

Todos nuestros catálogos de arte
All our art catalogues
desde/since 1973

OSKAR KOKOSCHKA
ÓLEOS Y ACUARELAS, DIBUJOS,
GRABADOS, MOSAICOS, OBRA LITERARIA

1975

El uso de esta base de datos de catálogos de exposiciones de la Fundación Juan March comporta la aceptación de los derechos de los autores de los textos y de los titulares de copyrights. Los usuarios pueden descargar e imprimir gratuitamente los textos de los catálogos incluidos en esta base de datos exclusivamente para su uso en la investigación académica y la enseñanza y citando su procedencia y a sus autores.

Use of the Fundación Juan March database of digitized exhibition catalogues signifies the user's recognition of the rights of individual authors and/or other copyright holders. Users may download and/or print a free copy of any essay solely for academic research and teaching purposes, accompanied by the proper citation of sources and authors.

FUNDACIÓN JUAN MARCH
www.march.es

OSKAR KOKOSCHKA MADRID 1975

(1943) sketch
of Thomas
Meyer's father

OSKAR KOKOSCHKA

**Oleos y acuarelas
Dibujos, grabados, mosaicos
Obra literaria**

22 mayo - 5 julio 1975

**FUNDACION JUAN MARCH
MADRID**

Fundación Juan March

Cubierta: Autorretrato, 1969 (Número 35 del Catálogo).

Reproducción frente a la portada: Autorretrato, 1964 (Número 56 del Catálogo).

Edita: Fundación Juan March, 1975.

Elaboración del catálogo: Dr. Heinz Spielmann

Fotos:

Rolf Ambor
Gabriele Duvinage
Gertrude Fehr
Erika Fleer
Lilo Winterstein
Ullstein - dpa

Litografías:

abc - clichés, Albert Bauer KG, Hamburgo.
Otros litos y clichés fueron
amablemente cedidos por:
Haus der Kunst, Munich
Marlborough Fine Art Ltd., Londres
Zweites Deutsches Fernsehen (Segundo
Canal de la Televisión Alemana), Estudio de
Hamburgo
Andres y Co. Verlag, Hamburgo
Hans Christians Verlag, Hamburgo

Realización:

Textos: Fotomecánica Castellana, S. A.
Imprime: Royper

ISBN-84-7075-021-6

Depósito Legal: M-14.934-1975

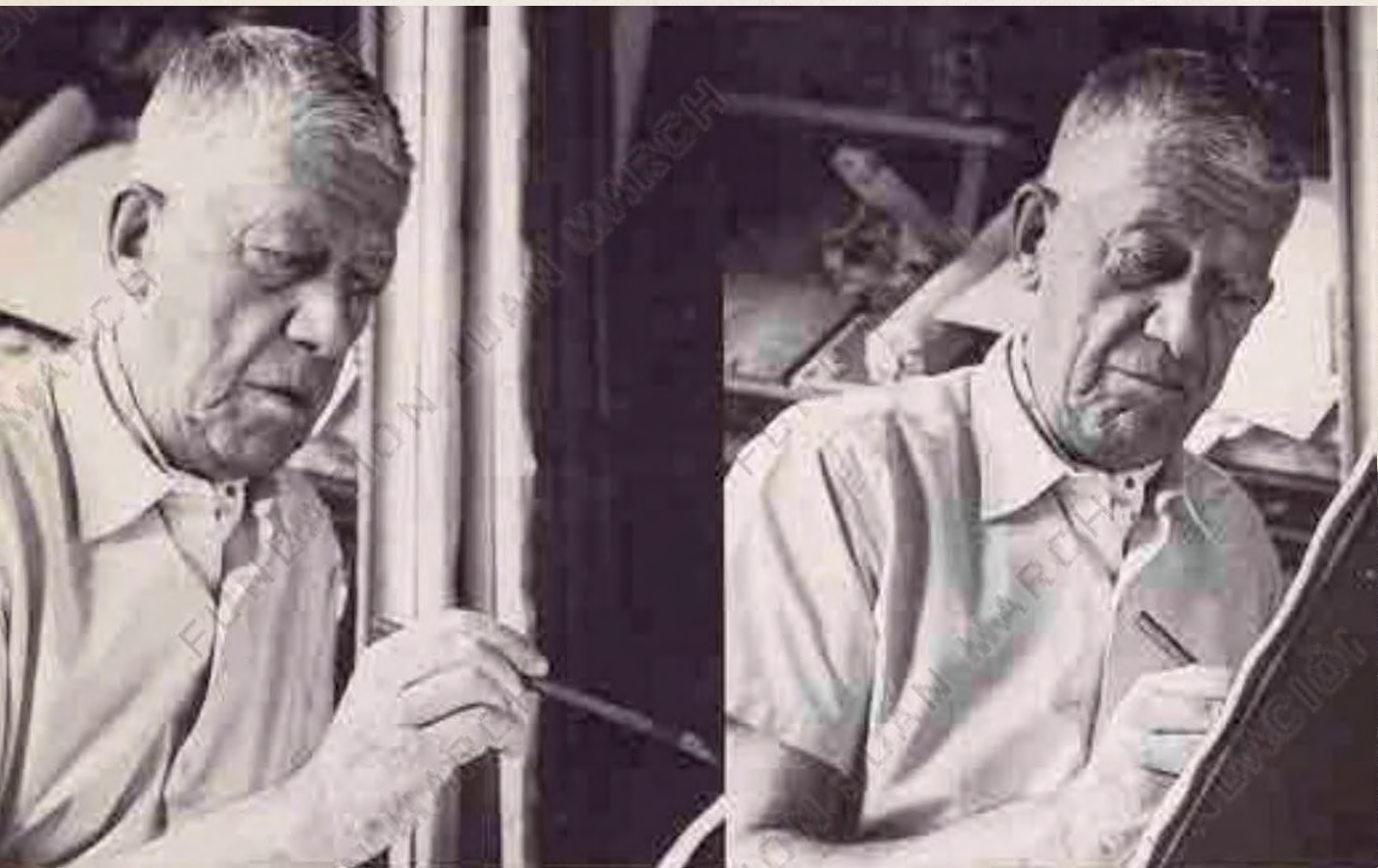
Traducción castellana:

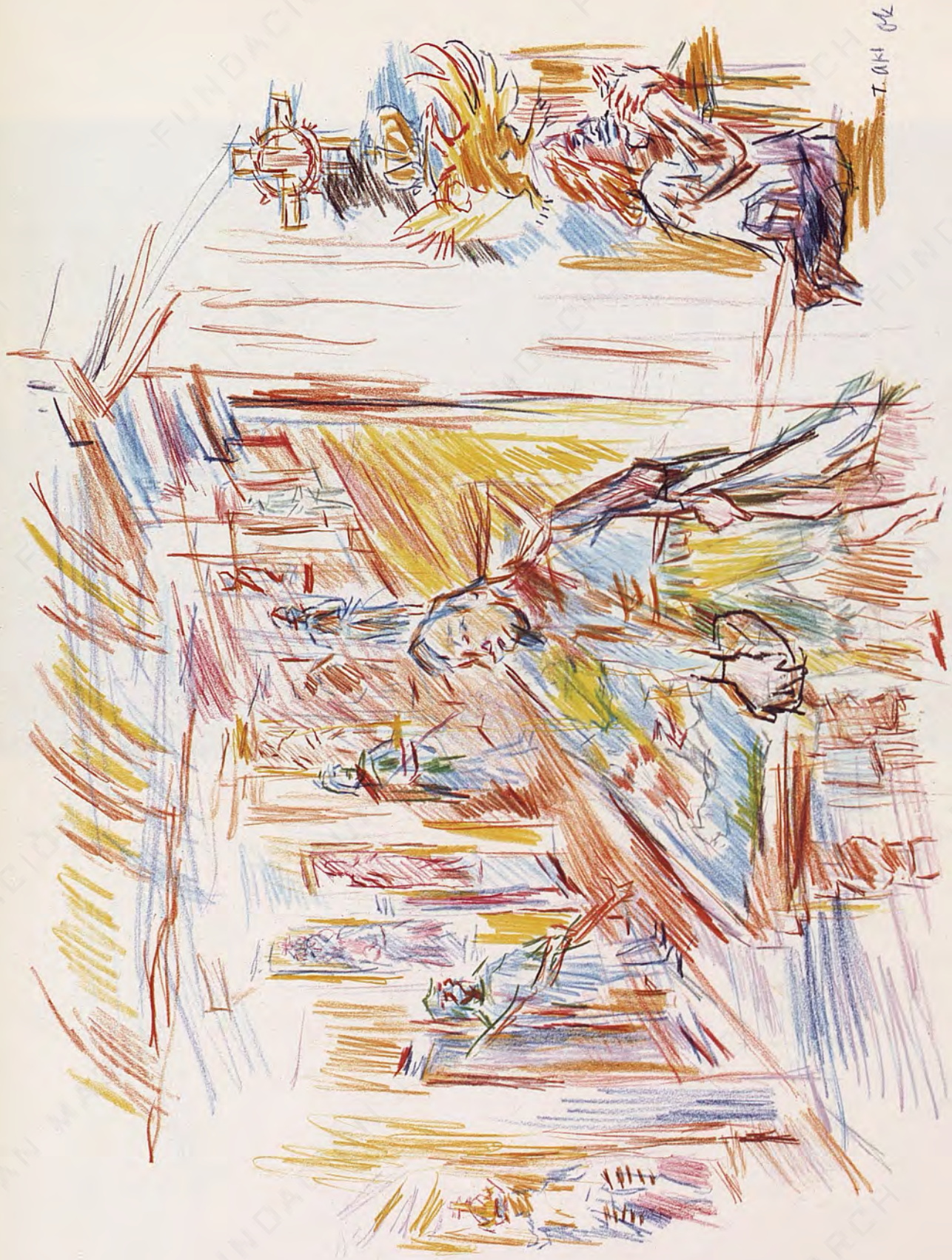
Antonio de Zubiaurre

La FUNDACION JUAN MARCH agradece la colaboración de la empresa B.A.T. y de la Lichtwark-Gesellschaft de Hamburgo, de la Galería Marlborough Fine Art, de Londres, y del Dr. Heinz Spielmann, que ha elaborado el catálogo. Sin la amable cooperación de todos ellos no hubiera sido posible realizar esta exposición.

