

Los Libros de Artista-Arte de Josep Guinovart

Resumo: Este artículo pretende analizar y etiquetar la obra producida por Josep Guinovart (1927-2007), a partir de Federico García Lorca, Joan Salvat-Papasseit, Salvador Espriu, José Hierro y Ramón Guillem, dentro del formato "Libro-Arte." Unas veces la obra es el resultado de un esfuerzo en tándem, otras es el testimonio visual y poético de un mismo sentir. En cualquiera de los casos veremos como la creación artística de uno potencia y enriquece la del otro.

Palabras claves: Guinovart, Libro-Arte, Lorca, Hierro, Salvat.-Papasseit.

Title: Artist-Art Books by Josep Guinovart.

Abstract: This paper brings to light and analyzes some of the creative works made by Josep Guinovart (1927-2007) and poets such as Federico García Lorca, Joan Salvat-Papasseit, Salvador Espriu, José Hierro y Ramon Guillem within the realm "Art-Books". Sometimes the work is the result of a joint effort, others it is the visual and poetic testimony of a concurring feeling. Either way, the artistic creation of one always enhances and enriches that of the other.

Keywords: Guinovart, Art-Book, Lorca, Hierro, Salvat-Papasseit.

Introducción

Josep Guinovart (Barcelona, 1927-2007), exponente de la 'Segunda Vanguardia Catalana', artista polifacético tildado dentro del informalismo abstracto, pasó del realismo mágico -a finales de los años cuarenta- al neorrealismo, abandonando la representación e incorporando el objeto para dar expresión a su obra. En ningún momento se aleja de la realidad, ya que está construye su estética (Mercadé, 2008: 30). Durante su extensa trayectoria artística rompe siempre los límites entre arte y vida, y cada etapa sirve para enriquecer la siguiente. Guinovart surge de un ambiente menestral y su autodidactismo nace 'no desde la angustia existencial sino desde la vivencia propia' (Miralles, 1989). Su vocación por lo popular y sensibilidad lo llevo a desarrollar una gran afición por la música popular (el jazz, blues y canto jondo) y la poesía. Y es a partir de la obra de García Lorca que Guinovart descubre la fuerza de la imagen y del lenguaje poético. Lorca 'le servía como intermediario de lo popular. Lo popular como realidad genuina' (Corredor-Matheos, 1981).

Desde entonces, su gusto por la poesía va en aumento y se convierte en tema recurrente de su obra con una larga lista de poetas entre los que se encuentra, además de García Lorca, Miguel Hernández, Joan Salvat-Papasseit, Salvador Espriu, León Felipe, José Hierro, Juan Ramón, Maragall, Pere Quart, y Antonio Machado. Sin embargo son tantas y tan variadas sus lecturas poéticas que es imposible enumerarlas todas aquí.

Del libro ilustrado al libro arte en la creación artística de Guinovart

En 1951 Santos Torroella invita a Guinovart a ilustrar *Homenaje a García Lorca* (Figura 1) para la Editorial Cobalto. Se trata de su primer ‘libro ilustrado’, ópera prima en que utiliza la poesía como material de construcción visual. En él se incluye un frontis, un retrato del poeta, seis aguafuertes y un colofón, todos ellos correspondientes a un figurativismo ingenuo y mágico. Este libro-carpeta de una sensibilidad extraordinaria e impregnado de populismo y sentimiento jondo recoge elementos del espectáculo taurino, sensual y dramático, y su guitarra flamenca transmite ‘la misma pasión que desprende el alma del cantante’ (Guinovart, 2009).

Figura 1. *Homenaje a García Lorca* 1951. Editorial Cobalto, Barcelona. Edición 25 ejemplares numerados y firmados. Cubierta estampada a mano por René Metras.
(Fotografía cubierta: MJ Botero; fotografía frontis: Toni Balcells)

Otro autor decisivo en la obra de Guinovart, es Joan Salvat-Papasseit (1894-1924). La lírica vanguardista y popular de Salvat-Papasseit enlazaba con la visión humanista y el compromiso social de Guinovart. Las ilustraciones para la edición de la obra poética de Salvat-Papasseit fueron emblemáticas para la resistencia cultural del catalanismo progresista del momento (Guerrero, 2010). Los trece linograbados abiertos por Guinovart en *Poesies* (Figura 2), no se limitan a ilustrar los contenidos literarios, sino que inciden sobre los textos, y siguen sus pautas acentuando el discurso: advierten de la expresividad, del juego fantástico de imágenes, colores y espacios, predisponen a la lectura, provocan silencios o acusan imágenes más que sugerentes. Esta comunión entre la palabra y la imagen, Guinovart la encuentra, según sus propias declaraciones, en ‘la intensidad del grabado,... esta expresión de supervivencia y presencia’ (Guinovart, 2009: 7). La obra literaria se magnifica y se sitúa en la más rabiosa actualidad.

