
KIPLING ILUSTRADO

Textos de RUDYARD KIPLING

Ilustraciones de AJUBEL, PABLO AMARGO,
ISIDRO FERRER, PEP MONTSERRAT,
PABLO AULADELL, PACO GIMÉNEZ,
ARNAL BALLESTER

Traducción de GABRIELA BUSTELO

Encuadernado en cartón. 21 x 30 cm. 224 pág. 35 €.

ISBN 978-84-8464-758-4

1º PREMIO NACIONAL DE EDICIÓN AL MEJOR LIBRO
INFANTIL-JUVENIL 2011

*"...Y el arte, déjenme decirlo, es el apogeo más noble
de la mentira. El artista miente, y da a sus mentiras
una verosimilitud tan persuasiva como perspicaz.*

*Kipling miente en cada uno de sus relatos, y mienten
os ilustradores al ofrecernos la representación espacial
de estos relatos".*

(TERESA DURÁN, profesora de la Universidad de Barcelona).

"Kipling Ilustrado" es la publicación impresa que acompaña una exposición homónima en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM). Reúne siete relatos del escritor británico de origen indio Rudyard Kipling (Bombay, 1865-Londres, 1936), ilustrados por otros tantos artistas plásticos contemporáneos: Ajubel, Pablo Amargo, Isidro Ferrer, Pep Montserrat, Pablo Auladell, Paco Giménez y Arnal Ballester.

La obra contiene artículos del director del MuVIM, Javier Varela, de la comisaria de la muestra, Lola Pascual, y de la profesora de Educación Visual y Plástica de la Universidad de Barcelona, Teresa Durán. Los tres reflexionan sobre la gran aportación de Kipling a la Literatura moderna, al cumplirse 75 años de su fallecimiento, y analizan la valiosa relación entre Letras y Arte. Las historias que los ilustradores recrean a base de figuras, formas, colores y texturas son:

- "El gato que siempre andaba solo" (*The cat that walked by himself*, de 'Just so stories', 1902): Ajubel

- "El pequeño elefante" (*The elephant's child*): Pablo Amargo

- "Rikki-tikki-tavi" (en 'The jungle book', 1894): Isidro Ferrer

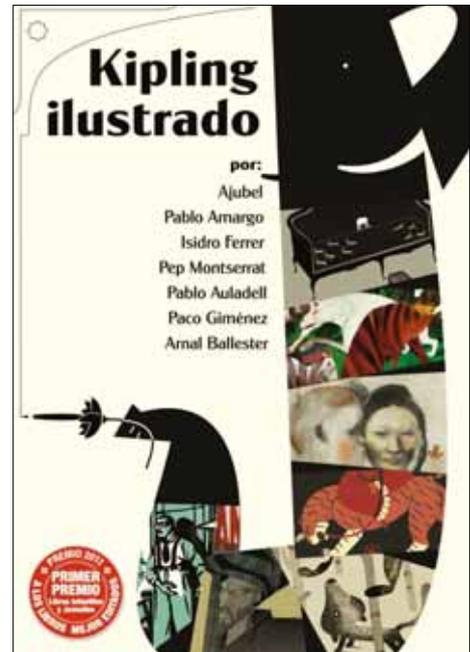
- "El hombre que quiso ser rey" (*The man who would be king*, en 'The Phantom Rickshaw and other Eerie tales', 1888):

Pep Montserrat

- "Georgie Porgie" (en 'Life's handicap', 1891): Pablo Auladell

- "El regimiento perdido" (*The lost Legion*): Paco Giménez

- "El cuento más hermoso del mundo" (*The finest story in the world*, en 'Many inventions', 1893): Arnal Ballester.

-
- **Temática:** siete relatos de Kipling ilustrados por prestigiosos artistas plásticos.
 - **Edad recomendada:** público juvenil y adulto.
 - **Aspectos destacables:** 1º Premio Nacional de Edición 2011 (Libro Infantil-Juvenil); con artículos de expertos en Arte y Literatura; variedad de estilos y técnicas artísticas.
-

En su semblanza de este prolífico autor, la comisaria de "Kipling Ilustrado" alude a sus cinco novelas, sus cientos de poemas y relatos cortos, ambientados casi todos en la India colonial. Así llegó a ser el primer escritor inglés galardonado, en 1907, con el Premio Nobel de Literatura. Aunque de ideas imperialistas, se caracterizó por ser un personaje crítico y comprometido con su tiempo. A su hondo bagaje literario se unió su afán viajero y su capacidad de observación, que plasmó en "relatos luminosos y fascinantes".

A los prestigiosos ilustradores que resuelven con éxito el reto de representar gráficamente la obra de Kipling les une un incuestionable talento creativo y les diferencia el estilo artístico con el que cada uno propone -desde el dibujo y la poética de los cuentos- su respectiva aproximación a la figura de este intelectual que predijo los cambios y los conflictos que en las últimas décadas revolucionaron el mundo.

Ajubel (Villa Clara, Cuba, 1956) refleja en sus ilustraciones los miedos y las esperanzas de los protagonistas de las escenas, que miran fijamente al espectador. Su intensa gama de colores -rojos, negros, verdes, azules- sugiere las emociones y vivencias no menos intensas que transmite el relato, acentuando el valor expresivo de las imágenes.

Desde la paradoja visual, Pablo Amargo (Oviedo, 1971) sorprende a los lectores con su divertido e inusual lenguaje estético. Su mirada va más allá de lo aparente, hasta el punto de camuflar sutiles retales de la selva en una representación de muebles de estilo colonial, con absoluta elegancia y economía de medios.

Ajubel

Pablo Amargo

Isidro Ferrer (Madrid, 1963) evoca las primeras vanguardias con dibujos básicos, entre el blanco y negro, y el tono sepia. Figuras rotundas y primitivas, poéticas y simbólicas, que transmiten una carga siniestra de tensión e intriga. Con la técnica del linograbado logra texturas que enriquecen la obra en su conjunto.

Isidro Ferrer

Pep Montserrat

Pep Montserrat (Barcelona, 1966) bebe de las fuentes del noveno arte para componer ilustraciones que remiten al origen de la imprenta, a base de estampaciones en relieve. Sus dibujos a dos tintas, con rótulos recortados y superpuestos, muestran la clara influencia del cine y la fotografía en su obra.

La propuesta estética de Pablo Auladell (Alicante, 1972) enlaza lirismo y misterio, con imágenes oníricas envueltas en una atmósfera ambigua e inquietante. Sus paisajes, trabajados desde el gusto por la mancha, ofrecen una mirada bucólica para una trágica historia.

Arnal Ballester

Pablo Auladell

Paco Giménez (Valencia, 1954) traza composiciones medidas y meditadas de líneas limpias y precisas. Dominando la geometría, las escalas y las perspectivas, no prescinde del entramado gráfico del que se vale en el proceso creativo, integrándolo en la imagen y logrando un efecto moderno y dinámico.

Desde el humor y la ironía del texto, Arnal Ballester (Barcelona, 1955) recurre al color -blanco, rojo, negro- como herramienta para identificar anécdotas, espacios geográficos y mentales. Imágenes contundentes y vibrantes, místicas y surrealistas, para un relato amoroso y tan real como la vida misma.

Paco Giménez

"...No en vano la literatura refleja experiencias y deseos vitales, e indagar en sus secretos es como hacerlo sobre la propia vida".

(LOLA PASCUAL, comisaria de la exposición).