Núm. 3-6: Oskar Kokoschka, 1967

J. MARCH

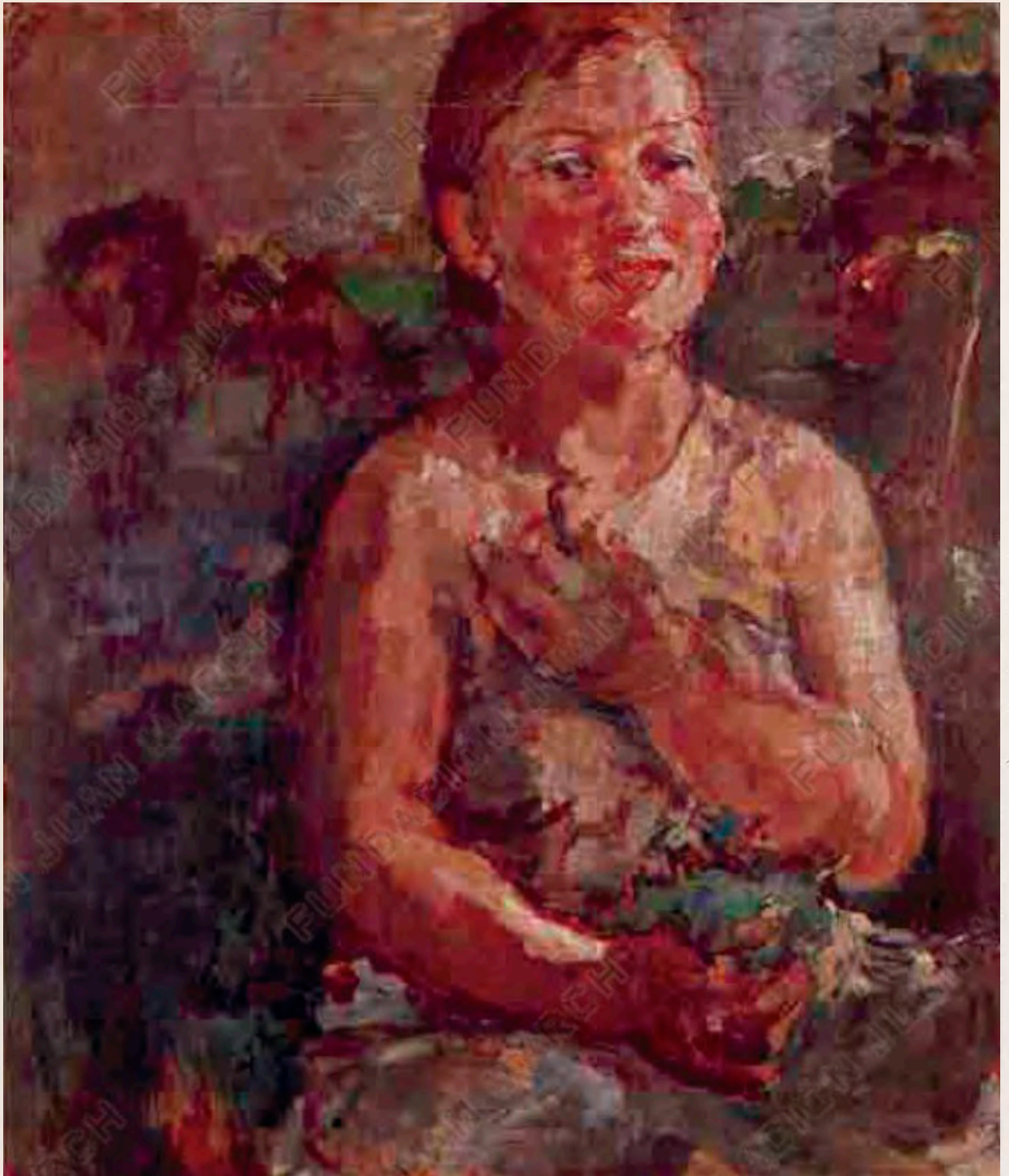

TV & RT
0/2

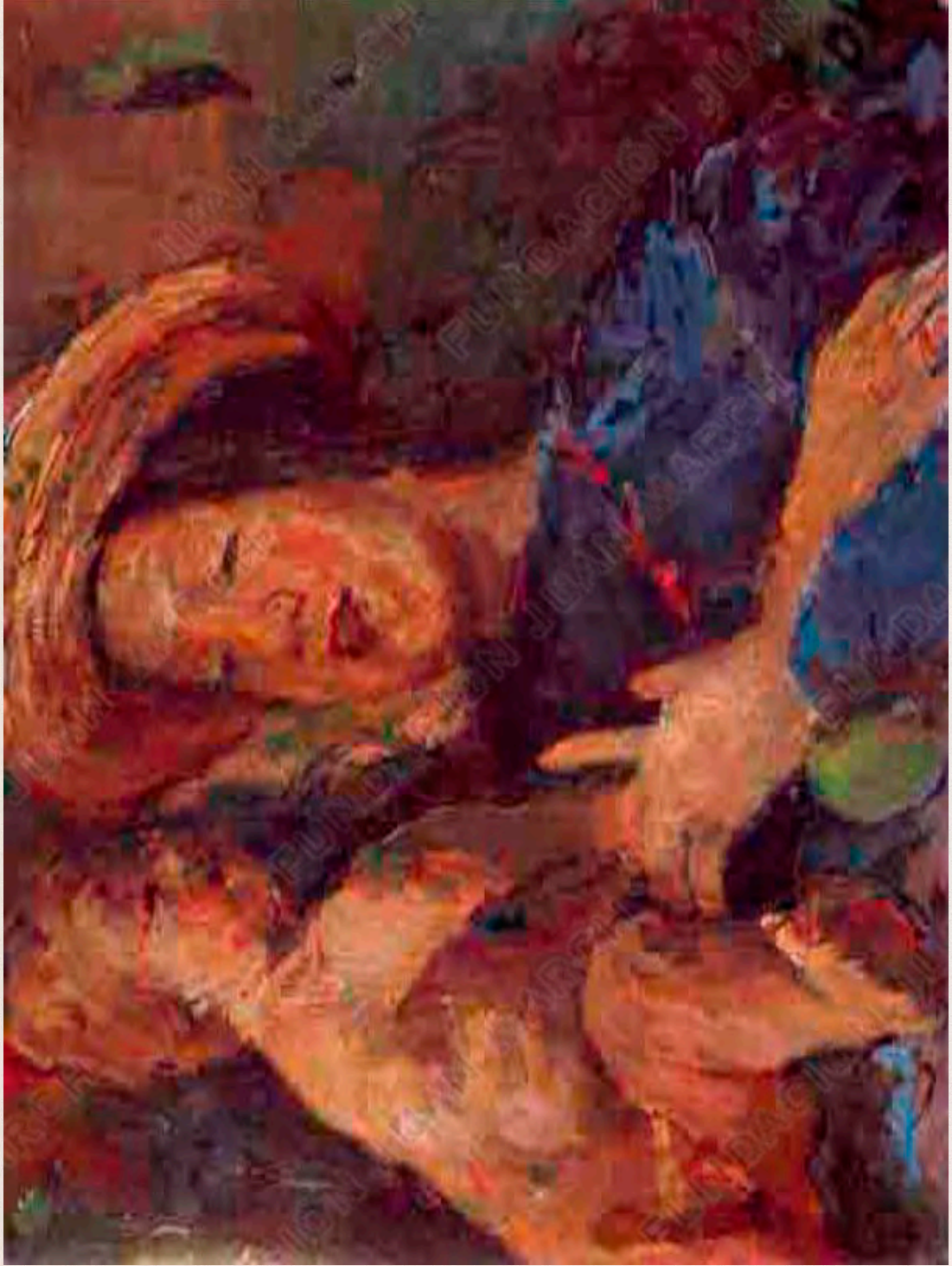
Núm. 11: Oskar Kokoschka, Septiembre 1974.

Núm. 12: Muchacha con flores, 1923 (Cat. n.º 4)

Núm. 13: Naturaleza muerta con angelote y conejo, 1913 (Cat. n.º 2)

Núm. 14: Madre e hijo (en el jardín), 1934 (Cat. n.º 9)

Núm. 15: Time Gentleman Please (Cat. n.º 39)

Núm. 16: Autorretrato, 1969 (Cat. N.º 35)

Núm. 17: Vista desde la Casa Axel Springer en Hamburgo, 1958 (Cat. n.º 15)

Núm. 18: El puerto de Hamburgo, 1961 (Cat. n.º 16)

Núm. 19: Estambul, 1968 (Cat. n.º 34)

Núm. 20: Berlín, 13 de agosto de 1966 (Cat. n.º 24)

Núm. 21: Agatha Christie, 1969 (Cat. n.º 36)

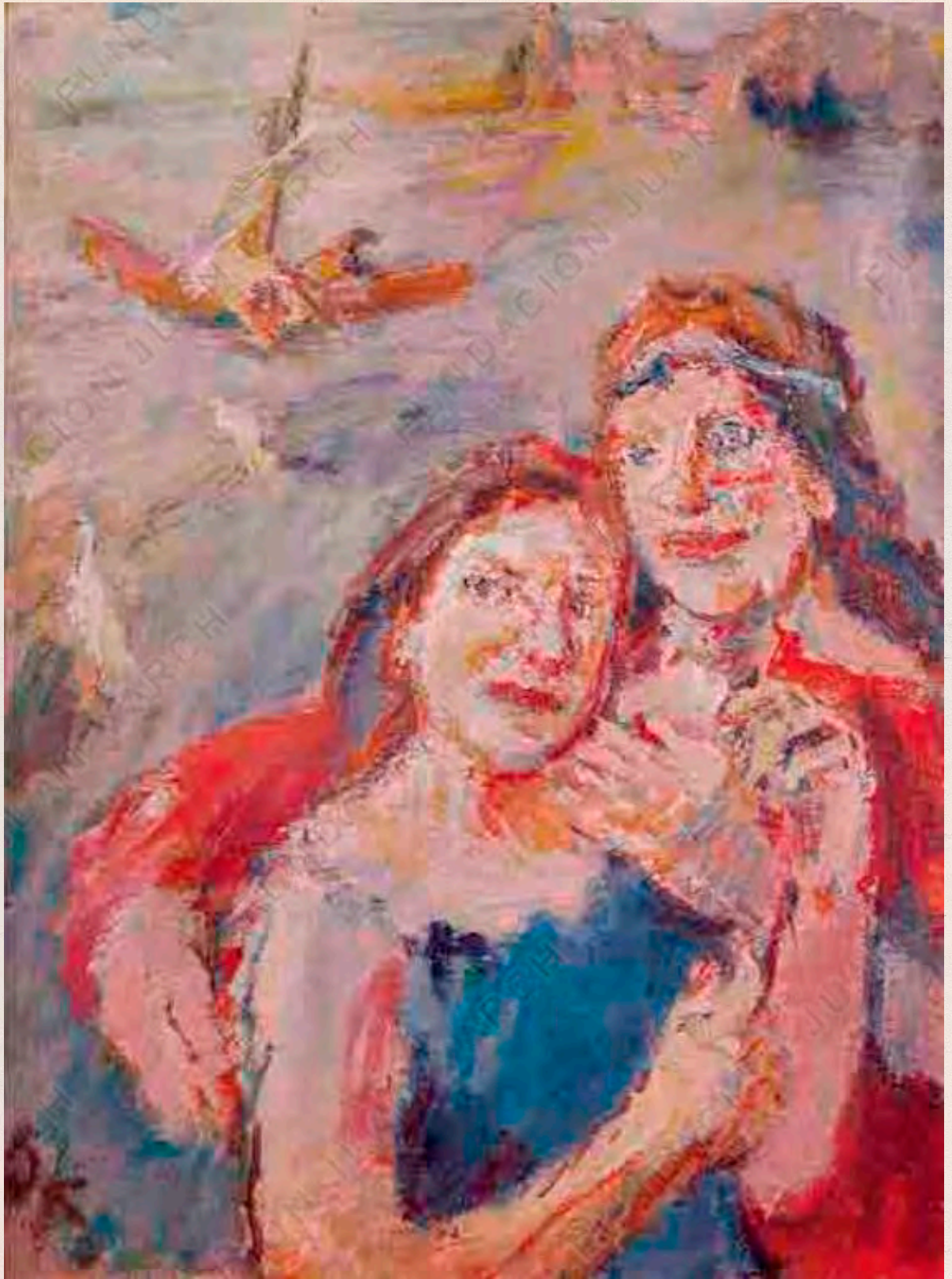

Núm. 22: Autorretrato con Olda, 1963 (Cat. n.º 18)

Núm. 23: Retrato de niño, 1970 (Cat. n.º 38)

Núm. 24: Dos muchachas, 1953 (Cat. n.º 12)

Núm. 26: La novia del marino, 1967 (Cat. n.º 27)

Núm. 27: Dos sapos con el sol seminublado, 1967 (Cat. n.º 31)

Núm. 29: La mañana y la tarde, 1966 (Cat. n.º 25)

Núm. 31: Lady Mary Dunn, 1973 (Cat. n.º 43)

Núm. 32: Peer Gynt, 1972 (Cat. n.º 41)

Núm. 34: Vicente Palotti, 1961 (Cat. n.º 17)

Núm. 35: Burdeos, la Catedral, 1924 (Cat. n.º 6)

DATOS BIOGRAFICOS

- 1886 Nace Oskar Kokoschka en Pöchlarn, Austria (1 de marzo).
- 1904 En contra de la opinión de los maestros de la Kunstgewerbeschule de Viena, es admitido en la clase de Carl Otto Czeschka de dicho centro.
- 1907 Primeros escritos de creación, entre ellos el libro de cuentos "Los muchachos soñadores".
- 1909 Viaje a Suiza. Primeros retratos y primer paisaje.
- 1910 En Berlín. Colabora en "Der Sturm", que dirigía Herwarth Walden.
- 1911 Regresa a Viena.
- 1912-1914 Amistad con Alma Mahler. Viaje a Italia. Inmediatamente después pinta el óleo "La novia del viento".
- 1915-1916 Combatiente en la guerra mundial. Resulta gravemente herido.
- 1917 En Estocolmo. Más tarde se traslada a Dresde.
- 1919 Comienza a enseñar en la Academia de Dresde.
- 1924 Renuncia a su puesto de profesor en dicha Academia. Viajes por Europa, Africa y próximo Oriente. Numerosos cuadros de ciudades y otros motivos de los lugares por donde pasa.
- 1931-1933 De nuevo en Viena. Entretanto, estancias aisladas en París y Rapallo.
- 1934-1938 En Praga. Conoce a Olda Palkowska, su futura mujer.
- 1938 Con la ayuda de Olda, huye de Praga y fija su residencia en Londres.
- 1939-1953 En Londres, Escocia y Cornwall.
- 1947 Adquiere la ciudadanía británica.
- 1948-1950 Viajes a Italia, Austria, Estados Unidos y Alemania.
- 1953 Fija su residencia en Villeneuve, junto al Lago de Ginebra.
- 1953-1954 Tríptico "Las Termópilas".
- 1955 Comienza una intensa actividad en la creación de proyectos escenográficos. El primero de éstos, por sugerencia de Wilhelm Furtwängler, lo realiza para una representación de "La flauta mágica" de Mozart, en Salzburgo.
- 1953-1963 "Schule des Sehens" (Escuela de la Visión) en Salzburgo.
- 1956 Kokoschka es objeto de numerosos homenajes y distinciones con motivo de su 70 aniversario.
- 1957-1962 Viajes a Inglaterra, Austria, Italia, Estados Unidos, Alemania, Francia y Grecia.
- 1961 Realiza el ciclo de litografías "Bekanntnis zu Hellas" (Profesión de fe en la Hélade).
- 1963 Viaje a Apulia. Comienza una larga serie de trabajos de ilustración o glosa de grandes obras de la literatura universal.
- 1965 Viaje a Marruecos. Después, Hamburgo. Segunda escenografía para "La flauta mágica". Desarrolla la idea del tapiz "La flauta mágica" para el Museum für Kunst und Gewerbe.
- 1966 Exposiciones en Londres y Zurich al cumplir Kokoschka los 80 años. Viajes a Inglaterra y a los Estados Unidos.
- 1967 Viajes a Libia y Túnez. Primera colección de grabados (punta seca), "Las ranas", sobre la comedia de Aristófanes.
- 1970 Gran Exposición en Hamburgo, Museum für Kunst und Gewerbe.
- 1971 Gran Exposición en el Belvedere de Viena, con motivo de los 85 años del artista. Autobiografía "Mi vida".
- 1972 Proyectos para los mosaicos "Ecce homo" y "Ecce homines", destinados a Hamburgo. Termina su obra dramática "Comenius".
- 1973 Comienzan a publicarse los volúmenes de su "Obra literaria".
- 1974 Se lleva al cine la obra teatral "Comenius".
- 1975 Exposiciones en Hamburgo y Madrid. Presentación del "Comenius" a través del "Zweites Deutsches Fernsehen" (Segundo Programa de la Televisión Alemana).

NOTAS AL CATALOGO

Al indicar las dimensiones de cada obra, la primera cifra corresponde al alto y la segunda al ancho de la misma. En cuanto a la firma, nos referimos siempre a la autógrafa. "Marcado" significa aquí cualquier otra anotación escrita en la obra correspondiente.

Abreviaturas utilizadas:

Firm. = firmado	i. = izquierda
Marc. = marcado	a. = arriba
d. = derecha	ab. = abajo

Todas las litografías fueron dibujadas sobre papel litográfico de calco y estampadas por el Graphische Kunstanstalt J. E. Wolfensberger, Zurich, salvo el ciclo "Bekentnis zu Hellas" (Profesión de fe en la Hélade).

Todos los trabajos expuestos sin indicación expresa del propietario, pertenecen al artista o son propiedad particular.

BIBLIOGRAFIA CITADA

(en abreviaturas)

Edición conmemorativa, Pöchlarn:

"Begegnung mit Kokoschka" (Encuentro con K.). Edición conmemorativa con motivo de la inauguración de la "Oskar-Kokoschka-Dokumentation Pöchlarn", 1973. Con trabajos de Oskar Kokoschka, Josef Hager, Rupert Feuchtmüller, Johann Winkler, Bohuslav Kokoschka, Agatha Christie, Joseph P. Hodin, Heinz Spielmann, Karl Zuckmayer, Friedrich Welz, Gottfried von Einem.

Horstmann 1965:

"Oskar Kokoschka en Hamburgo", selección de reproducciones y texto de Edgar Horstmann. Verlag Hans Christians. Hamburgo, 1965.