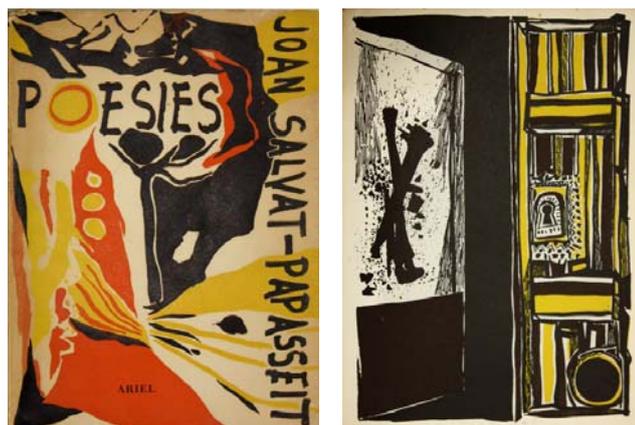

Figura 2. *Poesies*. (1962) Poemas de Joan Salvat-Papasseit, introducción de Joan Fuster, ilustraciones de Josep Guinovart. Primera Edición Completa. Editorial Ariel, Barcelona. 12 láminas interiores y portada, impreso sobre papel de hilo Guarro. Tirada total 116 ejemplares: 100 numerados de 1 a 100 destinados a la venta y 16 en números romanos correlativos para colaboradores. (Fotografía: M.J. Botero)

A partir de la lírica lorquiana que inspira su juventud, las ediciones de libros de Guinovart han estado impregnadas de poseía. En ellas se produce un enfrentamiento del imaginario del pintor con el de un poeta. Hermosa son las imágenes de *Assaig de càntic en el temple* (1971), pequeño opúsculo navideño dedicado a conmemorar el centenario del nacimiento de Enric Prat de la Riba (Figura 3).

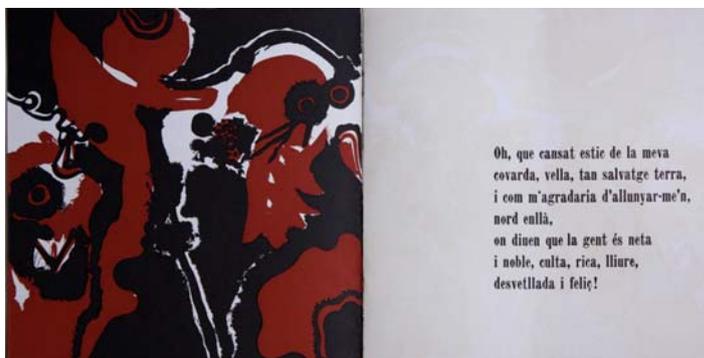

Figura 3. *Assaig de càntic en el temple* (1971) versos de Salvador Espriu e ilustraciones de Guinovart, estampado en Filograf-R.G.M. Institute d'Art Gràfic, bajo la dirección de Joan Vila Grau. (Fotografía: M.J. Botero)

La carpeta de *Las cuatro estaciones* (1992) realizadas a cuatro manos entre Guinovart y su amigo José Hierro, considerado uno de los grandes poetas contemporáneos de habla hispana perteneciente a la primera generación de la posguerra dentro de la llamada poesía desarraigada o existencial, es un trabajo sensible que consigue complicidades irrepetibles (Figura 4).

Figura 4. *Las cuatro estaciones* (1992) La carpeta incluye un aguafuerte y una serigrafía para cada estación del año, ambas iluminadas a mano. Edición de 99 ejemplares, 10 P.A. y 25 suites. Aguafuertes estampados por Ramón Báguena, y serigrafías estampadas por Ángel López. (Fotografías Toni Balcells del Catálogo: *Guinovart Obra gráfica de la planxa al paper* (2010).

