

Fernando González Moreno | Alejandro Jaquero Esparcia (eds.)

ILUMINAR LA LETRA

EL LIBRO ILUSTRADO
Y SU RECEPCIÓN EN ESPAÑA

COMARESARTE

Iluminar la letra
El libro ilustrado y su recepción en España

Fernando González Moreno
Alejandro Jaquero Esparcia
(eds.)

Iluminar la letra

El libro ilustrado y su recepción en España

Granada, 2023

Colección

COMARESARTE

9

ENVÍO DE PROPUESTAS DE PUBLICACIÓN

Las propuestas de publicación han de ser remitidas (en archivo adjunto de Word) a la siguiente dirección electrónica: libreriacomares@comares.com. Antes de aceptar una obra para su edición en la colección «Comares Arte», ésta habrá de ser sometida a una revisión anónima por pares. Los autores conocerán el resultado de la evaluación previa en un plazo no superior a 90 días. Una vez aceptada la obra, Editorial Comares se pondrá en contacto con los autores para iniciar el proceso de edición.

Comité Español
de Historia
del Arte

Esta publicación ha recibido una ayuda por parte del Comité Español de Historia del Arte.

Ilustración de portada:

Detalle de la pintura *Maria van Oosterwijck*. Wallerant Vaillant, 1671.

Óleo sobre lienzo, 96 cm × 78 cm. Rijksmuseum, Ámsterdam.

Maquetación y diseño de cubierta:

Virginia Vélchez Lomas

© Los autores

© Editorial Comares, 2022

Polígono Juncaril • C/ Baza, parcela 208

18220 Albolote (Granada)

Tlf.: 958 465 382

www.comares.com • E-mail: libreriacomares@comares.com

facebook.com/Comares • twitter.com/comareseditor • instagram.com/editorialcomares

ISBN: 978-84-1369-471-9 • Depósito legal: Gr. 8/2023

Impresión y encuadernación: COMARES

Sumario

PRÓLOGO	IX
I. Del libro de arte y los artistas del libro en España: perspectivas de una rica y constante evolución. <i>Fernando González Moreno y Alejandro Jaquero Esparcia</i>	1
Parte I DEL MANUSCRITO AL LIBRO DE ARTISTA: EL LIBRO COMO LIENZO	
I. Texto e imagen en el ciclo apocalíptico de la Biblia del rey Sancho el Fuerte de Navarra, de 1197 (Amiens, Bibliothèque Municipale, ms.108) <i>Soledad Silva y Verástegui</i>	21
II. Las profecías figuradas de Telesforo da Cosenza. Textos e imágenes en el <i>Libellus de causis</i> del arzobispo Diego de Anaya (Salamanca, Biblioteca General Histórica, Ms. 2667) <i>Jorge Jiménez López</i>	37
III. En torno al libro científico del Barroco y sus imágenes: a propósito de dos <i>outsiders</i> <i>Pablo Toribio</i>	53
IV. Poesía, figuración y lenguaje visual: sobre la ilustración de <i>Les Metamorphoses d'Ovide en latin et en françois</i> (París, 1767-1771) <i>Fátima Díez Platas</i>	69
V. Enrique Estevan, pintor del <i>Madrid goyesco</i> . Ilustraciones para la novela de Blanca de los Ríos (1908) <i>Guillermo Juberías Gracia</i>	81
VI. <i>Los personajes de Les Lilas</i> y <i>Los cromosomas</i> , dos proyectos de libros de artista de Moisés Villèlia <i>Moisés Bazán de Huerta</i>	97

Parte II

RETÓRICA VISUAL: TEXTO E IMAGEN AL SERVICIO DE LA DIDASCALIA

I. <i>Literati</i> alcarreños del siglo xv y la retórica visual de sus encargos artísticos.	115
<i>Sonia Morales Cano</i>	
II. Texto e imagen en los libros de oratoria del siglo xvi.	131
<i>Joaquín Pascual Barea</i>	
III. En torno al origen de la imagen emblemática: bases para un cotejo de las <i>picturae</i> en las ediciones de Heinrich Steyner y Christian Wechel del <i>Emblematum liber</i> de Andrea Alciato. . .	147
<i>José Julio García Arranz</i>	
IV. La biblioteca imaginaria del perfecto Príncipe. Libros áureos para la Casa de Austria	163
<i>Víctor Manuel Mínguez Cornelles</i>	
V. La emblemática en la obra de Alonso Remón: de las Fiestas del Corpus de 1601 a los <i>Discursos elógicos y apoloéticos</i> (1627).	179
<i>Rafael Massanet Rodríguez</i>	