Cat. Hamburgo 1962:

"Oskar Kokoschka". Exposición en el Kunstverein, Hamburgo, 8 de diciembre de 1962 a 27 de enero de 1963. Prólogo de Alfred Hentzen. Elaboración del catálogo, Hans Platte.

Cat. Hamburgo 1965:

"Oskar Kokoschka". Ilustraciones, álbumes, carteles, colaboración gráfica en revistas y libros, creación literaria, retratos de actores, proyectos de escenografía, trabajos escultóricos, tapices y nuevas series de grabado. Trabajos escolares de la "Schule des Sehens" (Escuela de la Visión). Exposición en el Museum für Kunst und Gewerbe. Hamburgo, 29 de abril a 20 de junio de 1965. Catálogo elaborado por Heinz Spielmann.

Cat. Hamburgo 1970:

"Oskar Kokoschka." Dibujos, grabado, tapices, 1965-1970. Exposición en el Museum für Kunst und Gewerbe. Hamburgo, del 26 de junio al 26 de agosto de 1970. Catálogo elaborado por Heinz Spielmann.

Cat. Hamburgo 1974:

"Kunst des Mosaiks" (El arte del mosaico). Expo-

sición de la BP con motivo de la entrega del mosaico "Ecce homines", de Oskar Kokoschka, a la iglesia de St. Nikolai. Del 10 de abril al 18 de mayo de 1974 en el "BP Clubheim", Hamburgo. Con trabajos de Albert Hallmann, del obispo Dr. Hans-Otto Wölber, Heinz Spielmann e Ingolf Jungclaus.

Cat. Marlborough 1969:

El "Saúl y David de Kokoschka, 1969, y otras obras gráficas", con "Le Bal Masqué", 1967, "Las ranas", 1968, y una selección de óleos, acuarelas y dibujos, 1907-1969. Marzo-mayo de 1969, Marlborough Fine Art. Londres, 1969.

Cat. Munich 1971:

"Oskar Kokoschka. Retratos (1907-1970)". Catálogo de la exposición en la Haus der Kunst, Munich, del 3 de julio al 26 de septiembre de 1971. Con trabajos de Oskar Kokoschka y Remigius Netzer.

Cat. París 1974:

"Oskar Kokoschka. Acuarelas, obra gráfica." Exposición en el Musée d'art moderne de la Ville de Paris. Elaboración del Catálogo, Friedrich Welz. Trabajos de Oskar Kokoschka, Jacques Lassaigue, Erich Bielke, Fred Sinowatz, J. P. Hodin.

Cat. Viena 1971:

"Oskar Kokoschka en su 85 aniversario." Exposición en la Osterreichische Galerie. Belvedere, Viena, del 27 de abril al 16 de junio de 1971. Elaboración del catálogo por Hubert Adolf, Erwin Mitsch, Hans Bisanz y Friedrich Welz, con una introducción de Fritz Novotny.

Cat. Zurich 1966:

"Oskar Kokoschka." Exposición en la Kunsthhaus de Zurich, del 1 de junio al 24 de julio de 1966. Con trabajos de R. Wehrli, W. Wartmann y Carl Georg Heise.

Oskar Kokoschka. Autobiografía:

Oskar Kokoschka: "Mein Leben" (Mi vida). Prólogo y documentación de Remigius Netzer. Munich, 1971.

Russel:

"Oskar Kokoschka. Acuarelas y dibujos." Introducción de John Russel, Munich-Zurich, 1963.

Termópilas:

"Oskar Kokoschka. Las Termópilas, tríptico." Textos de Oskar Kokoschka y Walter Kern. Winterthur, 1955.

Tomeš:

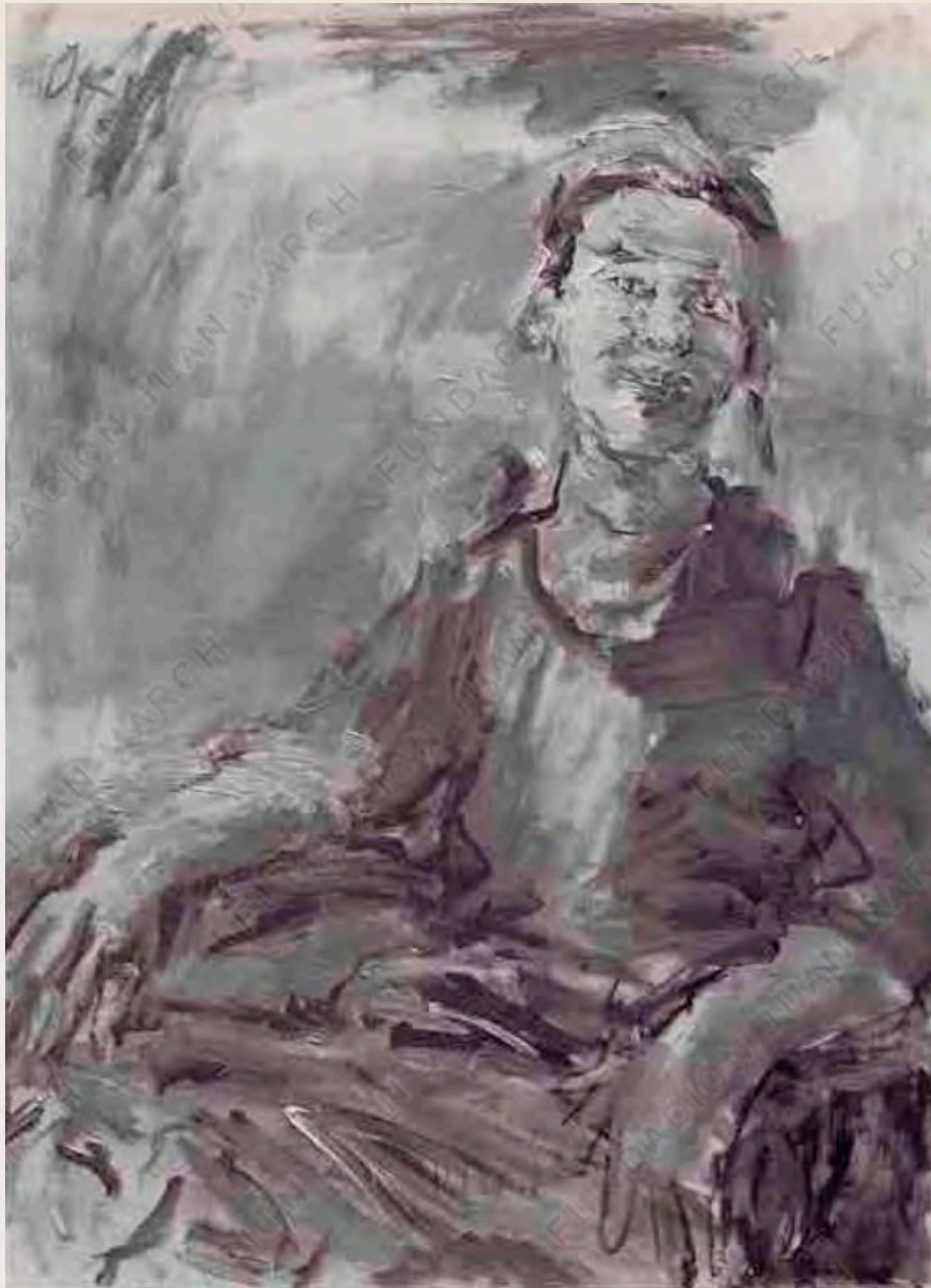
"Oskar Kokoschka. Vistas de Londres. Paisajes ingleses." Introducción de Jan Tomeš. Munich, 1972.

Wingler:

Hans Maria Wingler: "Oskar Kokoschka. La obra del pintor". Salzburg, 1956.

Núm. 36: Alma Mahler, 1913 (Cat. n.º 1)

Núm. 37: Ralda Nash, 1963 (Cat. n.º 19)

I. OLEOS Y ESTUDIOS PREVIOS PARA OLEOS

A fines del verano de 1953, acabado el primer curso de la "Schule des Sehens" en Salzburgo, Olda y Oskar Kokoschka se van a residir a la casa, recién terminada entonces, de Villeneuve, cerca de Montreux, junto al Lago de Ginebra. El pintor, que gustaba calificarse de "nómada", se hace por primera vez sedentario en el sentido de que Villeneuve es desde ahora el punto al cual invariablemente retorna después de sus viajes. Quien compare sus óleos, acuarelas y dibujos anteriores a 1953 con los de años posteriores, no encontrará diferencia substancial alguna. Sin embargo, 1953 puede considerarse fecha de importancia en la obra de Kokoschka. El distanciamiento crítico respecto de la época, manifestado inconfundiblemente durante toda su vida, se hace más patente a partir de aquel año. Kokoschka no critica ya situaciones lamentables concretas del ámbito europeo, como, por ejemplo, las calamidades políticas de los años treinta; ahora ve peligros en el estado presente de todos los países de Europa, en todos los países occidentales. En tal sentido, la primera gran obra concebida por él en 1953, "Las Termópilas", era proclama, crítica, manifiesto. El año anterior, con ocasión del acto en que le fue entregado en Hamburgo el Premio Lichtwark, Kokoschka expuso el "programa" y significado de dicha obra. Esta, ya desde hace más de dos lustros, figura en la Universidad de Hamburgo como donación de Frau Gertrud Reemtsma.

La comparación entre apuntes y pinturas pone de manifiesto con qué escasa exactitud puede hablarse de "estudios previos" (1) en el caso de Kokoschka, al contrario de lo que ocurre en la práctica tradicional o predominante dentro de esta especie de trabajos. Los "estudios preliminares" contienen la idea de la obra definitiva, completa ya *in nuce*, o bien constituyen los primeros estadios de un más dilatado proceso en el cual se incluyen también los propios óleos. Dos veces a lo largo de veinticinco años realizó Kokoschka, junto a la pintura principal, un boceto al óleo (un ejemplo de ello, el boceto y el cuadro de Ralda Nash, puede verse en nuestra exposición). En todas las demás pinturas, la versión definitiva sigue a un buen número de otras versiones. En cuanto a la táctica de impedir la apreciación de las variantes, Kokoschka se distingue de casi todos los artistas vivos, cuya obra, en largos tramos de su línea de producción, consiste precisamente en variaciones. Cada uno de sus cuadros es una primaria invención plástica. Basta comparar algunas de las pinturas de tema parecido –por ejemplo, las "vistas" de Villeneuve, Hamburgo, Londres– para notar que cada una de ellas incluye un aspecto pictórico inconfundible.

Los cuadros han sido vistos como acontecimientos cromáticos. Poco se dice de ellos y del pintor con sólo ensalzar su elemento colorístico, porque éste, tomado aisladamente, no deja de ser un concepto dentro de la categoría de los gustos. Desde que Kokoschka comenzó en 1907 a pintar al óleo, el color fue siempre para él algo más que belleza material. El color era el medio de hacer visibles los estados psíquicos. La oscuridad, el negro, fue para él, hasta ya entrados los años treinta, un medio más entre otros. Desde los años cuarenta, pero decididamente desde el comienzo de los cincuenta, se buscan en vano los oscuros, el negro como negación del color. Al igual que en el espectro solar, los colores todos son visibles. El color, para Kokoschka, se convierte en un simple medio de la luz, mal que pese a muchos críticos que se resisten a seguir al pintor en su vía de evolución desde una pintura cromática a una pintura lumínica y sólo poco a poco van acostumbrando sus ojos a tal concepción, ajena a ellos en principio. Quien se tome el trabajo de examinar los juicios de la crítica a este respecto, advertirá fácilmente que a algunos críticos de arte les han hecho falta de una a dos décadas, por término medio, para llegar a entender las peculiaridades de la pintura de Kokoschka.

Gran importancia tiene también el color para Kokoschka en cuanto medio de conseguir la sensación del espacio. La plasticidad de lo corporal y la profundidad sensible de los paisajes no resultan tanto de la perspectiva, que Kokoschka desprecia a menudo por principio, sino de los valores espaciales de su color.

Los temas que ocuparon al artista desde sus principios se continúan a partir de 1953. Al extremo oriental del Lago de Ginebra pintó su primera obra paisajística, "Dent du Midi" (1909-10). Después de 1953 volvió a pintar varias veces el mismo paisaje, pero siempre entre la primavera y el otoño, nunca en invierno como en la primera fecha. Del tema londinense surgieron desde 1953 seis grandes óleos, más que en sus años de viajes y durante su residencia en Londres. Hamburgo lo pintó tres veces de 1958 a 1961. Desolados aspectos urbanos – Berlín, Nueva York, la parte oriental de Londres – de los que Kokoschka no se había ocupado en mucho tiempo, merecieron otra vez ser objeto de representación, de acuerdo con la máxima que en su "Comenius" pone en boca de Rembrandt: "Tomad el mundo tal como es".

(1) Por la misma razón que anota aquí el elaborador del Catálogo, Heinz Spielmann, hemos preferido la expresión "estudio previo". Entre los adjetivos usuales en arte para indicar todo trabajo precedente a la obra definitiva (previo, preliminar, preparatorio...), el primero es el que menos sugiere la intención de fijar por anticipado el contenido, estructura o carácter finales.

Núm. 38: Elisabeth Furtwängler, 1971 (Cat. n.º 40)

Entre los habitantes de ese mundo, Kokoschka pinta lo mismo a los mortales de existencia retirada y oscura que a aquellos sin los cuales sería difícil concebir el panorama de nuestro tiempo. De ambos grupos de retratos se han reunido importantes testimonios en la presente selección.

Es asimismo de interés el parangón de las pinturas de los años cincuenta a setenta con los óleos anteriores, reunidos expresamente para su exposición en Madrid. En este grupo se incluyen obras de tanta importancia como los retratos de Alma Mahler (1913) y E. Ludwig (1914), la peculiar "Naturaleza muerta" de 1913/14, más bien viva y vivaz en su concepción, tema y desarrollo, así como las composiciones y paisajes realizados entre 1923 y 1937.

En comparación con la obra gráfica, los óleos pintados por Kokoschka desde 1953 presentan una proporción modesta de autorretratos. De ese tiempo existen sólo dos autorretratos. En uno de ellos aparece junto con su esposa, en el otro se le ve ante dos pequeñas figuras pintadas al fondo: una mujer y un diablo. En sentido simbólico, otros cuadros pueden considerarse también como autorrepresentaciones; así, el "Time Gentlemen please", concebido originariamente para un autorretrato en mosaico – y pintado durante y después de una enfermedad – y el "Saúl y David" regalado al Museo de Tel Aviv. Este último lo empezó Kokoschka el 1 de enero de 1966, esto es, en el mismo umbral del año en que cumpliría sus ochenta de vida y que habría de ser singularmente fecundo para la pintura del maestro. Durante 1966 produjo varias obras capitales: junto al "Saúl y David", el retrato de Konrad Adenauer, las vistas de Berlín y Nueva York, aparte algunas obras de carácter desenfadado, algo así como "intermezzi" entre la pintura mayor.

