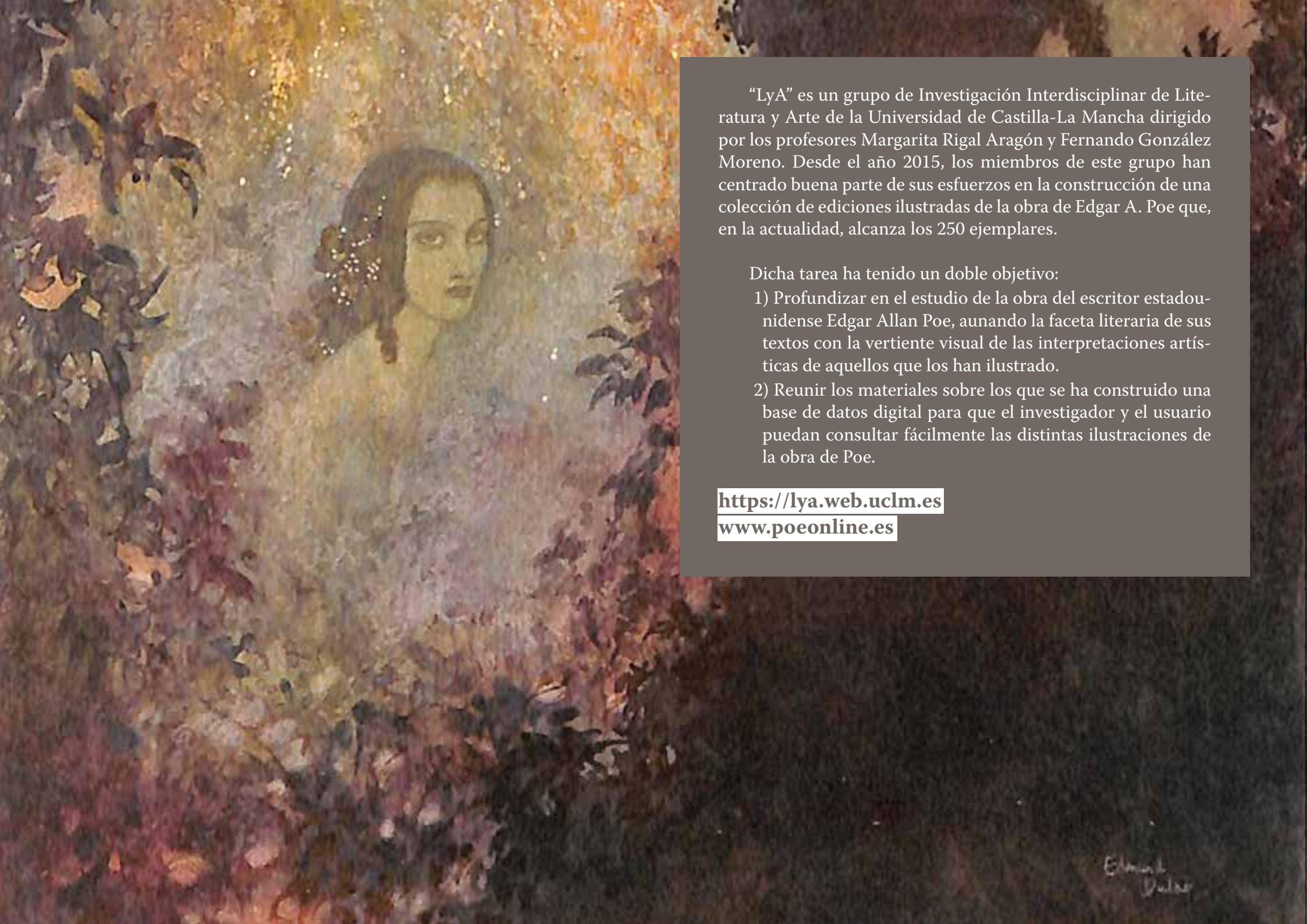
Edgar A. Poe en la colección “LyA”