Parte III

TRADUCTORES DE IMÁGENES: ARTISTAS Y LIBROS

I. La labor del ilustrador, una actividad transversal de complicidades ajenas. Su confluencia en Salvador Bartolozzi	195
<i>María del Mar Lozano Bartolozzi</i>	
II. Una edición en colaboración: la traducción de <i>El fantasma de Canterville</i> (1926) por José Donday con ilustraciones del dibujante Shum.	211
<i>Ángeles Ezama Gil</i>	
III. Enrique Larreta y Alejandro Sirio en <i>La gloria de Don Ramiro</i> . Texto e imagen, la historia de una novela ilustrada	227
<i>Patricia Nobilia</i>	
IV. Las ilustraciones de Teodoro Miciano para <i>Elegies de guerra</i> , de Miquel Dolç	243
<i>Inés Escudero Gruber</i>	
V. Relaciones entre artistas plásticos y el mundo editorial en el horizonte novecentista vasco . .	261
<i>Andere Larrinaga-Cuadra y Ismael Manterola-Ispizua</i>	
VI. Una historia de amor entre portada y contenido: la novela rosa en España.	277
<i>Victoria E. Bonet-Solves y Berta Ferrer</i>	

Prólogo

Como decía al argentino Enrique Larreta (autor al que se dedica un capítulo en este volumen), «de todos los inventos del hombre ninguno hay que pueda compararse con el invento del libro» (*La naranja*, 1947, p. 46). Ese es uno de los motivos por los que es un honor y un placer para mí prologar este libro sobre libros. Máspreciado aún por el hecho de que versa no sobre cualquier tipo de libros, sino sobre esas, muchas veces relegadas joyas, obras de arte en sí mismas, que son los libros ilustrados.

Nunca hubiese imaginado que, en estos tristes y difíciles tiempos de pandemia, se fuese a generar un número tan elevado de libros ilustrados. Hemos asistido a la revaluación de este bello modo de comunicación. Si navegamos por la web, encontramos fácilmente listas con propuestas de libros ilustrados que han visto la luz en 2020 o 2021. Estas propuestas van desde ediciones ilustradas de clásicos (aprovechando efemérides, a veces), como la edición de *Fortunata y Jacinta*, con ilustraciones de Toño Benavides (Reino de Cordelia, 2020), a novelas gráficas de denuncia social, como *Todo bajo el sol* (Salamadra Graphics, 2021), obra de la galardonada Ana Penyas. De modo similar, en los últimos años y gracias, en ocasiones, a las redes sociales, los ilustradores han dejado de ser «meros embellecedores» del texto y han pasado a ocupar el lugar que les corresponde en el universo de los libros ilustrados. Me explico: hasta no hace mucho era frecuente encontrar libros ilustrados sin que se mencionase el nombre del ilustrador, igual que era habitual que no se mencionase al traductor de una obra. ¿Permitirían Benjamin Lacombe, Joan Pere Viladecans o Meritxell Ribas (por mencionar unos pocos) que su nombre no compartiese portada con el autor cuyos textos ilustran? Espero que no, deseo que no. El diálogo que se establece en un libro ilustrado entre el texto y la imagen es único, es lo que hace que el producto final que llega a las manos del lector no sea un «mero» libro, sino una pieza única.

Tampoco esperaba que el Grupo de Investigación que coordino (junto con Fernando González Moreno, coeditor de este volumen) fuese a responder del modo en el que lo ha hecho. Lejos de dejarnos amedrantar por el virus y sus múltiples variantes, nos hemos volcado en nuestro trabajo y hemos sido capaces de poner en marcha la publicación de varios libros colaborativos que giran en torno a las relaciones entre textos e imágenes. Uno de ellos es precisamente este: una obra en la que los editores y colaboradores consiguen poner de manifiesto la relevancia de los estudios interdisciplinarios en el mundo del libro ilustrado en nuestro país. Pues si bien es cierto que «las relaciones entre los textos y las imágenes, entre las imágenes y los textos, constituye un tópico historiográfico con una larga trayectoria en la Historia del Arte» (Jorge Jiménez López, capítulo presente en este volumen), no es tan cierto, ni habitual, que historiadores del arte, filólogos, creadores, etcétera se den la mano para «discutir» sobre el tipo de mensaje que trasciende a partir de un libro ilustrado. Es por ello que González Moreno y Jaquero Esparcia vieron la necesidad de dar a la estampa una obra colectiva que aglutinase los estudios que en la actualidad se gestan sobre el valor del patrimonio textual y que profundizaran en la metodología y técnicas de recuperación de este. De ahí nace *Iluminar la letra. El libro ilustrado y su recepción en España*, que se suma a la revisión de la constante evolución del libro de arte o libros de artista, con la esperanza de convertirse en un referente bibliográfico, en un estudio global y de conjunto.