Muchos de los óleos están en relación directa con otras secciones del conjunto de la obra kokoschiana. El presente catálogo contiene datos que apuntan hacia dicha relación; sirva de ejemplo el óleo, de dimensiones más bien reducidas, que se conoce por "Las ranas". Esta pintura no sólo tiene que ver con las ilustraciones de la comedia de Aristófanes, sino que, parecidamente a esta pieza dramática, constituye una crítica de la sociedad actual. Al reverso del cuadro aparece esta inscripción: "Europas Sunset(1) – Prague, 23-8-68", es decir, la fecha de la entrada de los rusos en Praga.

Los ciclos de obra gráfica dedicados a la literatura universal – que durante los años 1963-1969 alcanzan una desusada amplitud y exigencia creati-

va –, así como el trabajo en la autobiografía y en la "Obra literaria", ésta con una extensión de cuatro volúmenes, concentraron por bastante tiempo las energías de Kokoschka. No es casual que los puntos culminantes de su pintura al óleo coincidan con los espacios de tiempo libre que el artista se reservaba entre las diversas tareas emprendidas.

1. Alma Mahler

Kokoschka retrató varias veces a la viuda del compositor Gustav Mahler: en un óleo – aquí con su propio autorretrato –, en dibujos, litografías y en abanicos. El óleo presente procede de 1913. Un dibujo relacionado con él lleva la fecha 17 de junio de 1913.

Oleo sobre lienzo. 56 × 62 cm.

Firm. d. ab.: OK.

Marlborough Fine Art.

Bibl.: Wingler, N.º 78; Heinz Spielmann:

"Oskar Kokoschka - Die Fächer für Alma Mahler" (O. K. - Los abanicos para A. M.).

Hamburgo, 1969 (reproducción).

2. Naturaleza muerta con angelote y conejo

Este cuadro tiene poco que ver con el género convencional de la naturaleza muerta. Quiere reflejar el ocaso del mundo en el ámbito de la naturaleza animal, a título de personal vivencia. En la cabeza del gato se han inscrito las facciones de Alma Mahler. La pintura se realizó a fines de diciembre de 1913 y comienzo de enero de 1914, inmediatamente antes del célebre cuadro "La novia del viento".

Oleo sobre lienzo. 90 × 120 cm.

Firm. d. ab.: OK.

Marlborough Fine Art.

Bibl.: Wingler, N.º 95.

3. E. Ludwig (El ciego)

El retrato figura entre los pintados por sugerencia de Adolf Loos, arquitecto vienés amigo de Kokoschka. El retratado era un conocido de Loos.

Fecha, 1914.

Oleo sobre lienzo. 125 × 79 cm.

Firm. i. ab.: OK.

Marlborough Fine Art.

Bibl.: Wingler, N.º 100.

4. Muchacha con flores

La composición cromática alcanza su punto culminante en los cuadros de Kokoschka correspondientes a los años de Dresde, como testifica de modo ejemplar la presente pintura. Fecha probable, 1923.

Oleo sobre lienzo. 73 × 60 cm.

Firm. i. ab.: OK.

Marlborough Fine Art.

Bibl.: Wingler, N.º 159.

(1) "El ocaso de Europa".

5. Lago de Ginebra II

Primer paisaje de Kokoschka. Procede de 1909 y está pintado a orillas del Lago. Vista del "Dent du Midi". Otras dos vistas del Lago aparecen más adelante, en 1924, encabezando la serie de paisajes europeos realizados por Kokoschka durante sus viajes, después de abandonar la Academia de Dresde.

Oleo sobre lienzo. 80 × 119 cm.

Marc. i. ab.: OK.

Marlborough Fine Art.

Bibl.: Wingler, N.º 164. (En la misma obra se suministra más bibliografía sobre el tema.)

6. Burdeos. Catedral

A fines de 1924 y principios de 1925 viajó Kokoschka por el suroeste de Francia. En Burdeos pintó también el teatro de la ciudad.

Oleo sobre lienzo. 80 × 60 cm.

Marc. i. ab.: OK.

Marlborough Fine Art.

(Antes, en la Galería Nacional de Berlín).

Bibl.: Wingler, N.º 176. (En la misma obra, más bibliografía.)

7. París, El Louvre

Paul Cassirer encargó a Kokoschka la realización de "vistas" de ciudades y paisajes europeos. La del Louvre se hizo probablemente en la primavera de 1925.

Oleo sobre lienzo. 73 × 100 cm.

Marc. i. ab.: OK.

Marlborough Fine Art.

(Antes, en la Kunsthalle de Hamburgo).

Bibl.: Wingler, N.º 183.

8. Paisaje vienés con figura de muchacha

Pintado por Kokoschka, otoño de 1933, en la linde del Bosque de Viena.

Oleo sobre lienzo. 56 × 76 cm.

Marc. i. ab.: OK.

Marlborough Fine Art.

Bibl.: Wingler, N.º 279.

9. Madre e hijo (en el jardín)

Poco antes de abandonar Viena y trasladarse a Praga, pintó Kokoschka el presente óleo, uno de los últimos de esa etapa artística. Ya en 1931 había elaborado algunas ideas para esta pintura.

Fecha, 1934.

Oleo sobre lienzo. 56 × 75 cm.

Firm. d. ab.: OK.

Marlborough Fine Art.

Bibl.: Wingler, N.º 281 (En la misma obra, más bibliografía).

10. Praga. Puerto fluvial en el Moldava

El cuadro, no citado hasta ahora en la bibliografía sobre Kokoschka, es un boceto para el óleo, de mayor empeño, que presenta también una vista del río y paisaje de fondo. Figura entre las obras realizadas en 1937 que tienen por tema la ciudad de Praga.

Oleo sobre lienzo. 54,4 × 75 cm.

Firm. i. ab.: OK.

Bibl.: Sobre el óleo definitivo,

cf. Jan Tomeš: "Kokoschka - The Artist in Prague", Londres, 1967, p. 58 s.

11. Glion. Vista del Lago de Ginebra

Pintado del 6 de febrero al 6 de marzo de 1956 desde la ventana de un hotel de Montreux. Al fondo a la izquierda, y a la orilla del lago, Villeneuve y el valle superior del Ródano; por encima, el Dent du Midi.

Oleo sobre lienzo. 81 × 114 cm.

Marc. al dorso: Glion OK 1956.

Colección Wilhelm Reinold, Hamburgo.

Bibl.: Wingler, N.º 391;

Cat. Hamburgo 1962, N.º 70.

12. Dos muchachas

Empezado en 1953, continuado, en una parte esencial, en 1956, y modificado y concluido el año 1964.

Oleo sobre lienzo. 90 × 65,5 cm.

Firm. i. ab.: OK.

Marlborough Fine Art.

Bibl.: Wingler, N.º 392; Cat. Zurich 1969,

N.º 117; Cat. Marlborough, 1966, lámina 20.

13. Los niños Davis

La pintura de los niños del coleccionista Richard S. Davis se hizo en Nueva York el año 1957.

Oleo sobre lienzo. 90 × 120 cm.

Autógrafo:

Richard, Margery and John Davis, New York.

14. El cedro

Kokoschka pintó este cuadro el año 1958 en Clarens, muy cerca de la casa de Elisabeth Furtwängler.

Oleo sobre lienzo. 81 × 115 cm.

Firm. i. ab.: OK.

Prof. Derek Jackson, París y Lausana.

Bibl.: Cat. Viena 1971, N.º 82.

Núm. 39: Paisaje vienés, con figura de muchacha, 1933 (Cat. n.º 8)

15. Vista desde la Casa Axel Springer en Hamburgo

El segundo de los cuadros de Hamburgo de Kokoschka lo realizó el pintor en 1958 por encargo del editor Axel Springer. La vista desde el último piso del edificio de la editorial permite reconocer una fase de la reconstrucción de la ciudad, notablemente cambiada hoy día.

Oleo sobre lienzo. 84 × 131 cm.

Marc. d. ab.: OK.

Axel Springer Verlag AG, Berlin-Hamburgo.

Bibl.: Cat. Hamburgo 1962, N.º 73;

Horstmann, 1965, p. 22; Cat. Zurich 1966,

N.º 107; Cat. Viena 1971, N.º 83.

16. El puerto de Hamburgo

En el verano de 1961 pintó Oskar Kokoschka esta vista del puerto y la ciudad de Hamburgo desde una grúa de los astilleros Stülcken.

El encargo procedía del coleccionista hamburgués Wilhelm Reinold. Una variante de la presente vista está en la litografía del mismo año hecha para el "Griffelkunst" de Hamburgo.

Oleo sobre lienzo. 90 × 120 cm.

Marc. i. ab.: OK.

Colección Wilhelm Reinold, Hamburgo.

Bibl.: Cat. Hamburgo 1962 N.º 74 y portada;

Horstmann 1965, p. 25; Cat. Viena 1971,

N.º 88.

17. Vicente Palotti

A finales de 1961 y principios de 1962 pintó Kokoschka, basándose en la mascarilla del Santo, el retrato que le encargaron los religiosos Palottinos de Friedberg, cercanías de Ausburgo. Sobre el proceso de realización de esta pintura escribió el autor un comentario que aparecía en el tercer volumen de su obra literaria.

Oleo sobre lienzo. 115 × 80 cm.

Provincialato de los Palottinos,

Friedberg-Ausburgo.

Bibl.: Cat. Zurich 1966, N.º 114.

18. Autorretrato con Oida

El doble retrato del pintor y su mujer se empezó el día de Año Nuevo de 1963 y se terminó poco más tarde.

Oleo sobre lienzo. 89 × 115,5 cm.

Firm. i. ab.: OK.

Marc. al dorso: OK 1-1-63.

Bibl.: Cat. Zurich 1966, N.º 116; Cat. Viena

1971, N.º 91; Cat. Munich 1971, N.º 52 y

portada.

19. Ralda Nash

Lo mismo que en el caso del retrato de Pablo Casals del año 1954, Kokoschka pintó en 1963 un estudio de Ralda Nash y luego un retrato más terminado. Se trata de dos rarezas dentro de su obra.

Estudio. Oleo sobre lienzo. 99,5 × 73 cm.

Firm. a. i.: OK.

Propiedad particular, Inglaterra.

20. Ralda Nash

Oleo sobre lienzo. 100,5 × 73 cm.

Firm. d. ab.: OK.

Propiedad particular, Inglaterra.

21. Naturaleza muerta con pájaro

El pájaro asombrado junto al frutero tuvo por modelo una figurilla de madera, sin pretensiones, que había en la casa de Kokoschka. El cuadro data de 1964.

Oleo sobre lienzo. 65 × 73 cm.

Firm. d. ab.: OK.

Bibl.: Cat. Zurich, N.º 118.

22. Saúl y David

En la doble representación del viejo rey Saúl se pintó Kokoschka a sí mismo en el año en que cumplía los ochenta y en edad juvenil.

Empezó la pintura el 1 de enero de 1966 y la donó al Museo de Tel Aviv, con motivo de la inauguración de éste en abril de 1971.

Oleo sobre lienzo. 100 × 130 cm.

Firm. i. ab.: OK.

Museo de Tel Aviv.

Bibl.: Cat. Zurich 1966, N.º 119; Cat.

Marlborough 1969, p. 7.

23. Konrad Adenauer

El conocido y muy discutido retrato del primer Canciller de la República Federal de Alemania se pintó en Cadenabbia el año 1966, por encargo de una revista ilustrada. El valor de su trabajo fue donado por el artista para una institución benéfica en ayuda de la infancia.

Sobre el encuentro de Adenauer y Kokoschka aparecieron varias crónicas y otras informaciones, así como un artículo del pintor en la publicación dedicada a la memoria del Canciller.

Oleo sobre lienzo. 132 × 102 cm.

Firm. i. ab.: OK.

Parlamento Federal, Bonn.

Bibl.: Cat. Zurich 1966, N.º 120; Bastei

Galerie der grossen Maler, N.º 26,

"Kokoschka", Bergisch-Gladbach, 1967,

portada; Cat. Munich 1971, N.º 73.

Núm. 40: Praga, puerto fluvial en el Mondava, 1937 (Cat. n.º 10)

24. Berlín, 13 de agosto de 1966

Por encargo del editor Axel Springer, Kokoschka pintó, en 1966, esta vista de la parte oriental de la ciudad desde el edificio de la editorial. En segundo plano se ve el muro y un centinela con perro.

Oleo sobre lienzo. 105 × 140 cm.

Firm. i. ab.: OK.

Axel Springer Verlag AG, Berlín-Hamburgo.

Bibl.: "Kokoschka malt Berlín" (K. pinta Berlín), Berlín, 1966; Cat. Viena 1971, N.º 93.

25. La mañana y la tarde

Como una especie de paráfrasis del cuadro de 1919 "El poder de la música", muy estimado por el propio artista, Kokoschka realizó en 1966 la presente obra. Al propio tiempo hizo una litografía sobre el mismo motivo para el Kunstverein de Hamburgo.

Oleo sobre lienzo. 90 × 130 cm.

Firm. i. ab.: OK.

Marlborough Fine Art.

26. El amante desdeñado

Juntamente con "La novia del marino", esta obra constituye un *intermezzo* de menor trascendencia entre los cuadros de ciudades y los retratos de los años 1966/68. Data de 1966.

Oleo sobre lienzo. 81 × 116 cm.

Firm. d. ab.: OK.

Marlborough Fine Art.

Bibl.: Cat. Marlborough 1969, grabado 22.

27. La novia del marino

Obra comenzada en 1967. Kokoschka siguió trabajando en ella hasta 1968 y la cedió para la exposición de Marlborough de 1969. En 1970 la modificó en algunas partes y la dio por terminada.

Oleo sobre lienzo. 100 × 81 cm.

Firm. d. ab.: OK.

Marlborough Fine Art.

Bibl.: Cat. Marlborough 1969, grabado 23;

Cat. Viena 1971, N.º 95.

28. Vista de Londres

En mayo de 1967 decía Kokoschka en una carta: "Desde el piso 24, el balcón abierto, con un viento y una lluvia fortísimos, pinté una River-View de 140 cm." Poco después de terminada esta "vista del río" dibujó la serie de litografías titulada "Londres desde el Támesis".