Hitos de la colección de ediciones ilustradas de Edgar A. Poe

Breve historia de la colección



"LyA" es un grupo de Investigación Interdisciplinar de Literatura y Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha dirigido por los profesores Margarita Rigal Aragón y Fernando González Moreno. Desde el año 2015, los miembros de este grupo han centrado buena parte de sus esfuerzos en la construcción de una colección de ediciones ilustradas de la obra de Edgar A. Poe que, en la actualidad, alcanza los 250 ejemplares.

Dicha tarea ha tenido un doble objetivo:

1) Profundizar en el estudio de la obra del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, aunando la faceta literaria de sus textos con la vertiente visual de las interpretaciones artísticas de aquellos que los han ilustrado.
2) Reunir los materiales sobre los que se ha construido una base de datos digital para que el investigador y el usuario puedan consultar fácilmente las distintas ilustraciones de la obra de Poe.

https://lya.web.uclm.es
www.poeonline.es

¿Por qué una colección de ediciones ilustradas de Poe en España?

La compleja riqueza plástica de la obra de Poe ha sido uno de los principales atractivos para los diferentes pintores e ilustradores que, a lo largo del tiempo, se han acercado a los cuentos y poemas del genial bostoniano. Algunos de ellos mostrando su preferencia por uno u otro aspecto; otros enfatizando con sus imágenes una u otra lectura; y no ha faltado quien ha pretendido traducir en el lienzo o el papel todo el poder evocador del texto escrito.

En cualquier caso, Poe se convirtió de manera inmediata en una fuente inagotable de inspiración, dando lugar a algunas de las series de ilustraciones de mayor originalidad hasta la actualidad. En lo que a España se refiere, bastaría hacer un recorrido desde Fernando Xumetra (1887) hasta Fernando Mircala (2019), ambos con presencia en la colección "LyA", para comprobar la ingente variedad de interpretaciones visuales que la obra de Poe ha generado. Todo ello conforma un corpus pendiente de estudio, labor que pretendemos fomentar mediante la creación de esta colección de ediciones ilustradas.

Primeras ediciones

En nuestra colección cobran especial relevancia los ejemplares más tempranos que hemos podido adquirir, como las primeras ediciones ilustradas de los cuentos y poemas –la de Vizetelly de 1852 y la de Clarke de 1853–, la reedición de hacia 1862 de los poemas editados por James Hannay, la reedición de hacia 1876 de la obra poética ilustrada por Staniland y otros artistas, la primera edición de *The Bells* (1881), la primera edición ilustrada de los cuentos traducidos por Baudelaire (1884) o la primera edición ilustrada de la obras completas de Poe en EE. UU. (1884). De este mismo año, también presente en la colección, es la extraordinaria y fastuosa edición americana de *The Raven* ilustrada por el célebre Gustave Doré.

