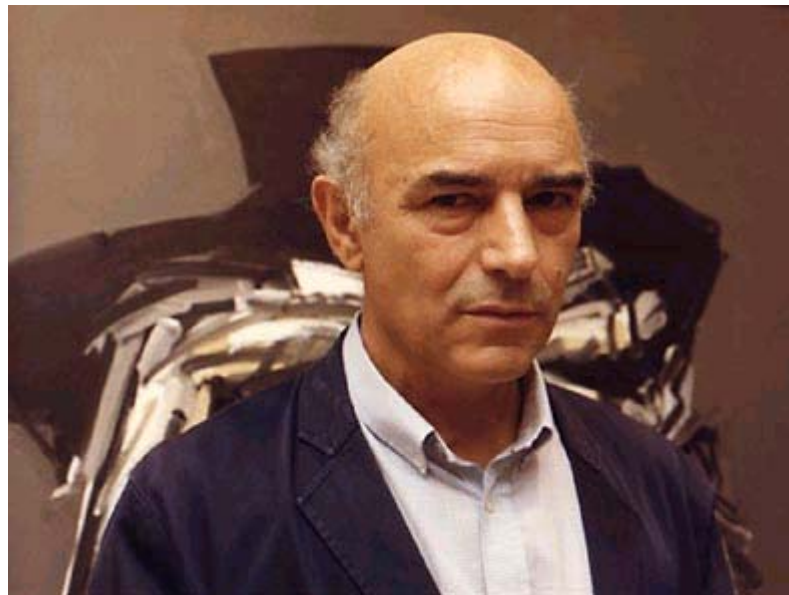

Ilustración de Vila Grau para *La Odisea* de Homero

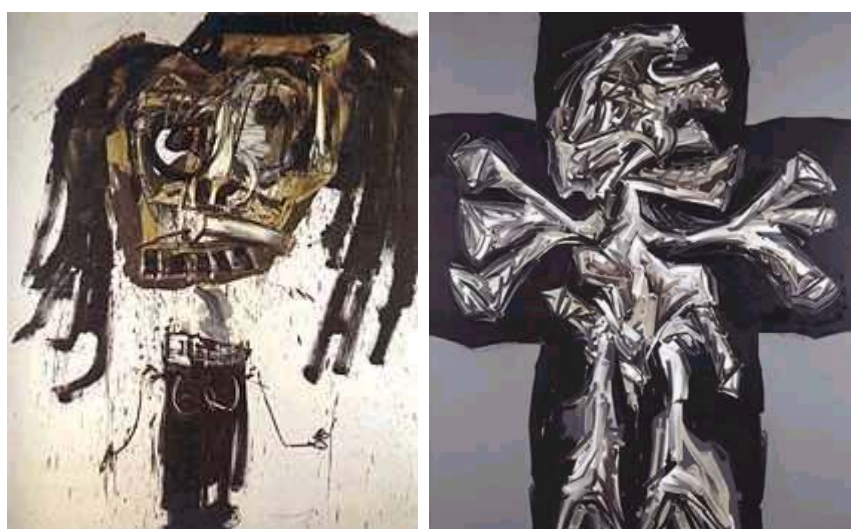
La literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX

Selección de fondos de la Biblioteca General
BULPGC – Del 23 de abril al 13 de junio de 2003

ANTONIO SAURA ATARES (1930-1998)

Pintor oscense (Huesca 1930 – Cuenca 1998). Una prolongada y temprana enfermedad le lleva a iniciar de forma autodidacta su dedicación pictórica, que muy pronto se decanta por derroteros surrealistas. En 1952 viaja a París y evoluciona hacia el *tachismo* y el *informalismo*, realizando irreconocibles figuras, deformadas por rasgos de violencia expresiva, trazos distorsionados y gesticulantes. En 1957 funda en Madrid el grupo *El Paso*, conjuntamente con otros pintores como Canogar, Feito, Millares, etc., primer colectivo radical que en la posguerra liderará el panorama artístico español desde el expresionismo abstracto.

