

ILUSTRANDO A POE... UN SIGLO DE EDICIONES ILUSTRADAS

Célebres ilustradores

La vida de Edgar Allan Poe coincide con un periodo crucial para la historia del libro ilustrado. La primera edición ilustrada de Poe, denominada *Tales of Mystery, Imagination and Humor: And Poems* (London: Henry Vizetelly, 1852), surgió en Inglaterra. Estados Unidos, el lugar de nacimiento de Poe, tuvo que esperar hasta el año 1858, cuando se creó *The Poetical Works of Edgar Allan Poe* (J. S. Redfield) para poder ilustrar legalmente las obras del bostoniano Edgar Allan Poe.

Centrándonos en las propias ilustraciones, Poe sólo llegaría a ver en vida las viñetas que **Felix Octavius Carr Darley** (1822-1888) realizó de "El Escarabajo de oro" en 1843 para *The Dollar Newspaper*. También de gran interés resultan las litografías de **Édouard Manet** (1832-1883); éste ejecutó sus diseños con la fuerza expresiva de bocetos rápidos, ágiles y de apariencia inacabada. **Paul Gustave Doré** (1832-1883), célebre ilustrador romántico, fue el primero en desarrollar de manera extensa el poema de "El Cuervo". **Harold Copping** (1863-1932) ilustró la obra de Poe en color; sus trabajos evocaban paz, por lo que contradecían al propio texto. Bajo el legado simbolista ilustró **Frederick Simpson Coburn** (1871-1960). Años más tarde aparecieron **William Heath Robinson** (1872-1944) y **Aubrey Beardsley** (1872-1898), representantes del *Art Nouveau*; por ejemplo lo más relevante de Beardsley era que eludía las normas convencionales de la perspectiva y la proporción. Como máximo exponente del arabesco destaca **Harry Clarke** (1889-1931); éste genera una estética barroca y decadente que invade todo. Finalmente, encontramos a **Arthur Rackham** (1867-1939), representante de la Edad de Oro de la ilustración. En su obra los elementos fantásticos y evocadores son una constante.

En las obras de Poe se une lo bello, lo natural, lo artificial, lo macabro... Esta riqueza fue uno de los principales atractivos por el que los diferentes ilustradores se acercaron a la obra de Edgar Allan Poe.

ILLUSTRATING POE... A CENTURY OF ILLUSTRATED EDITIONS

Notorious Illustrators

The life of Edgar Allan Poe coincided with a crucial moment of the history of illustrated books. The first illustrated edition of Poe, entitled *Tales of Mystery, Imagination and Humor: And Poems* (London: Henry Vizetelly, 1852), was published in England. The United States, birthplace of Poe, had to wait until 1858. This year, the volume *The Poetical Works of Edgar Allan Poe* was given to the press including several illustrations.

During his lifetime, Poe had the opportunity of seeing just the illustrations for one of his stories, "The Gold Bug" (1843), with vignettes by **Felix Octavius Carr Darley** (1822-1888). These appeared in *The Dollar Newspaper*. Later in the 19th century, the lithographs by **Édouard Manet** (1832-1883) are also worth of a mention. Manet executed his designs with the expressive strength of fast, agile, and unfinished sketches. The famous Romantic illustrator **Paul Gustave Doré** (1832-1883) was the first artist to develop an extensive collection of images for the poem "The Raven." **Harold Copping** (1863-1932) illustrated Poe's works in color. His designs evoked peace, and so they contradicted the text. Within the Symbolist movement, the illustrations of **Frederick Simpson Coburn** (1871-1960) arose. **William Heath Robinson** (1872-1944) and **Aubrey Beardsley** (1872-1898) were two good examples of the *Art Nouveau*. The most relevant aspect of Beardsley's art is that he avoided conventional norms of perspective and proportion. A good exponent of the arabesque was **Harry Clarke** (1889-1931), who generated a baroque and decadent aesthetic that completely invades the illustration. Finally, **Arthur Rackham** (1867-1939) belonged to the "Golden Age of Illustration," with works in which fantasy and evocative elements constantly appear.

In Poe's works, the beautiful, the natural, the artificial and the macabre join in the same images. This visual richness was one of the main sources of attraction that awoke artists' interest.