

MARC CHAGALL

Tal vez en Chagall se da el ejemplo más representativo de la relación entre pintura y palabra en el arte del siglo xx. En cuanto Ambroise Vollard, el gran marchante de Picasso, Matisse o Cézanne, conoció al pintor, le realizó sus primeras comitencias para ilustrar textos canónicos.

El poeta y ensayista Leopold Sedar Senghor, que llegaría a ser presidente de Senegal, y Marc Chagall colaboran en diferentes proyectos en los que aúnan pintura y palabra, como el conjunto de litografías que se integra en esta exposición.

“Cartas de invernada” es un conjunto de poemas de Senghor articulados por la nostalgia de la amada ausente. La “invernada” hace referencia a la época de las lluvias que en Senegal dura desde junio hasta la segunda quincena de octubre y, al mismo tiempo, a la invernada de la mujer, microcosmos de fluctuaciones climáticas como alteridad de los estados del alma del poeta.

FEDERICO CASTELLÓN

En 1936 el MOMA celebra la exposición *Fantastic Art. Dada and Surrealism* y Federico Castellón forma parte de la nómina de artistas con cinco obras. Entre los creadores seleccionados se hallaban, desde El Bosco, Archimboldo o Durero, a Joan Miró, Braque, André Masson, Jean Arp, Pablo Picasso, Max Ernst, Giacometti, Giorgio de Chirico, Marcel Duchamp, Kandinsky o Paul Klee. Casi 60 años después, en 1994, el Museo Reina Sofía presenta las obras de Castellón en la exposición *El surrealismo en España 1924-1939*.

Consagrado en Estados Unidos como uno de sus grandes creadores surrealistas, destacando especialmente como litógrafo, lo cierto es que Federico Castellón nació en Almería en 1914, aunque con seis años de edad su familia se trasladó a Nueva York.

Tutelado inicialmente por Diego Rivera, expuso en París junto a Picasso, Dalí y Miró. En 2021 se han cumplido 50 años de su fallecimiento.

El visitante puede contemplar la serie litográfica que creó inspirándose en *La máscara de la muerte roja*, de Edgar Allan Poe. La estética de Castellón, como podemos comprobar en estas obras, es fuente de inspiración para el denominado surrealismo neogótico del director de cine Tim Burton.

MAX ERNST

Max Ernst se sitúa como una de las figuras clave del arte del siglo xx. Principal impulsor del grupo dadaísta de Colonia (donde se le conocerá con el nombre de Dadamax) y miembro fundamental del Surrealismo, llega a ser el primer pintor en formar parte del grupo de escritores que lo dirige.

Su fascinación por Lewis Carroll, incluido por Louis Aragon en el *Diccionario del Surrealismo*, se evidencia en estas litografías, dedicadas a diferentes textos del autor.

JEAN ARP

Miembro fundador del movimiento dadaísta en Zurich durante 1916, a partir de 1917 transforma su estilo pictórico hacia la abstracción curvilínea característica de toda su trayectoria posterior.

Su obra pictórica formó parte de la primera exposición surrealista en París (1925), movimiento en el que también se encuadra su producción poética. Como creador se dedica por igual a la pintura, la escultura, la poesía y el ensayo con una fuerte vocación por interrelacionar las distintas artes. Las dos litografías incluidas en la muestra fueron elegidas por el autor para acompañar la recopilación de sus ensayos y textos poéticos aparecida en 1948.

GABRIEL BELOT

Las circunstancias personales de Gabriel Belot le llevaron a trabajar durante su infancia en un taller de encuadernación, estando su vida ligada desde entonces al libro, tanto desde el punto de vista material como el artístico, en los ámbitos de la poesía y el grabado, especialmente en madera. Se trata de uno de los grandes grabadores centroeuropeos de la primera mitad del siglo xx.

Las obras que aquí se muestran ofrecen su acercamiento tanto al expresionismo como, posteriormente, a un rico surrealismo cargado de multitud de matices.

WIFREDO LAM

Picasso introduce a Lam en el interés por el africanismo y le tutela en París. Frida Kahlo y Diego Rivera lo harán en México, y, durante la Segunda Guerra Mundial, permanecerá en el Caribe junto a Claude Lévi-Strauss, André Masson y André Breton, para quien ilustra el poema *Fata Morgana*.

Es el Caribe de influencia africana que también fascina a Alejo Carpentier y que dará como fruto la creación de lo *Real Maravilloso*, anticipado en la novela *Ecué Yamba O*, estética presente en estas obras de *Pintura y palabra*.

ANDRÉ MASSON

Convertido inicialmente por los surrealistas en uno de sus grandes iconos, en 1929 rompe con André Breton e inicia una trayectoria en la que combina el surrealismo apegado al automatismo con el expresionismo abstracto.

Masson lee y asimila también a los clásicos, entre ellos los españoles Cervantes, Quevedo, Góngora y Gracián. La vinculación de la plástica de Masson con la literatura y su faceta de escritor fue objeto de la retrospectiva que le dedicó el Museo Reina Sofía en 2004.

La litografía firmada y numerada a lápiz por el artista perteneciente a los *Vingt-deux poèmes* de Jean Cassou forma parte de un proyecto en el que también participaron, acompañando a cada poema, artistas como Joan Miró, Marc Chagall, Dorothea Tanning, Max Ernst, Viera da Silva, Wifredo Lam, Tàpies o Soulages.

Jean Cassou, escritor francés pero nacido en Bilbao, fue el primer director del Museo Nacional de Arte Moderno de Francia. Como hispanista, tradujo a Cervantes, Lorca y Machado.