Guinovart encontró en el grabado calcográfico una fuente de expresión riquísima. Según el artista:

Intento vivir el grabado desde dentro, desde el material, con un diálogo coherente a su lenguaje. Grabar es arañar, expresión, deseo, sorpresa, siempre a la espera de la última palabra que la dará el tórculo (...) El grabado es una moneda: la cara te da la ilusión; la cruz, magia y misterio (Guinovart, 2009: 7).

Este juego de alusiones, signos y gestos, de fuerte carga expresiva y ritmos contundentes generan un cosmos muy característico del artista que no termina en la creación de la matriz sino en el enriquecimiento manual de la estampa. En *Seis poemas Galegos* (1998), una conjunción de los poemas de Lorca y los seis aguafuertes del pintor se abren ante el espectador en forma de tríptico, desplegando toda su fuerza y esplendor. Conmovido por la fuerza poética y su trasfondo humano, y mediante un perfecto equilibrio entre contenido y forma, su expresión gráfica va más allá de la metáfora evocadora del poeta, y su lenguaje pictórico se impregna de lirismo (Figura 5).

Figura 5. *Seis poemas Galegos* 1998. Éditions Raiña Lupa, Paris. Edición de 99 ejemplares (90 numerados y 9 reservados para colaboradores y la Biblioteca Nacional de Francia), aguafuertes estampados por Martí Guinovart

en Barcelona y los textos impresos por Francis Mérat en París. Más una tirada de 30 suites numeradas.
(Fotografía M.J.Botero)

Pertenciente a la ‘col·lecció galeria’, de la Galería Rosalía Sender, *Els Ulls del Mar* (Figura 6) consta de seis poemas de Ramón Guillem, impresos en offset por la imprenta Comunicació Gràfica y seis serigrafías de Guinovart., estampados por el taller Seriarte con una tirada de 100 ejemplares y 5 P.A. El texto de presentación es de Romà de la Calle y el diseño es de Manuel Granell y María Casanova. Este Libro-Arte es una obra de formato íntimo y delicadísimo lirismo. Aquí los azules predominantes marcan sus creaciones marítimas dejando entrever la estrecha relación de Guinovart con el Mar Mediterráneo. Un Mediterráneo presente desde su más tierna infancia lleno de alegorías, mitos, e historias de la humanidad. Un mar donde ‘el creador ha de ser náufrago’, para enfrentarse a la obra sin prejuicios y de una manera aislada, marginal, a la deriva (Mercadé, 2008: 120).

Figura 6. *Els Ulls del Mar*, (2003) (Fotografías portada, *Els ofegats i la lluna i el peix*: M.J. Botero)

Las primeras obras García Lorca–Guinovart y Salvat–Papasseit–Guinovart, van más allá del concepto Libros Ilustrados aunque ciertamente hacen referencia, en mayor o menor grado, al contenido del texto al que acompañan y se encuentran en algún punto intermedio entre los *Livres d’Artiste* y los Libros de Artista. Las ediciones de madurez se enmarcan, a nuestro entender, dentro del Libro-Arte.

El *Livre d’Artiste* o *de Peintre* es una colaboración entre editor, escritor y artista plástico. La participación de cada uno de ellos dentro del libro está completamente definida. El editor gesta y supervisa el proyecto. El poeta aporta el texto, éste puede ser de un autor vivo o muerto. Y el artista realiza las imágenes. Pero, a diferencia de los Libros Ilustrados, en los *Livres d’Artiste* las imágenes toman un protagonismo que “compite” con el texto, no son

meras acompañantes de los textos sino que se les confiere un papel tan relevante como el del poema. *Homenaje a García Lorca* (1951) y *Poesies* (1962) muy bien podrían registrarse bajo esta denominación de *Livre d'Artiste*. Sin embargo, su diferencia con los Libros de Artista estriba en que en estos últimos el artista o los artistas son responsables desde su concepción inicial hasta la plasmación concreta como libro y objeto artístico.