Para las litografías, cf. Cat. Hamburgo 1970, N.º 274-282.

Oleo sobre lienzo. 91,5 × 136,5 cm.

Firm. i. ab.: OK.

Propiedad particular, Inglaterra.

Bibl.: Tomeš, p. 84-85.

Estudios previos para el óleo "Las ranas"

En 1967 Kokoschka se dedicó a realizar los grabados sobre temas de "Las ranas" de Aristófanes (cf. Cat. Hamburgo 1970, pp. 124-131). En el otoño el artista y su esposa vivieron en Gsteig, donde aquél dibujó un cuaderno de apuntes de sapos y tortugas, cuaderno que está íntimamente relacionado con el óleo "Las ranas".

Dimensiones del cuaderno, 32 × 47 cm.

En la cubierta lleva escrito: Chalet Gstdli, Gsteig OK. 1967.

29. Dos sapos frente a frente

Una obra semejante de Kokoschka lleva el título "Acercamiento desconfiado".

Tizas de colores. Dibujo, 25,7 × 45,5 cm.

30. Dos sapos a la caída del sol

Dibujo, 31,5 × 46,5 cm.

31. Dos sapos con el sol seminublado

Dibujo, 31,5 × 46,5 cm.

Firm. i. ab.: OK 1. X. 67.

32. Las ranas

En febrero de 1968 comenzó Kokoschka esta pintura y siguió trabajando en ella. En el verano, después del viaje a Turquía, quedaría terminada. El título definitivo y el breve comentario al dorso los puso el pintor con ocasión de la entrada de las tropas rusas en Checoslovaquia.

Oleo sobre lienzo. 61 × 91,5 cm.

Firm. d. ab.: OK.

Marc. al dorso: Europas Sunset - Prague 23-8-68.

Propiedad particular, Austria.

Bibl.: Cat. Marlborough 1969, grabado 24;

Cat. Viena 1971, N.º 97.

33. Gstaad

Olda y Oskar Kokoschka visitaban con frecuencia a unos amigos en Gstaad, lugar de los Alpes suizos. El cuadro fue pintado después de la estancia de los Kokoschka en esa localidad, entre 1967 y 1968.

Oleo sobre lienzo. 90 × 110 cm.

Marlborough Fine Art.

34. Estambul

Pintado durante un viaje a Turquía en la primavera de 1968; desde la residencia del Profesor Rudolf Naumann, Director del Instituto Arqueológico Alemán de Estambul.

Oleo sobre lienzo. 80 × 129,5 cm.

Firm. d. ab.: OK.

Marlborough Fine Art.

Bibl.: Cat. Viena 1971, N.º 96.

Núm. 41: Muchacha con gato, 1937 (Cat. n.º 44)

35. Autorretrato

Ya en diciembre de 1968 trabajó Kokoschka sobre la idea de las figuras "mujer y diablo". El autorretrato lo comenzó el día de Año Nuevo de 1969. En esta obra están incorporadas las citadas figuras.

Oleo sobre lienzo. 90 × 69 cm.

Firm. i. ab.: OK.

Marlborough Fine Art.

Bibl.: Cat. Marlborough 1969, grabado 25; Cat. Viena 1971, N.º 98; Cat. Munich 1971, N.º 55; Oskar Kokoschka: "Mein Leben". Munich, 1971, p. 315.

36. Agatha Christie

En abril y mayo de 1969 Olda y Oskar Kokoschka hicieron un viaje a Inglaterra. En esta ocasión pintó el artista el retrato de la famosa escritora.

Sobre la forma en que surgió este cuadro escribió Agatha Christie un pequeño trabajo para la publicación conmemorativa dedicada a Kokoschka en Pöchlarn el año 1973.

Oleo sobre lienzo. 81 × 112 cm.

Firm. d. a.: OK.

Propiedad particular, Inglaterra.

Bibl.: Cat. Viena 1971, N.º 99; Cat. Munich 1971, N.º 56; edición conmemorativa, Pöchlarn, desde p. 28.

37. Vista de Londres con San Pablo

Durante el mismo viaje en el que Kokoschka pintó el retrato de Agatha Christie, produjo también (1969) la más reciente vista de Londres. Realizó el cuadro desde un elevado edificio situado algunos kilómetros al este de San Pablo. En primer término aparecen zonas de nueva construcción de trazado irregular. En el horizonte se ve el edificio del Parlamento.

Oleo sobre lienzo. 101 × 136 cm.

Firm. i. ab.: OK.

Propiedad particular, Palma de Mallorca.

Bibl.: Cat. Viena 1971, N.º 100; Tomeš, p. 88/89.

38. Retrato de niño

El retrato del hijo de Sofía Loren y Carlo Ponti fue pintado el año 1970 en Villeneuve, por encargo de la Alete GmbH, Munich.

Oleo sobre lienzo. 114 × 81 cm.

Firm. i. ab.: OK.

Se encuentra en la Nueva Pinacoteca de Munich, como cesión de la Alete GmbH.

Bibl.: Cat. Viena 1971, N.º 101; Cat. Munich 1971, N.º 58.

39. Time Gentlemen Please

En el presente cuadro, empezado durante el invierno siguiente a las dos grandes exposiciones celebradas en Viena y Munich con motivo del 85 aniversario de Kokoschka, llevó éste a cabo una idea concebida originariamente para un mosaico. (1)

Oleo sobre lienzo. 130 × 100 cm.

Firm. i. ab.: OK.

Marlborough Fine Art.

40. Elisabeth Furtwängler

El retrato de la esposa del gran Director de Orquesta Wilhelm Furtwängler, amigo de Kokoschka, data de 1971.

Oleo sobre lienzo. 97 × 73 cm.

41. Peer Gynt

El personaje de Ibsen interesó mucho a Kokoschka desde su juventud. En otoño de 1972 comenzó su trabajo con un dibujo previo al pastel. La pintura la concluyó en 1973.

Oleo sobre lienzo. 115,5 × 89 cm.

Firm. d. ab.: OK.

42. Mal de ojo

Esta composición de la muchacha con el pavo real, comenzada por Kokoschka en 1972 y acabada en 1973, recibió el título después de realizado el lienzo.

Oleo sobre lienzo. 116,5 × 89 cm.

Firm. i. ab.: OK.

43. Lady Mary Dunn

Pintado en el verano de 1973.

Oleo sobre lienzo. 99,5 × 81 cm.

Firm. i. ab.: OK.

44. Muchacha con gato

Comenzado en la primera mitad de 1973 y terminado a principios de 1974.

Oleo sobre lienzo. 100 × 81,5 cm.

(1) Sobre la concepción de este cuadro, la sección VIII del Cat. ("Ecce homo" "Ecce homines").

II. ACUARELAS

Desde los años de la Kunstgewerbeschule (Escuela de Oficios Artísticos) de Viena, en que el pintor trabajó con Carl Otto Czeschka, la acuarela vino a tener dentro de su obra una importancia tan grande como la pintura al óleo o al temple, como los dibujos o el grabado. De estas acuarelas siguen siendo todavía relativamente escasas las que han llegado a ser conocidas por el público. En las grandes exposiciones retrospectivas –por ejemplo, la de la Kunsthaus de Zurich, 1966, o la del Belvedere de Viena, 1971– constituyeron una parte notable de las mismas, parte, sin embargo, en la cual se reparó menos que en las otras técnicas de pintura y en las series o ciclos de obra gráfica. Durante los últimos años, sólo la exposición del Musée d'art moderne de París, concentrada en las acuarelas, dibujos y obra gráfica, destacó más marcadamente la primera de estas técnicas artísticas dentro de la obra de Kokoschka.

Todas las acuarelas están realizadas sobre papel especial de tina.

45. Rama de cerezo

1957.

Superficie pintada, 35 × 42,8 cm.

Hoja, 47,5 × 63 cm.

Firm. d. ab.: O. Kokoschka 57.

46. Jardín de Villeneuve

1957.

Superficie pintada, 47 × 63,5 cm.

Hoja, 48,5 × 63,5 cm.

Firm. i. ab.: O. Kokoschka 57.

47. "Las tres Gracias"

1958.

Superficie pintada, 49 × 46,7 cm.

Hoja, 63,3 × 48,5 cm.

Firm. d. ab.: O. K. VI 58.

Bibl.: Russel, lámina XIII y portada.

El propio pintor gusta de hablar de sus acuarelas como "ejercicios de dedos". Puede referirse a las acuarelas de flores, casi las únicas que han llegado a ser conocidas. Ese gesto de quitarle importancia a ese trabajo no puede engañarnos ni ocultarnos la profunda seriedad y la intensidad con que Kokoschka pinta sus acuarelas. Pero tal actitud de subestimación es, a su vez, una señal de la extraordinaria facilidad, claridad y transparencia de color apreciables en estas obras. Quien está acostumbrado a contemplar, por ejemplo, el fulgurante, denso colorido de las acuarelas de un Emil Nolde o ha penetrado en las de otros artistas –acuarelas, a menudo, más dibujadas que pintadas–, ante el modo de hacer de Kokoschka tendrá que orientarse de nuevo. En estas acuarelas, el papel mismo es tan importante como el color; en cuanto fondo, viene a formar parte del color y del dibujo. En esta sección de la obra del pintor se nos revelan, casi en mayor medida que en todo el resto de su producción, la espontaneidad y la firmeza, la libertad y seguridad del proceso artístico.

La selección de obras que aquí se presenta –pocas de ellas, por cierto, se han expuesto ni reproducido hasta ahora– permite apreciar la continuidad y variedad de la acuarela en Kokoschka desde los años cincuenta, paralelamente a los óleos de la misma etapa de su pintura.

48. "Ha sido"

1958.

Superficie pintada, 47,5 × 44,7 cm.

Hoja, 63 × 48,4 cm.

Firm. d. ab.: O. K. May 58.

49. "Sepulcro"

1958.

Superficie pintada, 42,2 × 56,7 cm.

Hoja, 48,4 × 63 cm.

Firm. d. ab.: O. K. May 58.

50. Granadas, pájaro y serpiente

1958.

Superficie pintada, 31 × 62 cm.

Hoja, 49,4 × 62,6 cm.

Firm. d. ab.: O. K. May 58.

51. Lirios amarillos y azules

1960.

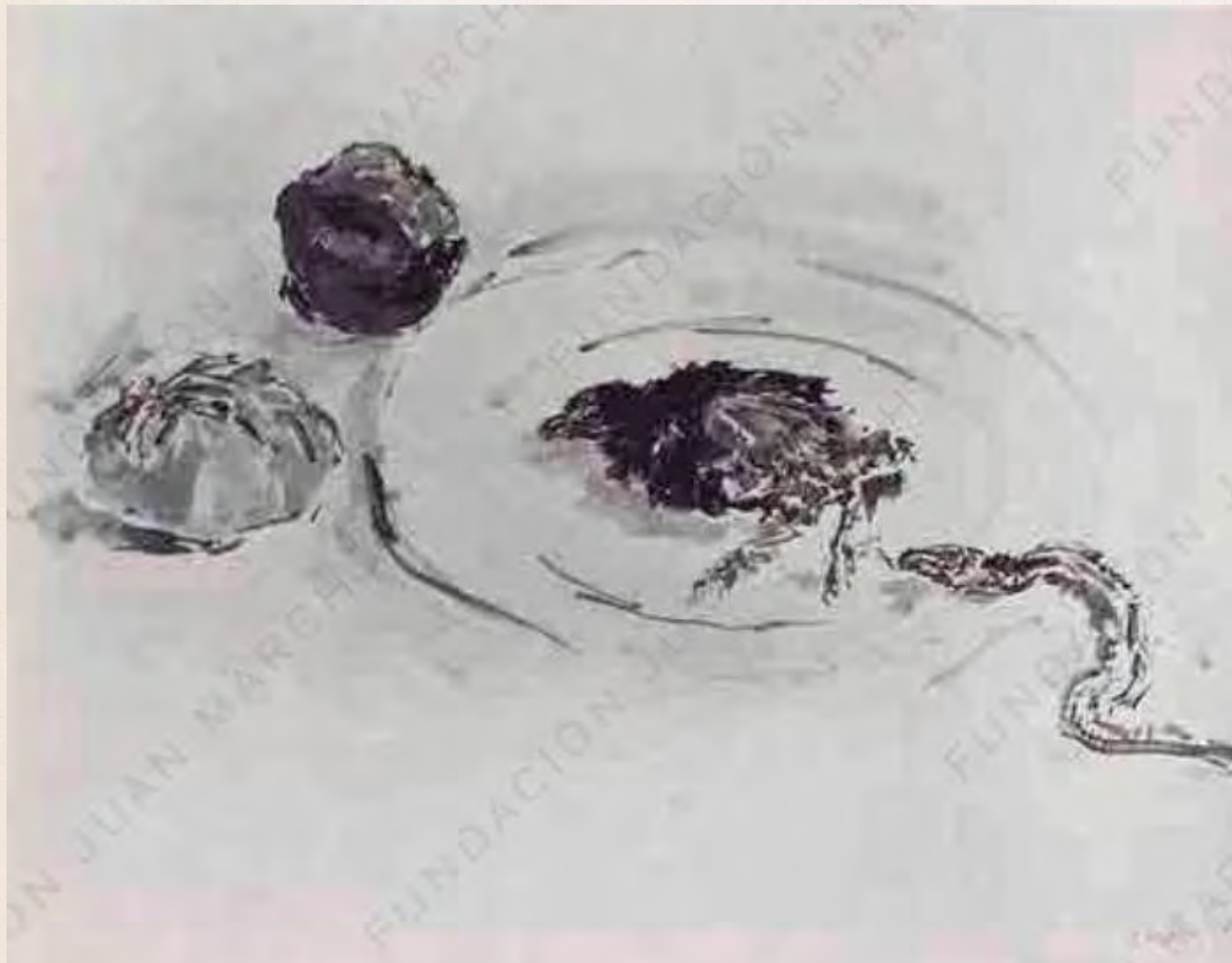
Superficie pintada, 46,5 × 40,5 cm.

Hoja, 63,6 × 47,8 cm.

Firm. d. ab.: O. Kokoschka, 1960.

Bibl.: Russel, lámina XV.