Principales ilustradores

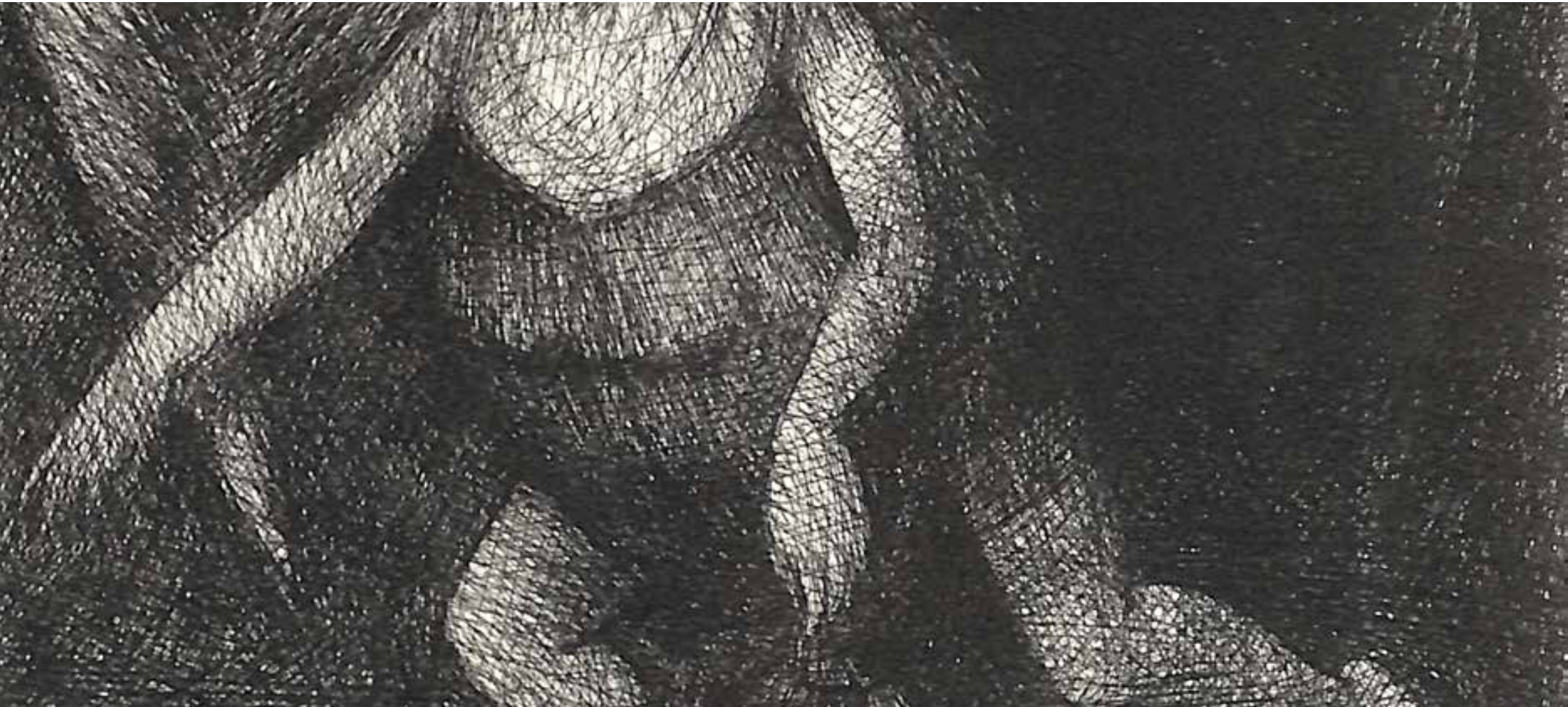
La amplia variedad temática y estética que ofrecen los textos de Poe ha tenido su reflejo en una ingente y dispar respuesta por parte de los artistas, algunos de los cuales han sentido verdadera fascinación por este escritor y lo han convertido en estandarte de su carrera artística; así, Gustave Doré, Alberto Martini o Ramón Calsina.

Poe despertó entre los artistas vinculados a la pintura simbolista y a la estética prerrafaelita una pronta fascinación. Las aportaciones de Albert Edward Sterner (1894-95), Frederick Simpson Coburn (1902), John Byam Shaw (1909), Edmund Dulac (1912) o incluso Anne Bachelier (2012) deben situarse en esta tradición.

Harry Clarke (1919 y 1923), cuyos diseños se convierten en meticulosas filigranas que reflejan el virtuosísimo del lenguaje de Poe, es, sin duda alguna, uno de los más reconocidos ilustradores de Poe. El arabesco de Clarke se engrana con las descripciones del escritor trasladándonos a un espacio onírico de pura visualidad en el que tienen cabida tanto la belleza, como la locura o el terror. Junto a Clarke, otro de los más afamados ilustradores de Poe fue Arthur Rackham (1935). Sus ilustraciones comparten con las de Clarke el gusto por la capacidad expresiva de la línea y el trazo, pero en su caso se aleja del arabesco para centrarse en siluetas de gran potencia. Por otra parte, Rackham es capaz de explorar la obra de Poe de una manera más diversa y completa, dando forma tanto a lo grotesco y lo arabesco como a lo cómico y paródico.