Tras un necesario y acertado capítulo inicial, en el que los editores hacen un esmerado recorrido por la literatura científica concebida desde la publicación, en 1926, de *Early Book Illustration in Spain* (obra de James P. R. Lyell) hasta el momento actual, en relación con el libro de arte español, las tres partes en torno a las que se articula el volumen cumplen propósitos determinados, sin perder de vista el objetivo general: resaltar la importancia del diálogo abierto, de la comunicación que, en estos libros, se establece entre texto e imagen, entre la palabra escrita y las representaciones visuales que de ella hacen los artistas. La primera sección, «Del manuscrito al libro de artista», atiende a creaciones artísticas españolas que van desde la Biblia del rey Sancho el Fuerte de Navarra (1197) hasta la labor realizada por el dibujante Moisés Villèlia a lo largo del siglo xx. En la segunda sección, «Retórica visual: texto e imagen al servicio de la didascalia», se aporta una obligatoria revalorización de la función didáctica del libro de artista. El volumen se cierra con otra sección, «Traductores de imágenes: artistas y libros», en la que se incluyen seis contribuciones sobre distintos modos de expresar las inspiraciones, dotando de vida al texto escrito.

Como comentaba al inicio de estas líneas, este es un libro único. Una obra en la que queda de manifiesto que el libro ilustrado no es, como po-

pularmente se cree, un texto ilustrado con imágenes acompañándolo, apoyándolo y supeditándose a él. Un libro ilustrado ilumina la letra, no embelece y ambienta la historia, sino que la dota de una dimensión nueva, de la que carecería si no estuviese acompañado por esas ilustraciones. En un libro ilustrado no sólo el texto cuenta, ni tan siquiera no sólo importan el texto y las ilustraciones; entran en juego una amalgama de elementos que proporcionan al texto una visión diferente —la que aporta el ilustrador— con la que el lector puede o no coincidir, sobre todo si se trata de un lector experto, pero que, ciertamente, añade un valor considerable. *Iluminar la letra. El libro ilustrado y su recepción en España*, como las obras sobre las que versa, incluye imágenes que amplían el sentido de lo expuesto por cada uno de los autores, siendo, así, un ejemplo por sí mismo de la relevancia de los estudios que contiene. Como dijo Amos Bronson Alcott «un buen libro es el que se abre con expectación y se cierra con provecho» (*Table-Talk*, 1877). Eso se cumple en este caso.

MARGARITA RIGAL ARAGÓN

La mejor comprensión del libro ilustrado, tanto como medio como fin en sí mismo, es el principal propósito de esta monografía. Qué actores intervienen en el proceso de «iluminar la palabra» (editores, escritores, ilustradores, diseñadores, artistas plásticos...), con qué propósito (transmisión textual, valores simbólicos de prestigio y poder, fines didascálicos...) y cómo se produce la compleja relación entre texto e imagen (hasta qué punto una lectura, la textual o la visual, complementa, refuerza, aclara o contradice a la otra y viceversa) son algunas de las preguntas que aspiramos a contestar, presentando una serie de estudios que puedan resultar de interés para los especialistas en la materia, pero, también, para quienes se inician en la misma. Hemos situado el enfoque de todos los trabajos en el territorio español, valorando dicho espacio geográfico como medio integrador de creadores de libros ilustrados y, a su vez, la capacidad de sus bases sociales para erigirse como receptores de grandes obras de la bibliofilia europea. Se ha decidido conformar un marco introductorio y tres bloques temáticos que faciliten la exposición de todos los contenidos propuestos: la evolución estilística del libro y su paulatina progresión histórica: desde el manuscrito miniado a las experiencias de vanguardia del libro de artista; la función didáctica y retórica del libro ilustrado durante la España del Siglo de Oro; y, por último, la visión del artista ante el libro, tanto desde una perspectiva literaria como artística.

COMARES
editorial

ISBN 978-84-1369-471-9

9 788413 694719