En este sentido, en algún punto intermedio entre los *Livres d'Artiste* y los Libros de Artista se hallan las obras realizadas por Guinovart con Hierro en *Las cuatro estaciones* (1992), o en *Seis poemas Galegos* (1998) a partir de poemas de Lorca. Efectivamente, podemos considerarlos Libros-Arte. Estas obras muestran una perfecta sincronización entre el poeta y el pintor, 'la creación poética y creación plástica caminan de la mano.' (Galería Múltiple Ediciones, 2011). Entre ellos se establece una nueva relación, un nuevo ritmo que conjuntamente construye un discurso, más elaborado, más rico en matices, más abierto a una nueva manera de entender; un discurso que sigue hablando de arte y vida bajo una nueva luz.

Conclusiones

Guinovart y los poetas dentro del formato Libro-Arte es un tema extenso e imposible de abarcar en un artículo de estas características, no obstante los ejemplos aquí incluidos son testimonio de su calidad y gran riqueza creativa.

Si comparamos los libros a partir de los años noventa con los de juventud, los que Guinovart realizó a partir de Lorca o Salvat-Papasseit, podemos constatar que cada libro tiene su tono y su ritmo, y cómo lo plástico y lo literario se transforman en elementos constructivos que suman y se enriquecen entre sí y que conforman un solo espacio, un solo escenario. Y que cuando poeta y artista trabajan en tándem, como en el caso de *Las cuatro estaciones* (1992), la complicidad entre autores, se convierte en un cierto juego, en un guiño al espectador.

De cualquiera de las maneras Guinovart consigue, incluso cuando se trata de obras literarias de generaciones anteriores a la suya, que la obra quede abierta al espectador y que su trasfondo atemporal se sitúe en la más rabiosa actualidad.

Referencias

- Borràs, Maria Lluïsa (1997) *Variacions, Volum, Materia: GUINOVART*. [Catálogo exposición]. Guinovart, Josep (intro.) Barcelona: Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona. Palau de la Virreina. 29 de gener al 30 de març de 1997. ISBN: 84-7609-819-7. p. 20-21.

- Corredor-Matheos, José. (1981), *Guinovart, el arte en libertad*. Barcelona: Ediciones Polígrafa, S.A. ISBN: 84-343-0327-2. p. 9
- Galería Múltiple Ediciones (2011), *Guinovart. El Artista y los poetas*. [Consult. 2012-07-30]. Disponible en <URL:<http://galeriamultiple.blogspot.com.es/2011/03/guinovart-el-artista-y-los-poetas.html>>.
- Guillaumet, Francesc (2010), *La obra de Guinovart dedicada a Lorca y Salvat-Papasseit, en una exposició*, (en *La Mañana*, 21 de febrero de 2010) [Consult. 2012-08-02]. Disponible en <URL: <http://www.lamanyana.es/web/html/lanoticia.html?id=96778&seccio=cultura&fecha=2010-02-21&sortida=03:00:00>>.
- Guerrero, Manuel (2010), *Res no és mesquí: Josep Guinovart i els poetes*, [Pdf] Programa Exposició itinerante organizada por Fundació privada Espai Josep Guinovart, Agramunt. [Consult. 2012-08-30]. Disponible en <URL: ESPAI GUINOVART info@espai.guinovart.es comunicació privada correo electrónico.
- Guinovart, María (2009), *El taurino Guinovart*. (En: *elmundo.es*, 17/09/2009) [Consult. 2012-07-26]. Disponible en <URL: <http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/17/barcelona/1253206045.html>>.
- Guinovart, María, curadora de la exposició (2010), *Guinovart obra gràfica: de la planxa al paper*. Barcelona: Diputació de Barcelona. DL. B-41585-2010.
- Luján, Ángel Luis (2010), «Alucinada tentación de lo clásico», *Revista de Libros*, 161, mayo. ISSN 1137-2249. p.34.
- Mercadé, Albert y Muñoz d'Imbert, Silvia. (2008) *Guinovart*. Corredor-Matheos, José (Presentación). Barcelona: Ciro Ediciones, S.A., Colección "Grans Genis de l'Art a Catalunya." N° 8.143pp. ISBN: 978-84-96878-40-2 (volum VIII), p.30 y 122.
- Miralles, Francesc. (1989) «Guinovart: originalidad, independencia y creatividad». *Diario La Vanguardia*, Exposiciones. Viernes, 15 diciembre. p.10.