Debemos sumar a todos estos nombres los más recientes de Joan-Pere Viladecans (2004), Benjamin Lacombe (2011 y 2018), Agustín Comotto (2015), David Plunkert (2015), John Coulhart (2017) o Fernando Mircala (2019), cuyas geniales y personalísimas aportaciones demuestran la inagotable capacidad de la obra de Poe para seguir inspirando nuevas ediciones ilustradas.

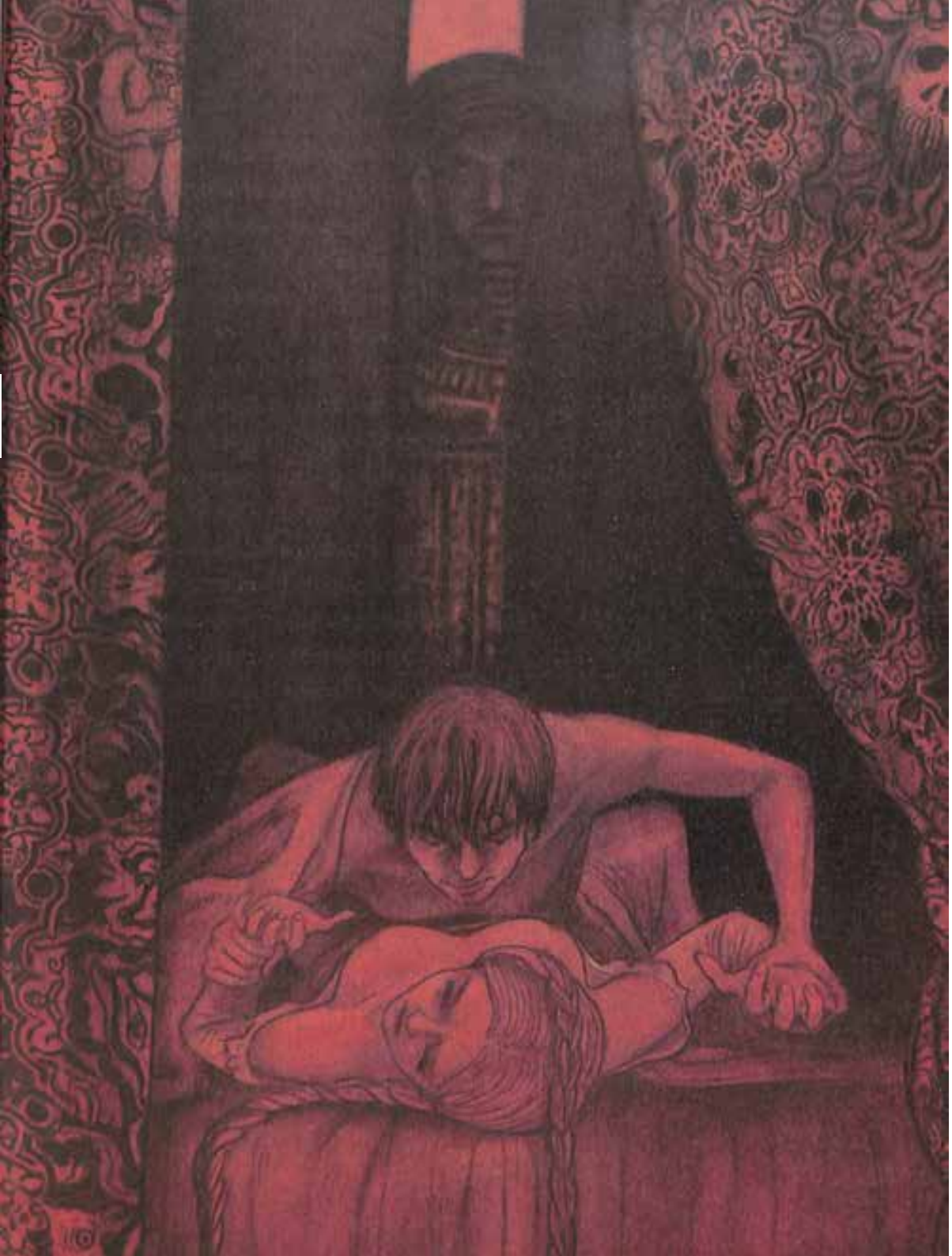
Ediciones limitadas y de lujo



Cierto es que Poe ha sobrevivido entre los lectores a través de ediciones baratas de bolsillo y, en la mayoría de los casos, sin ilustrar; no obstante, también ha encontrado un público que demandaba ediciones de lujo o de coleccionista, surgiendo así ediciones como la ilustrada con aguatintas exquisitamente ejecutadas por William Sharp (1941), los oníricos aguafuertes de Édouard-Joseph Goerg (1947) o las inquietantes litografías de Federico Castellón (1969).

Nuestra colección incluye ejemplares de *The Mask of the Red Death. A Fantasy by Edgar Allan Poe with Sixteen Lithographs by Federico Castellon* (n.º 77 de una edición limitada de 500 copias numeradas y firmadas por el artista); *La Chute de la Maison Usher suivi d'autres nouvelles extraordinaires* con cromolitográficas de Albert Dubout (n.º 1446 de una edición limitada y numerada de 3000 ejemplares en papel "Grand Vélin Blanc"); *The Complete Works of Edgar Allan Poe*; *Edited and Chronologically Arranged on the Basis of the Standard Text, with Certain Additional Material, and with a Critical Introduction by Charles F. Richardson; Illustrated by Frederick Simpson Coburn* (copia n.