- 52. Rama de castaño**
1960.
Superficie pintada, 59,5 × 47,5 cm.
Hoja, 63,3 × 48 cm.
Firm.: i. ab.: O. Kokoschka, 1960.
- 53. Jardín de Villeneuve (Primavera)**
1961.
Superficie pintada, 44,5 × 64,5 cm.
Hoja, 45,5 × 65,5 cm.
Firm. d. ab.: O. Kokoschka 61.
- 54. Jardín de Villeneuve (Verano)**
1961.
Superficie pintada y hoja, 50 × 65,5 cm.
Firm. d. ab.: O. Kokoschka/64.
- 55. Uvas y pámpanos**
1964.
Superficie pintada, 63,5 × 47,5 cm.
Hoja, 65,8 × 50 cm.
Firm. d. ab.: O. Kokoschka/1964.
- 56. Autorretrato**
1964.
Superficie pintada, 61,5 × 47,5 cm.
Hoja, 63 × 48,5 cm.
Marc. y firm. d. ab.:
"Für Elisabeth Furtwängler
von Ihrem O. Kokoschka zu Xmas 1964."
(Para Elisabeth Furtwängler, de O. Kokoschka,
Navidades 1964).
Colección Elisabeth Furtwängler.
- 57. Tortugas**
1968.
Superficie pintada, 55,5 × 36,7 cm.
Hoja, 65,7 × 50 cm.
Firm. d. ab.: O. Kokoschka 6. 68.
- 58. Gato y ratón**
1969.
Superficie pintada, 62 × 48,8 cm.
Hoja, 65 × 50 cm.
Firm. d. ab.: O Kokoschka 19. 11. 69.
- 59. Flores de primavera**
1970.
Superficie pintada, 44,2 × 48,8 cm.
Hoja, 65 × 50 cm.
Firm. d. ab.: 28. IV. 70 O Kokoschka.
- 60. Pico carpintero**
1971.
Superficie pintada, 46,5 × 33,5 cm.
Hoja, 65,5 × 48,2 cm.
Firm. d. ab.: O. Kokoschka 1971.
- 61. Pico carpintero**
1971.
Superficie pintada, 53,5 × 46,5 cm.
Hoja, 65,6 × 47,7 cm.
Firm. d. ab.: O. Kokoschka 1971.

III. OBRA GRAFICA: AUTORRETRATOS DE KOKOSCHKA Y RETRATOS DE OLDA KOKOSCHKA

En las conversaciones que para el rodaje de su "Comenius" sostuvo Kokoschka con el director y los actores, manifestó el maestro repetidamente que todos sus personajes son autorrepresentaciones, autorretratos. En efecto, el autorretrato es para él tema reiterado, especialmente en los dibujos y la obra gráfica, y ello no sólo en un sentido amplio sino como verídica representación de sí mismo.

La medida en que, por ejemplo, el tema de los mosaicos "Ecce Homo" - "Ecce homines" se halla vinculado con el de la autorrepresentación, nos la revela el proceso creativo de esos mosaicos y del óleo "Time Gentlemen please".

La motivación externa, durante los años últimos, dependió de variadas circunstancias. Para una publicación de la "Edición de Beauclair", Kokoschka hizo un grabado a la punta seca (1). En el 85 aniversario del artista (1 de marzo de 1971), al publicarse el álbum de la "Edición de Beauclair", hizo una litografía con destino a la tirada limitada de la "Obra gráfica" que preparaban Friedrich Welz y Hans Maria Wingler. En 1969 se había anticipado a ambas estampas un grabado para el primer volumen de la "Obra literaria". El año 1972 siguieron los dos grabados (N.º 66 y 67 del Catálogo), así como el "Autorretrato en el árbol, con perros ladrando" para la portada del volumen de narraciones, y en 1973 un "Autorretrato ante la mesa escritorio", destinado al tercer volumen de la misma obra.

Esta "revisión" casi anual de la figura propia tiene su tradición en la línea creativa de Kokoschka. Sobre ese trasfondo deben contemplarse los nuevos autorretratos, al igual que los retratos de su esposa Olda.

(1) Importa advertir que Kokoschka no ha utilizado nunca la técnica del aguafuerte. Todos sus grabados sobre plancha metálica están hechos a "punta seca". A este procedimiento se refiere, pues, el Catálogo cuando emplea el término *grabado*, a no hacerlo de forma genérica para cualquier sistema de estampación, como litografía, serigrafía, etc. (lo que se entiende también por "gráfica" u "obra gráfica").

ALBUM CONMEMORATIVO DEL 1 DE MARZO DE 1971

Contiene el álbum la conferencia de Kokoschka titulada "Bild, Sprache, Schrift" (Imagen, lenguaje, escritura) y el grabado "Autorretrato a punta de acero". El álbum apareció con ocasión del octogésimo quinto aniversario del artista. El texto de la conferencia corresponde a la versión presentada por Hans M. Wingler en "Oskar Kokoschka - Escritos 1907-1955". El grabado (punta seca) fue estampado por Hermann Steidle con la prensa de Oskar Kokoschka existente en la Folkwang-Schule de Essen. El texto lo imprimió Johannes Weisbecker, Frankfurt del Main. De la tipografía se ocupó Heinz Richter.

La edición corriente comprendió un centenar de ejemplares y 75 la edición limitada (ésta con el suplemento de una prueba del grabado sobre papel Japón elaborado a mano). Se imprimieron, además, 24 ejemplares para el artista y la editorial, no venales. Edición de Beauclair.

Se expone uno de los citados ejemplares no venales.

62. Cubierta del álbum

Caballo en actitud de saltar e iniciales O. K. Impresión a troquel, en gris oscuro, sobre cartón gris de tina, según dibujo de un catálogo de las exposiciones de Kokoschka en Hamburgo, 1965 y 1970. Dimensiones de la impresión, 12 x 14,8 cm. Dimensiones del álbum, 49,5 x 35,5 cm.

63. "Autorretrato a punta de acero"

Punta seca. Plancha, 29,3 x 20 cm. Lámina, 28,8 x 33,7 cm. Marc. en la plancha, d. al centro: OK/70. Firm. d. ab.: O. Kokoschka. El grabado se realizó el 17 de agosto de 1970. Bibl.: Cat. París 1974, N.º 206.

64. Autorretrato al cumplir los 85 años
Litografía con destino a la edición limitada de la "Obra gráfica", preparada por H. M. Wingler y F. Welz.
Litografía, 30,4 × 16,8 cm.
Lámina, 56,2 × 45 cm.
Firm. y fecha sobre la piedra litográfica,
d. ab.: OK 1.3.71.
Firm. d. ab.: O Kokoschka.

**DIBUJOS Y GRABADOS (PUNTA SECA)
PARA "LA OBRA LITERARIA"
DE OSKAR KOKOSCHKA**

Para las ediciones limitadas de "La obra literaria" de Oskar Kokoschka, hechas por Heinz Spielmann y publicadas por Haf Christians Verlag, Hamburgo, 1973 y ss., se estamparon tres grabados, realizando la estampación Hermann Steidle en la prensa de O. K., de la Folkwang-Schule, Essen. La edición se divide así:
De cada tirada: 30 ejemplares en papel de tina, con grandes márgenes.
Lámina, 27,3 × 23,7 cm.
100 ejemplares en papel de tina.
Lámina, 22 × 14,2 cm.
Además, algunas láminas de prueba de ambas tiradas.

65. "Autorretrato. 1970"
Plancha, 15,3 × 9,3 cm.
Firm. d. ab.: O. Kokoschka.
Realizado en la primavera de 1970.
Aparecido con el volumen I
("Poesía y teatro"), primavera de 1973.

66. "Oida. 1972"
Retrato de la esposa del artista.
a) Edición limitada.
Plancha, 17,5 × 12,5 cm.
b) Edición corriente.
Plancha, 16 × 9,7 cm.
Firm. d. ab.: O. Kokoschka.
Realizado en el otoño de 1972.
Aparecido con el volumen II ("Narraciones"), primavera de 1974.

67. "Autorretrato. 1972"
Plancha, 15,2 × 9 cm.
Firm. d. ab.: O Kokoschka.
Realizado en el otoño de 1972.
Aparecerá con los volúmenes III y IV
("Conferencias, discursos, ensayos").

68. Autorretrato en el árbol, con perros ladrando
Rotulador. Dibujo, 23 × 15,2 cm.
Hoja, 35,7 × 25,4 cm.
Firm. d. ab.: OK.
Realizado en el verano de 1973.
Dos colores (rojo y negro), reproducido en la sobrecubierta del volumen II ("Narraciones").

69. Autorretrato ante la mesa escritorio
Rotulador. Dibujo, 25,5 × 21,5 cm.
Hoja, 32 × 24 cm.
Firm. d. ab.: OK.
Realizado en el otoño de 1973.
Para la sobrecubierta del volumen III
("Conferencias, discursos, ensayos sobre arte").

IV. OBRA GRAFICA: RETRATOS

De modo diferente a lo que sucede con los óleos, ante los dibujos de Kokoschka el contemplador puede descubrir directamente el proceso de desarrollo de una idea plástica. Ello, naturalmente, sólo resulta posible en presencia de toda la serie de obras producidas con un determinado motivo o cuando, al menos, se tiene a la vista una selección coherente del conjunto. Los dibujos de retrato de los años 1972, 1973 y 1974 ofrecen esa posibilidad. Kokoschka ve dentro, "dibuja dentro", penetra en la otra persona. A partir del estudio total de la *topografía* de un rostro, va haciendo visible paso a paso su carácter. La serie de dibujos expresa sucesivamente facetas de la personalidad. Contemplación, capacidad de autoafirmación y empuje, energía proyectada hacia dentro o hacia fuera... surgen, como exactos componentes, en la efigie de cada uno de los retratados.

Los dos retratos de Golda Meir no son mera variación, pese a que se dibujaron en brevísimo tiempo. Esos retratos traducen bondad y tensión humanas, no presentan la marca de lo "representativo" e "importante" que suele caracterizar a los retratos de personalidades políticas. Las dos litografías forman parte de una serie dibujada por Kokoschka en marzo de 1973 para la Jerusalem-Foundation. El artista se vio limitado tanto por la escasez de tiempo de los políticos y dignatarios religiosos que para él posaron como por sus propios planes de trabajo. Kokoschka dibujó cada día uno o dos retratos para el álbum. Este vino a constituir una prueba documental de que en Jerusalén es realidad la convivencia entre personas de diferentes credos o convicciones.

Cierto retrato de especial índole dio lugar a toda una serie de dibujos en agosto de 1973. El matrimonio Kokoschka tenía por huésped a Jenny Abel, una joven violinista alemana, intérprete de sonatas de Bach y Bartok. Kokoschka la dibujaba mientras ella tocaba el violín, y el diferente tempo de la música obligaba al maestro a seguirlo en su trabajo. Las diez hojas de retratos son el resultado de algunas horas de tarea en dos días consecutivos. Una semana más tarde dibujó un retrato en el más estricto sentido de este término. La serie de dibujos está en muy cercana relación con cuadros y grabados producidos anteriormente: con los dibujos y litografías "Variaciones sobre un tema" y "El concierto" de 1921, así como con los retratos de Pablo Casals y de Sviatoslav Richter.

70. La actriz Tilla Durieux

Litografía. 1920.

Prueba sobre papel Japón.

Dibujo, 62,5 × 47 cm.

Lámina, 77 × 52,5 cm.

Firm. sobre la piedra, d. ab.: OK.

Firm. d. ab.: O Kokoschka.

Bibl.: Arntz, 115.

71. Ruth III

(La actriz Ruth Landshoff).

Litografía. 1922.

Ejemplar 24/109.

Dibujo, 68,8 × 44 cm.

Lámina, 78 × 52 cm. (aproximadamente).

Firm. i. ab.: O Kokoschka.

Bibl.: Arntz 138.

72. Cristo en la cruz se inclina hacia los niños hambrientos

Esta litografía, por iniciativa y a expensas de Kokoschka, se reprodujo en forma de cartel en favor de los niños hambrientos de Viena.

Editado en Londres a finales de 1945, con inscripción en inglés, francés y español.

Dibujo, 60,8 × 48,5 cm.

Lámina, 76,2 × 50,5 cm.

Marc. sobre la placa litográfica:

Arriba, "INRI - En memoria de los niños de Viena que morían de hambre este año 1946".

Abajo, O. Kokoschka.

Obsequio del artista a la Fundación Juan March.

Jenny Abel

La violinista interpretó en el estudio de Kokoschka, en agosto de 1973, algunas sonatas de Bach y Bartok. Mientras ella tocaba, Kokoschka hacía los dibujos. La siguiente serie contiene todos aquellos trabajos.

73. Retrato de Jenny Abel

Carbón. Papel de tina.

Dibujo, 74,6 × 38 cm.

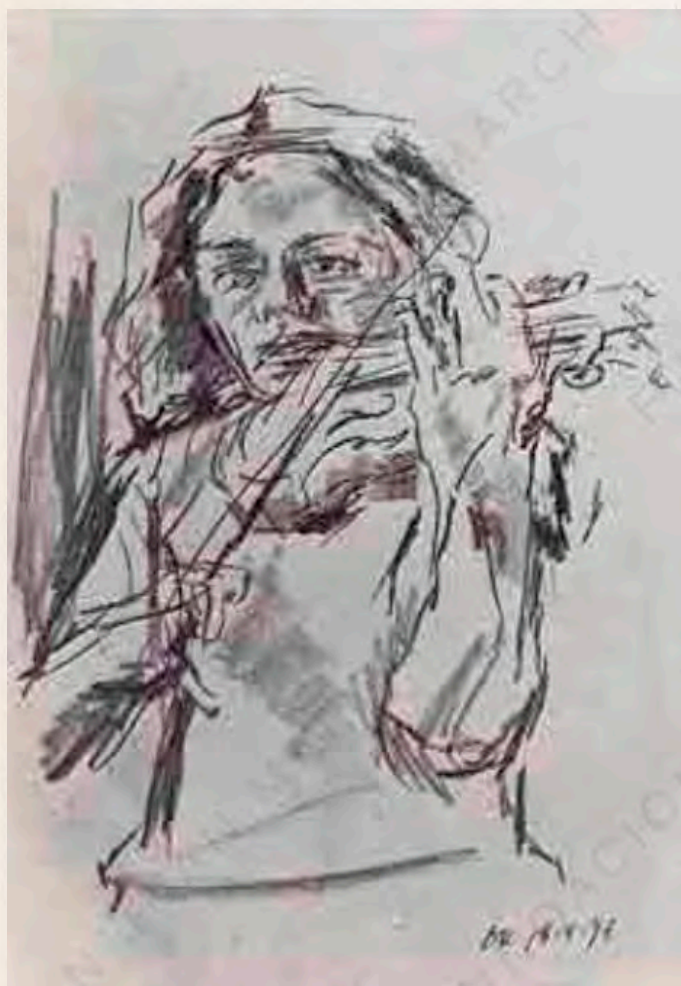
Hoja, 62,5 × 50,3 cm.