Brigitte Bardot, 1962

La Gran Crucifixión, 1957-58

Saura experimenta con todos aquellos materiales que potencian plásticamente

el impulso creativo y el estado de ánimo del pintor. Sus lienzos, papeles y collages, llenos de densas composiciones, no persiguen solamente la espontaneidad del gesto, sino que son trabajos estudiados y reflexivos, donde se formula un nuevo espacio pictórico, complejo y distorsionado. Su pintura adquiere un carácter cíclico por la sucesión de series y temas. Desde los *autorretratos* (1956-1962), pasando por los personajes históricos como Felipe II o los goyescos, hasta los sex symbol de los años 50. Todo ello junto a otros como *sudarios*, *desnudos*... y en medio de todo ello, una gran obra de síntesis el tríptico de la *Gran Crucifixión* (1957-1958).

Obras ilustradas por Antonio Saura

En los 80 pinta su conocida serie sobre *Dora Maar* y un conjunto de pinturas de gran formato. Destaca el gigantesco mural para el techo de la Diputación de Huesca, *Elegía* (1987). También es muy interesante en este periodo, su incursión en la ilustración de libros como *La familia de Pascual Duarte*, *El Criticón*, *El arte de Birlibirloque* o *El Quijote*.

Más información:

- http://www.artcyclopedia.com/artists/saura_atares_antonio.html
- <http://www.aragob.es/pre/cido/sauraa.htm>
- <http://spaightwoodgalleries.com/Pages/Saura.html>

*Cervantes Saavedra, M. de. Don Quijote de la Mancha. Madrid : Galaxia Gutenberg, 2001.
Ilustrado por Antonio Saura.*

La literatura vista por ilustradores de los siglos XIX y XX

Selección de fondos de la Biblioteca General
BULPGC – Del 23 de abril al 13 de junio de 2003

BENITO PÉREZ GALDÓS (1843-1920)

Escritor nacido en Canarias considerado uno de los mayores novelistas españoles (Las Palmas de Gran Canaria 1843 – Madrid 1920). Aficionado a la música, dibujo y teatro, los 19 años se traslada a Madrid donde colabora en periódicos como *La Nación* y *El Debate*. La obra de Galdós se caracteriza por su marcado y nítido realismo en la descripción de lugares y personajes. Entre sus primeras novelas destacan *Doña Perfecta* (1876), *Gloria* (1877) y *Marianela* (1878) con temas como el anticlericalismo, el enfrentamiento entre progreso y tradición o la intransigencia religiosa. Desde 1873 a 1912, con los *Episodios Nacionales* se propuso contar con gran objetividad la historia novelada de la España del siglo XIX. En sus novelas contemporáneas, donde emplea nuevas técnicas narrativas (monólogo interior, personaje narrador), surge un conjunto impresionante de personajes mezquinos, bondadosos, burgueses adinerados, nobles arruinados, desheredados que viven de las apariencias. *Tormento* (1884), *Fortunata y Jacinta* (1886-1887), *Tristana* (1892), *Nazarín* (1895) y *Misericordia* (1897) son sólo una pequeña muestra de esta etapa.

Otra faceta menos conocida de Galdós es su trabajo como dibujante e ilustrador. Destacan sus creaciones a lápiz y pluma y un número más reducido de pinturas al óleo. Los dibujos se encuentran entre los papeles y los manuscritos de sus novelas. Entre 1880 y 1885 seleccionó y coordinó los aspectos técnicos de los *Episodios Nacionales* ilustrados, promocionando la idea del “texto gráfico”, y contribuyendo con sus propios dibujos a la ilustración de esta edición.

El texto de la obra *Galdós gráfico* (1861-1907) viene acompañada por los facsímiles de cinco álbumes de dibujos galdosianos que se conservan en su Casa Museo. De entre ellas, *Gran teatro de la pescadería* y *Las Canarias* son series de humor gráfico sobre temas y personajes canarios. El *Gran teatro de la pescadería* es una sátira sobre el entonces polémico proyecto de emplazar el nuevo teatro de Las Palmas (el hoy llamado Teatro Pérez Galdós) al lado del mar.

Gran teatro de la pescadería (1862)

Más información:

- http://cervantesvirtual.com/bib_autor/galdos/
- <http://ensayo.rom.uga.edu/filosofos/spain/galdos/>