º 203, corresponde a "The Book-Lover's Arnheim Edition" con una tirada de 500 copias firmadas y numeradas); o *Berenice* con los aguafuertes de Ángel Bellido Amorós (ejemplar n.º 72 de un tiraje de 250 ejemplares numerados y firmados del 1 al 250); entre otros.

Edgar A. Poe en España



Desde la publicación en 1887 de la primera edición ilustrada de una selección de los cuentos de Poe (Barcelona: Daniel Cortezo; con ilustraciones de Ferrán Xumetra Ragull), el escritor norteamericano no ha dejado de formar parte del panorama editorial y de la ilustración en España.

Poe se popularizó en España a través de publicaciones tales como las editadas por Saturnino Calleja (1908), las presentadas en Quaderns Literaris (1934) o en Revista Literaria (1952). A lo largo de esta centuria se consolida también la apuesta de los editores por acercar la literatura poeniana a un público más juvenil, existiendo notables antecedentes como la edición de Araluce (1914) con las ilustraciones a color de Segrelles, reeditada en numerosas ocasiones. Seguirían otras, como las de Editorial Juventud con ilustraciones de José Narro (1957) y de Jaime Azpelicueta (1968). No obstante, Poe también fue publicado para un público adulto que, además, demandaba obras editadas con calidad y lujo. Así nos lo demuestran *Obras selectas* (1971) con las ilustraciones de Ramón Calsina, cuya visión irónica sabe "leer" al Poe más cómico, y la edición de *Berenice* (1976) con aguafuertes de Ángel Bellido, auténtica joya de la bibliofilia española.