Firm. d. ab.: OK 24. 8. 73.

74.-80. Jenny Abel

Sonatas de Bach y Bartok, I- VII.

- I. Dibujo, 53,5 × 39 cm.
Hoja, 65 × 50 cm.
Firm. d. ab.: OK 17.8.73/1.
- II. Dibujo, 52,5 × 39,5 cm.
Hoja, 61,8 × 50 cm.
Firm. d. ab.: OK 17.8.73/2.
- III. Dibujo, 50 × 40 cm.
Hoja, 65 × 50 cm.
Firm. d. ab.: OK 17.8.73/3.
- IV. Dibujo, 52 × 41,8 cm.
Hoja, 62 × 50,5 cm.
Firm. d. ab.: OK 17.8.73/4.
- V. Dibujo, 51,5 × 37,5 cm.
Hoja, 61,8 × 47,7 cm.
Firm. d. ab.: OK 18. 8. 73/5.
- VI. Dibujo, 52 × 39 cm.
Hoja, 65 × 47,8 cm.
Firm. d. ab.: OK 18.8.73/6.
- VII. Dibujo, 49 × 37,5 cm.
Hoja, 65 × 47,5 cm.
Firm. d. ab.: OK 18.8.73/7.

"JERUSALEM FACES"

(Rostros de Jerusalén)

Seis litografías en una carpeta de tela, estampadas por J. E. Wolfensberger, Zurich, en papel Japón elaborado a mano. La carpeta fue realizada por J. Stemmler & Co. Zurich y Ascona.

Dimensión de las hojas: 65 x 50 cm. Todas van firmadas, d. ab.: O. Kokoschka.

La cantidad obtenida de la venta de las carpetas fue ofrecida por Oskar Kokoschka a la Jerusalem Foundation.

La edición la hizo Marlborough Graphics, Vaduz.

Veinte ejemplares de la edición preferente, firmada cada hoja por el artista y por la persona retratada; ciento cincuenta ejemplares de la edición corriente, firmados por el artista, además de veinte ejemplares de artista y otros varios para los colaboradores.

Las litografías de retratos las dibujó Kokoschka entre marzo y abril de 1973 durante una visita de diez días a Israel.

Se expone uno de los ejemplares de artista.

Las medidas indicadas se refieren al tamaño del dibujo estampado.

Marlborough Fine Art.

Bibl.: "Jerusalem Faces / Golda Meir by Oskar Kokoschka". The Jerusalem Foundation, Londres-Jerusalén, 1974.

81. Golda Meir

Primer Ministro del Estado de Israel.
1969-1974.
36,5 x 30 cm.

82. Dr. Shimon Agrat

Presidente del Tribunal Supremo de Justicia desde 1965.
49 x 47 cm.

83. Benedictos I

Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Griega de Jerusalén desde 1957.
62 x 49,5 cm.

84. Moshe Dayan

Ministro de Defensa del Estado de Israel.
1967-1974.
54 x 49,5 cm.

85. El Jeque Mustafá Khalil el-Ansari

Dignatario superior de la Mezquita de Omar en Jerusalén desde 1936.
57,5 x 47,5 cm.

86. Teddy Kollek

Alcalde de Jerusalén desde 1965.
58 x 47,5 cm.

87. Golda Meir

La litografía retrato de la Primer Ministro del Estado de Israel fue realizada, juntamente con la litografía incluida en la carpeta "Jerusalem Faces", en abril de 1973.

Estampada en color marrón oscuro por J. E. Wolfensberger, Zurich, sobre papel Japón. Veinte ejemplares de la edición preferente firmados por la señora Meir y por el artista. Ciento cincuenta ejemplares de la edición corriente firmados por el artista.

La litografía va en una carpeta realizada por J. Stemmler & Co., Zurich y Ascona.

Dibujo, 41 x 32 cm.

Lámina, 65 x 50 cm.

Firm. d. ab.: O. Kokoschka.

Marlborough Fine Art.

Núm. 48: Benedictos I, 1973 (Cat. n.º 83)

Núm. 49: Golda Meir (Cat. n.º 81)

V. OBRA GRAFICA: CICLOS (SELECCION) Y LAMINAS SUELTAS

A partir de 1963, las ilustraciones o glosas de obras de la literatura universal vienen a ocupar un vasto e importante espacio dentro de la producción de Oskar Kokoschka. Con estas ilustraciones están estrechamente relacionadas diversas litografías suyas sobre motivos de la antigüedad clásica. Se trataba de temas de escultura y arquitectura griegos dibujados por el artista durante sus viajes. Resultado de ello son las láminas "Bekennnis zu Hellas" (Profesión de fe en la Hélade). También las litografías del "Viaje a Apulia" deben considerarse muy cercanamente afines a la vivencia del mundo antiguo. Kokoschka dijo en una conversación que Apulia fue para él la puerta de Grecia.

Las ilustraciones a la "Odisea" constituyen su más extenso ciclo de obra gráfica. Oskar Kokoschka representó su propio destino en la figura de Ulises ("el vagabundo", como él lo llamó). En los grabados a la punta seca hechos para "Las ranas", el artista ofreció una interpretación de la actualidad política, incitado por una representación de la comedia de Aristófanes, vista por él en un teatro londinense.

Kokoschka no pinta la antigüedad como un clasicista, idealizándola, sino como el mundo de la libertad y del imperio de la personalidad humana, fatalmente encaminado hacia la tragedia y la muerte. Por este motivo, las obras de Shakespeare, como "El Rey Lear", o los dramas de Kleist, como "Penthesilea", representan para Kokoschka una forma de ver el mundo en el sentido de la antigüedad clásica.

Lo inexorable del destino se hace patente para Oskar Kokoschka en sus láminas sobre "Saúl y David", íntimamente ligadas con el óleo del mismo tema. Este cuadro, junto con el ciclo de litografías, se halla en el Museo de Tel Aviv como donación de Kokoschka y sus amigos. En el mundo islámico del norte de Africa, mostrado por el artista en la serie "Marrakech", perviven elementos que tienen más de común, para él, con los tiempos bíblicos que con el presente cultural.

Del mundo occidental nos dio dos versiones en los monumentales ciclos "Londres desde el Támesis" y "Manhattan". Estas series de litografías ponen nuevamente de relieve la profunda coherencia existente entre las diversas partes, en cuanto a técnica y modalidad artística, que integran la obra de Kokoschka.

88. Shakespeare, "El Rey Lear"

17 litografías con el texto inglés.

Existen ejemplares encuadernados y láminas sueltas.

Lámina, 45 x 35 cm.

Ganymed Original Editions y Marlborough Fine Art. Londres, 1963.

Se exponen:

- a) El Rey Lear (Portada).
- b) Lear sostiene el cadáver de Cordelia.

89. Profesión de fe en la Hélade

Dos carpetas, cada una con 12 litografías (la edición limitada, con 13 litografías).

Las litografías van dentro de un doble pliego con textos de poetas y filósofos de la antigüedad.

Los dibujos los realizó Kokoschka en un viaje por Grecia el año 1961.

Lámina, 65,5 × 56,5 cm.

Existen ejemplares de la edición corriente y 15 de la edición limitada.

Marlborough Fine Art. Londres, 1963.

Se exponen:

- Plañidera. (Carpeta I, lámina 1).
- Higieia I. (Carpeta 1, lámina 10).
- Olimpia. (Carpeta 2, lámina 3).
- Delfos II. (Carpeta 2, lámina 5).

90. Apulia

Carpeta con 20 litografías de un viaje a Apulia el año 1963.

Lámina, 67 × 51 cm.

Existen 50 ejemplares.

Marlborough Fine Art. Londres, 1964.

Se exponen:

- El alfarero (Lámina VI).
- Barco gordo como una ballena (Lámina XIV).
- Pez espada, del tamaño de un hombre (Lámina XVI).

91. Homero, "La Odisea"

Estuche de cuero con 44 litografías y una viñeta de portada.

Las litografías van dispuestas en dobles pliegos de papel de tina, con el texto del correspondiente pasaje de la "Odisea". Oskar Kokoschka realizó estas litografías después de una serie de apuntes y estudios previos. 1964-1965.

Existen 50 ejemplares de la edición corriente, 4 ejemplares de autor y 9 de la edición limitada, cada uno acompañado de un dibujo.

Lámina, 56,3 × 39,2 cm.

Ganymed Original Editions y

Marlborough Fine Art. Londres, 1966.

Se exponen:

- Portada. Lagarto y saltamontes, con título en griego.
- Palas Atenea (Lámina 1).
- Polifemo (Lámina 11).
- Antínoo arroja a Ulises el escabel (Lámina 30).

92. Marrakech

Estuche con 18 litografías, dibujadas por el autor durante un viaje a Marrakech en enero de 1965.

Existen 60 ejemplares.

Lámina, 38,5 × 57,2 cm.

Marlborough Fine Art, Londres, 1966.

Se exponen:

- Fantasia I (Lámina 4).
- Ante las murallas de Marrakech (Lámina 6).

93. Saúl y David

Estuche de cuero con 41 litografías y una viñeta de portada.

Las litografías van dispuestas en dobles pliegos de papel de tina con los correspondientes pasajes de los Libros de Samuel y del primer Libro de los Reyes. Los dibujos datan de 1967.

Existen 70 ejemplares, entre ellos 10 con un dibujo.

Lámina, 44,5 × 35,1 cm.

Ganymed Original Editions y Marlborough Fine Art. Londres, 1969.

Se exponen:

- El león de Judá. Viñeta con texto en inglés y en hebreo.
- El espíritu de Dios descendió sobre Saúl (Lámina 4).
- David toca el arpa ante Saúl (Lámina 8).
- David en la ancianidad (Lámina 39).

94. Guisepe Verdi, "Un baile de máscaras"

Estuche con 7 litografías a color (glosas al tema) y 6 reproducciones litográficas de proyectos escenográficos de Kokoschka para la representación de la ópera en el Maggio Musicale Fiorentino. Texto de Marcel Jouhandeau. Las litografías originales fueron dibujadas por Oskar Kokoschka en 1965-1967.

Existen 121 ejemplares.

Lámina, 52,7 × 75,5 cm.

Les Grands Livres par les Peintres Contemporains, 1967.

Se exponen:

- Amelia es feliz (Amelia con un nido de pájaros).
- Ante la muerte (Rey con una calavera).

95. Manhattan

Serie de 5 litografías, firmadas en 1966, Nueva York.

Existen 75 ejemplares.

Lámina, 75,7 × 88,9 cm.

Marlborough Fine Art, Londres, 1966.

Se exponen:

- Estatua de la Libertad I.
- Empire State Building.

96. Londres desde el Támesis

Carpeta en tela con 9 litografías, dibujadas en 1967.
Lámina, 63,3 × 90,5 cm.
Existen 75 ejemplares.
Marlborough Fine Art. Londres, 1967.
Se exponen:
a) Houses of Parliament I.
b) Tower Bridge II.

97. Aristófanes, "Las ranas"

12 grabados a la punta seca, dibujados en 1967.
Dos ediciones:
1) Edición en libro. Los grabados van impresos juntamente con el texto. 150 ejemplares.
2) Edición de láminas separadas. Grabados, con passe-partout. Texto de Heinz Spielmann. 100 ejemplares.
Tipografía y presentación, Gotthard de Beauclair.
Plancha, 26,1 × 20,2 cm.
Edition de Beauclair. Frankfurt, 1968.
Se exponen:
a) Aristófanes (Lámina I).
b) Plutón y Dionisos (Lámina 10).

98. Heinrich von Kleist, "Pentesilea"

Carpeta en tela con 10 grabados a la punta seca y edición en libro con un grabado. Dibujados en 1969.
Tipografía y presentación, Gotthard de Beauclair.
Plancha, 20 × 29,5 cm.
Existen 135 ejemplares.
Edition de Beauclair. Frankfurt, 1970.
Se exponen:
a) El carro de Aquiles ante el abismo (Lámina 4).
b) Pentesilea y Aquiles muerto (Lámina 9).

99. Kouros I

Litografía hecha originariamente para los Juegos Olímpicos de Munich, 1972.
Existen 75 ejemplares.
Dibujo, 89 × 50,3 cm.
Lámina, 105,5 × 75,3 cm.
Firm. d. ab., y sobre la piedra litográfica i. ab.: O. Kokoschka.
Marlborough Fine Art.

100. Kouros II

Cartel para los Juegos Olímpicos de Munich, 1972.
Dibujado en 1968.
Serigrafía sobre cartón.
Dibujo, 92 × 60 cm.
Cartel, 101 × 63,5 cm.
Firm. d. ab.:
Serigrafía/Oskar Kokoschka, 1969.
Bibl.: Cat. Hamburgo 1970, N.º 259 a-c.

101. Anfiteatro "El Djem" de Túnez

Dibujado en 1967.
Tiza grasa. Impreso como litografía en una edición de 50 ejemplares por Wolfensberger. Zurich, 1972.
Dibujo, 48,2 × 65,5 cm.
Lámina, 55,7 × 76,7 cm.
Firm. d. ab.: O. Kokoschka.
Bibl.: Cf. Cat. Hamburgo 1970, N.º 258 a.

102. Tower Bridge, 1972

Litografía para los 200 ejemplares de la tirada limitada de "Oskar Kokoschka" - Vistas de Londres - Paisajes ingleses". Introducción de Jan Tomeš.
Bruckmann-Verlag. Munich, 1972.
Dibujo, 19,4 × 24,6 cm.
Lámina, 24,7 × 32,6 cm.
Firm. d. ab.: O. Kokoschka.

103. Un hombre se oculta detrás de un árbol para defenderse de unos perros

Punta seca. Realizado en 1972.
Publicado por Edition de Beauclair, 1974.
Papel Japón.
Plancha, 23,6 × 17,7 cm.
Lámina, 39,3 × 27,2 cm.
Firm. d. ab.: O. Kokoschka.

104. Muchacha con una naranja

Viñeta titular para Gerhard Prager "Die Orangerie".
C. Bertelsmann Verlag, 1974.
Dibujado en el otoño de 1974.
300 ejemplares.
Junto al dibujo dice: "Para Herr Gerhard Prager, cordiales gracias por la "Orangerie".
Suyo, O. Kokoschka."