ANGELINA BELOFF

Angelina Beloff, de quien el gran público conoce sus circunstancias personales como protagonista de la novela de Elena Poniatowska, *Querido Diego, te abraza Quiela*, ingresó en 1904 en la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo, donde permaneció hasta el año 1909, cuando decidió continuar sus estudios en París en la Academia de Henri Matisse y posteriormente en la academia particular de Anglada Camarasa.

Su trayectoria vital, como haber sido alumna de Matisse, (para quien traducía además textos de arte al francés) o esposa de Diego Rivera, ha contribuido a que no se haya reconocido su auténtico valor artístico.

Amiga personal de Picasso y los vanguardistas franceses, tras ser abandonada por Diego Rivera adopta como medio de vida la creación de xilografías por encargos de editoriales y se convierte en uno de los nombres claves de la vanguardia parisina.

JEAN COCTEAU

Cocteau es un creador que emergió del fuego de las vanguardias. Conocido como *príncipe de los poetas*, también *príncipe de la juventud* o *príncipe frívolo*, navegó por todas las vicisitudes y contradicciones del siglo xx y conoció a casi todos a quienes habría que conocer para vivir la gran historia de la cultura del pasado siglo.

Su encuentro con Picasso en diciembre de 1916 marcó su trayectoria vital: “En este artista completo hay un hombre y una mujer”, escribió Cocteau sobre el malagueño. Picasso y Cocteau fundaron en 1920 *la liga antimoderna* junto a Max Jacob y Braque.

Cocteau y Raymond Radiguet, bautizado como “Le nouveau Rimbaud” en el ambiente parisino de los años veinte, estaban especialmente unidos desde 1918. En 1920 fundaron la revista *Le Coq*, donde colaboraron Paul Morand o Tristan Tzara. Pero en el mejor momento de su relación y disfrutando del mayor éxito literario de Radiguet por *El diablo en el cuerpo*, el joven artista muere en diciembre de 1923, con 20 años de edad. Nunca volveré a escribir, afirmó entonces Cocteau, que se entregó desesperadamente al opio. La experiencia le permite escribir *Opio, diario de una desintoxicación*. Julio Cortázar, tras descubrir el libro en 1932, afirmó: “ese librito de Jean Cocteau me metió de cabeza no ya en la literatura moderna, sino en el mundo moderno”.

Las desavenencias de Cocteau con Breton y Soupault le supusieron el alejamiento definitivo del Surrealismo, a pesar de la primera cercanía que tuvo con Aragon y el entorno de Tristan Tzara. La venganza de Cocteau toma forma de maravillosa sátira en la película *Orfeo*: el caballo dicta un poema a Orfeo, satirizando el automatismo bretoniano.

Las relaciones personales de Cocteau uniendo pintura y palabra fructifican en obras como *Parade*, en la que colaboran Cocteau, Satie y Picasso. Su visión de la tragedia clásica queda patente en su producción dramática, trasladándose al lenguaje plástico en las litografías de la exposición.

PABLO PICASSO

A finales de la década de los 20, Picasso se acerca a la escultura, influyendo sus investigaciones en la pintura y el dibujo. Tras fallecer su amigo Apollinaire, presenta varios proyectos escultóricos al comité que decide el monumento que se erigirá para recordar al poeta, pero las propuestas de Picasso son rechazadas. Continúa trabajando, ahora en colaboración con Julio González, quien le inicia en la fundición de metales, creando pronunciados contrastes de planos con elementos protuberantes como anverso de cabezas de reverso curvo, estableciendo de esta manera claras correspondencias con las estatuillas ancestrales de su colección. Estas formas se trasladan también a sus pinturas y dibujos de la misma época.

La inclusión de estos elementos sobre los que investiga Picasso, junto a su contraposición con la armónica representación de formas clásicas, están presentes en los seis buriles sobre cobre de la serie *Six contes fantastiques* en una simétrica oposición estilística de dos grupos de tres. Una de las obras, *Profil et Femme nue*, sintetiza ese contrapunto mediante un rostro femenino contemplando una escultura. La comitencia fue realizada por el editor Henri Flammarion, quien encargó a Picasso, en 1943, un conjunto de buriles para acompañar los relatos de Toesca.

Según las memorias del propio Toesca, Picasso vivió momentos de gran preocupación durante la ocupación nazi de París. De hecho, había recibido una carta datada el 16 de septiembre de 1943 —conservada en los Archivos del Museo Picasso de París—, por la que se le comunicaba que había sido seleccionado para formar parte del *Programa de trabajadores voluntarios* en Alemania. Picasso no se percató de que la carta era falsa, y, aterrorizado, pensó inmediatamente en Toesca, que ya en mayo de ese año había ayudado al editor Gaston Gallimard a evitar trabajos forzados en Alemania. Toesca, responsable de la Prefectura de Policía, colabora de manera crucial con la Resistencia durante la ocupación. El poeta comprueba que la carta era falsa y consigue un pasaporte francés para Picasso, cuyos documentos de identidad habían caducado en noviembre de 1942.

SALVADOR DALÍ

Dalí empezó a interesarse desde muy joven por la relación entre la palabra y su interpretación en imágenes. En 1916, con 12 años, dibujaba cuentos para su hermana enferma; en 1918 ya colaboraba en el semanario infantil más popular de Cataluña y pronto participaría asiduamente en la ilustración de muchas de las revistas de mayor circulación de su momento.

En su deseo de apropiarse estéticamente de los grandes cánones de la Literatura Universal, a lo largo de su vida alcanzó a recrear 79 títulos icónicos. Realmente no se trata de ilustraciones, pues en la mayoría de ellas Dalí parte del texto original para dejarse llevar por su más personal inspiración.

Es el caso de *Los amores de Casandra*, un conjunto de 18 grabados a punta seca sobre papel Arches con los que reinterpreta los versos del poeta renacentista francés Ronsard, conocido como el príncipe de los poetas y el poeta de los príncipes.