La actividad gráfica en torno al legado literario de Poe se acrecentó desde finales del XX, alcanzando su culmen en torno al bicentenario de su nacimiento en 2009. Sírvannos de ejemplo las ediciones ilustradas por Alberto Vázquez Rico (2008), Raúl Allén, Pere Ginard, Max Hierro, Beatriz Martín Vidal, Javier Olivares y Gabriel Pacheco (2019) o Alberto Sastre Molero (2009). Asimismo, ya desde comienzos del siglo XXI, advertimos la apuesta por ediciones muy cuidadas en todos sus elementos (ilustraciones, cubiertas, etc.) como *La caída de la Casa Usher* ilustrada por Víctor Escandel (2017) o *El cuervo* con diseños de Laura R. Naranjo (2018). Todas estas ediciones, en cualquier caso, manifiestan el auge de la industria editorial española en la actualidad y la Edad de Oro que están viviendo nuestros ilustradores.

Y otros países

Nuestra colección ha tratado de dar presencia en la medida de lo posible a los diferentes países que más o mejores aportaciones han realizado a esta historia gráfica: Inglaterra, EE. UU., Francia, Italia, España o, incluso, Suecia. Notable ha sido la contribución del expresionismo alemán, donde nos encontramos con artistas como Alfred Kubin (1909, 1910, 1911 y 1920), Fritz Eichenberg (1944), Hans Fronius (1959 y 1965), o Rick Schreiter (1967). El estilo y la fuerza expresiva de estos ilustradores –en el caso de Eichenberg sirviéndose de un magistral uso de la xilografía– han sido especialmente eficaces para traducir el mundo de locura, desesperación y terror de la obra de Poe.

No podemos dejar de mencionar, con presencia en nuestra colección, las aportaciones surrealistas del italiano Alberto Martini (1984) o las ilustraciones caricaturescas con las que los franceses Gus Bofa (1941) o Albert Dubout (1948) supieron visualizar el Poe más cómico o paródico.

Cómics y novela gráfica

Por lo que a la fortuna gráfica de Poe en el cómic se refiere, ya desde la primera mitad del siglo XX comenzaron a surgir las primeras adaptaciones. Contamos de hecho con algunos tempranos y muy singulares ejemplos en España, como las adaptaciones de la editorial Maisal (1980), adelantadas en una década a la icónica versión en cómic de *The Fall of the House of Usher* por Jay Geldhof (1990). Esta progresión ha continuado hasta nuestros días y aparece muy bien representada en la colección del grupo "LyA", el cual puede presumir de haber hecho el esfuerzo de recopilar una amplia muestra de adaptaciones de Poe al mundo del cómic de diferentes cronologías, estilos y nacionalidades.

Destacamos la presencia de Gris Grimly (2004 y 2009), quien enfatiza la perspectiva clásica de lo grotesco, mostrando bajo su particular estilo caricaturesco las concepciones más hilarantes de Poe. También la serie de ediciones recopilatorias editadas por Tom Pomplun para Graphic Classics (2004, 2010 y 2011), en las cuales participan un número amplio de artistas: Pedro López, Rick Geary, Andy Ewen, Richard Sala, David Hontiveros, Carlo Vergara, Jeffrey Bonibert o Spencer Walts, entre otros muchos. Es también notable la antología producida por la editorial Capstone (2013) con las particulares interpretaciones de Jim Jimenz, Emerson Dimaya, Dennis Calero y J. C. Fabul. A otro nivel englobaríamos la adaptación narrativa de Richard Corben (2014), el cual llega a unir varios relatos independientes para extraer nuevas consideraciones literarias y visuales.

Todo lo enumerado hasta el momento es una mínima parte de lo que la biblioteca de "LyA" ofrece en torno a las ediciones ilustradas de Poe, dando una idea sólida de la relevancia que los artistas e ilustradores han tenido en la conformación del imaginario ilustrado de Edgar Allan Poe.

Edgar A. Poe en la colección “LyA”

Hitos de la colección de ediciones ilustradas de Edgar A. Poe

Poe Online

www.poeonline.es