VI. CUADERNO FLORENTINO DE APUNTES

Los dibujos de Kokoschka sobre obras artísticas del Renacimiento son punto culminante entre los diversos cuadernos de apuntes hechos por él de 1948 a 1957. Los dibujos que ahora nos ocupan proceden de distintos viajes a Italia y otros países, en cuyos museos, sobre todo en los de Londres, contempló repetidamente aquellas obras. En este "Florentiner Skizzenbuch", cuya primera edición alemana es de 1972, se han dado a conocer a un amplio círculo de personas los más bellos dibujos realizados como "glosas" de obras de arquitectura, escultura y pintura existentes en Florencia y Londres. Después del paisaje urbano florentino y de las bellezas naturales de la Toscana, atrajeron su atención repetidamente pocas piezas artísticas, como la estatuilla de Hércules y Anteo, de Antonio Pollaiuolo, en el Bargello, las figuras de bronce de la Fuente de Neptuno, de Ammanati, en el Palazzo Vecchio, o los cuadros de Rubens relativos a la historia de Enrique IV, en los Uffizi. Especial inclinación sintió Kokoschka por la escultura de Miguel Angel.

A causa de la constante y arrolladora afluencia de visitantes a la Capilla Medicea de San Lorenzo, no le fue posible al artista dibujar las estatuas de las "fases del día" (1). Pero siempre que iba a Florencia retornaba invariablemente a la Academia para ver las figuras incompletas de los esclavos. En el "Cuaderno florentino" los dibujos de los esclavos constituyen precisamente la parte más importante y significativa.

Quien visite la presente exposición podrá observar, comparando los dibujos de 1954 y 1957, una extraordinaria intensificación de los elementos visuales y representativos de nuestro artista. Para Kokoschka "... la intención artística aparece, sin limitación alguna, en la forma exteriormente incompleta. La forma se hace visible para él en volúmenes modelados por la luz. El empuje, la corpórea tensión de esos volúmenes los traduce Kokoschka en sombreados de trazo vehemente. Kokoschka persigue, cambiando él mismo de posición y mediante las luces, el curso de las energías plásticas. Esta es la razón de que las figuras aparezcan en sus dibujos más anchas que en las imágenes de

una inmóvil cámara fotográfica, obligada por un solo punto de vista. Al propio tiempo, esta extensión a lo ancho facilita la idea de la pétreo solidez de las esculturas. Dentro del arte dibujístico del siglo XX no existe nada comparable en cuanto a la traslación de la escultura de Miguel Angel al lenguaje del dibujante y el pintor..." (Heinz Spielmann en su introducción a la edición del Cuaderno de apuntes).

EDICION EN LIBRO

Tomo en tela y caja también en tela. El tomo lleva grabadas las iniciales OK.

Veinticuatro reproducciones en color. Impreso por J. E. Wolfensberger, Zurich. Los volúmenes preferentes van acompañados de las litografías que se citan a continuación.

La selección de los dibujos fue hecha por Olda Kokoschka y Heinz Spielmann, con el asesoramiento del artista. Introducción y comentarios a las obras, por Heinz Spielmann.

Impresión del texto, C. J. Bucher, Lucerna.
Tipografía, Hans Peter Renner.

105. Edición alemana

Se hicieron 75 ejemplares con dos litografías y 100 ejemplares con una litografía. La edición corriente fue de 300 ejemplares.

Edición, Georg Theodor Ganslmayr.

Se hizo también, repartida de igual forma, una edición en inglés.

Se expone el ejemplar N.º X de la edición alemana de 1972.

106. Rafael, retrato del Papa León X

Litografía sobre el cuadro de 1519 (Palacio Pitti, Florencia).

Dibujo, 29,5 × 19,5 cm.

Lámina, 47 × 37,5 cm.

Firm. d. ab.: O Kokoschka.

a) Uno de los ejemplares especiales, color umbral sobre papel Japón.

b) Uno de los ejemplares especiales, azul oscuro sobre papel de tina.

Esta litografía acompaña a los volúmenes preferentes en alemán.

(1) Las dos parejas de estatuas llamadas "La aurora" y "El crepúsculo", "El día" y "La noche".

- 107. Mujer con granadas**
Litografía.
Dibujo, 19,8 × 23,4 cm.
Lámina, 50 × 38 cm.
Firm. d. ab.: Litho O Kokoschka.
Las granadas se dibujaron en 1973; la mujer, en la primavera de 1974.
Esta litografía acompañaba a los volúmenes preferentes en inglés.
- 108. Bartolommeo Ammanati**
Figura de bronce. Fuente de Neptuno junto al Palazzo Vecchio, Florencia, 1571-75.
Litografía a mano, cuatro tintas.
Dibujo, 29,4 × 20,5 cm.
Lámina, 46,7 × 35,5 cm.
Firm. d. ab.: O Kokoschka.
Esta litografía acompaña a los volúmenes preferentes en alemán e inglés.
Reproducciones de los dibujos, en "offset"
Las dimensiones indicadas son las de la superficie impresa.
- 109. La Catedral de Florencia desde los Uffizi (Lámina 1)**
Dibujado en octubre de 1957.
22,5 × 31,5 cm.
- 110. Nueces y granadas (Lámina 2)**
Dibujado en octubre de 1950.
31 × 23 cm.
- 111. Florencia. Cúpula de la Catedral, Bargello y Palazzo della Signoria (Lámina 3)**
Dibujado en octubre de 1957.
22,5 × 32,2 cm.
- 112. Antonio Pollaiuolo, "Hércules y Anteo" (Lámina 4)**
Estatuilla de bronce (hacia 1475).
Bargello, Florencia.
Dibujado en octubre de 1954.
28,6 × 21,2 cm.
- 113. Antonio Pollaiuolo, "Hércules y Anteo" (Lámina 5)**
Dibujado en octubre de 1957.
35,5 × 18 cm.
- 114. Rafael, "Ceguera del hechicero Elimas" – Fragmento–. (Lámina 6)**
Cartón para tapiz, hacia 1515/16.
Londres, Victoria and Albert Museum.
Dibujado en marzo o abril de 1957.
19,5 × 29,5 cm.
- 115. Rafael, "La pesca de Pedro" – Fragmento–. (Lámina 7)**
Cartón para tapiz, hacia 1515/16.
Londres, Victoria and Albert Museum.
Dibujado en marzo o abril de 1957.
19,5 × 29,5 cm.
- 116. Rafael, El Papa Julio II (Lámina 8)**
Oleo, hacia 1511/12. Uffizi, Florencia.
Dibujado en octubre de 1957.
27,5 × 19,3 cm.
- Miguel Angel, estatuas de esclavos, inacabadas, para la tumba de Julio II**
Mármol. Estatuas empezadas en 1519. Academia, Florencia.
- 117. "Esclavo despertándose" (Lámina 9)**
Dibujado en octubre de 1954.
30 × 19,8 cm.
- 118. "Esclavo despertándose" (Lámina 10)**
Dibujado en octubre de 1957.
40 × 26,5 cm.
- 119. "Esclavo con barba" (Lámina 11)**
Dibujado en octubre de 1957.
41,2 × 22,5 cm.
- 120. "Esclavo joven" (Lámina 12)**
Dibujado en octubre de 1954.
31,3 × 16,5 cm.
- 121. "Esclavo joven" (Lámina 13)**
Dibujado en octubre de 1957.
38,6 × 16,8 cm.
- 122. "Esclavo joven" (Lámina 14)**
Dibujado en octubre de 1957.
37,7 × 17,5 cm.
- 123. "Esclavo joven" (Lámina 15)**
Dibujado en octubre de 1957.
40,5 × 21,8 cm.
- 124. "Esclavo atlante" (Lámina 16)**
Dibujado en octubre de 1957.
40 × 25,8 cm.
- Bartolomeo Ammanati (escuela), Dioses y diosas de la Fuente de Neptuno, junto al Palazzo Vecchio, Florencia, 1571-1575**
- 125. Diosa (Lámina 17)**
Dibujado en octubre de 1950.
37,5 × 20,8 cm.

- 126. Diosa (Lámina 18)**
Dibujado en octubre de 1954.
30,5 × 21,5 cm.
- 127. Piernas de un dios (Lámina 19)**
Dibujado en octubre de 1957.
28,8 × 18,2 cm.
- 128. Joven dios fluvial (Lámina 20)**
Dibujado en octubre de 1957.
26,7 × 22 cm.
- 129. Florencia. Campanile y Catedral (Lámina 21 a)**
Dibujado en septiembre de 1948 desde la Loggia, de la que O. K. pintó también el cuadro "Catedral de Florencia".
16,5 × 24 cm.
- 130. Florencia. Ponte Vecchio (Lámina 21 b)**
Dibujado en octubre de 1950.
15,2 × 24,5 cm.
- 131. Rubens, Enrique IV en la batalla de Ivry (Lámina 22)**
Oleo, 1628-1631, Uffizi, Florencia.
Dibujado en octubre de 1957.
19,5 × 28 cm.
- 132. Rubens, Entrada de Enrique IV en París (Lámina 23)**
Oleo (fragmento), 1628-1631,
Uffizi, Florencia.
Dibujado en octubre de 1957.
19,5 × 28,8 cm.
- 133. Rubens, Entrada de Enrique IV en París (Lámina 24)**
Fragmento del mismo cuadro.
Dibujado en octubre de 1957.
29,5 × 19,5 cm.

Núm. 51: Epeo, creador del caballo de madera, 1972 (Cat. n.º 137)

VII. "LAS TROYANAS" DE EURIPIDES

Después de terminar las series de grabados a la punta seca sobre "Las ranas" de Aristófanes y "Pentesilea" de Kleist, editadas por Gotthard de Beauclair, Oskar Kokoschka empezó a hacer nuevos planes, ahora pensando en ilustrar una obra dramática. Le inclinó a ello, en la primavera de 1971, una sugerencia de Bernard Baer, Ganymed Editions, Londres, en el sentido de dibujar una serie de litografías para "Las Troyanas" de Eurípides. Los dibujos preparatorios, la mayor parte de las litografías, y también la mayoría de los dibujos para la edición limitada, se realizaron en 1972. La corrección de las estampaciones se efectuaría hasta primeros de 1973. La carpeta se publicó hacia finales del verano del mismo año.

La tragedia de Eurípides, representada por primera vez en Atenas el año 415 a.J., es para Kokoschka una explicación y un análisis del sufrimiento humano (lo mismo se ve en el caso de los cartones para los mosaicos y en el drama "Comenius"). En una conversación manifestaría lacónicamente el artista acerca del sentido de "Las Troyanas": "... Infortunio, nada más que infortunio". A esta definición de la obra clásica sirve también otro comentario, éste a propósito del rodaje del "Comenius": "... La misma historia de siempre: los hombres son bestias, y lo mantengo. Con algo de educación se amansan un poco... por breve tiempo. Para mí, esta lucha bestial entre los hombres es, propiamente, la regla. Si luego brilla el sol por este o el otro lado, eso es pura casualidad..."

Las ilustraciones a "Las Troyanas" están, pues, ligadas a otras tareas de las que por el mismo

tiempo se impuso el artista. Determinados paralelismos externos dan la pista de relaciones más profundas. Así el "yelmo de Héctor" que en forma de casco de soldado se ve al pie de la cruz en el cartón para el mosaico. El yelmo lo dibujó Kokoschka varias veces.

Pese a que el número de las ilustraciones es mayor que en los ciclos precedentes, no se corresponden de forma continua con todas las escenas de la tragedia. Lo que Kokoschka hizo fue más bien destacar algunos puntos culminantes. Los pasajes del texto a los cuales hacen referencia las litografías se suceden unas veces muy próximos entre sí, otras veces a larga distancia. En alguna ocasión los dibujos resaltan escenas que en el texto aparecen sólo insinuadas. Así la construcción del caballo de madera por Epeo, el artista-artesano, único personaje que permanece al margen de los horrores de la acción y que en un dibujo (N.º 137 del Catálogo) presenta rasgos manifiestos de autorretrato.

Las ilustraciones se juntan en varios grupos, sin sujeción a orden rígido de ninguna clase y constituyen, a su modo, un paralelo de los textos dramáticos:

1. El inicio de la catástrofe para los troyanos con la muerte de Héctor, cuyo cadáver hace arrastrar Aquiles por el polvo.
2. El ardid de los griegos al introducirse en la ciudad dentro del caballo de madera y asesinar luego a los habitantes con su propio rey, Príamo (el episodio, pues, del caballo de Troya).

3. Los lamentos de las troyanas, a las que ni Hé-cuba, esposa de Príamo, puede consolar en su dolor.

4. La profecía de la venganza, en boca de Casan-dra, hija de Príamo y Hécuba, en tanto que, para la misma venganza, se deja llevar sin resistencia a la nave de Agamenón.

5. La astucia de Helena para salvarse, gracias a su hermosura.

6. El asesinato del hijo de Héctor y Andrómaca, Astiánax, por consejo de Ulises.

DIBUJOS

Realizados en la primavera de 1972.

134. Troyanas ante la máscara de un dios

Variante de Cat., N.º 142.
Rotulador. Papel de tina.
Dibujo, 33,5 × 34 cm.
Hoja, 43,6 × 35,5 cm.
Firm. d. ab.: OK 72.

135. El yelmo de Héctor

Variante de Cat., N.º 143.
Rotulador. Papel de tina.
Dibujo, 32,5 × 31 cm.
Hoja, 43,6 × 24,2 cm.
Firm. d. ab.: OK V. 72.

136. Andrómaca se lamenta sobre el cadáver de Héctor

Variante de Cat., N.º 145.
Rotulador. Papel de tina.
Dibujo, 35 × 34,2 cm.
Hoja, 45 × 34,7 cm.
Firm. i. ab.: OK VI. 72.

137. Epeo, creador del caballo de madera

Variante de Cat., N.º 146.
Rotulador. Papel de tina.
Dibujo, 34,2 × 30,5 cm.
Hoja, 43,7 × 35,2 cm.
Firm. d. ab.: OK 72.

138. Menelao y Helena

Rotulador. Papel de tina.
Dibujo, 36 × 28,7 cm.
Hoja, 43,6 × 35,3 cm.
Firm. d. ab.: O.K. 72.

139. Andrómaca con Astiánax

Variante de Cat., N.º 154.
Rotulador. Papel de tina.
Dibujo, 35,2 × 32,5 cm.
Hoja, 43,8 × 34,2 cm.
Firm. d. ab.: OK 72.

140. Helena, Hécuba y Menelao

Carbón. Papel de tina.
Dibujo, 37 × 33,2 cm.
Hoja, 43,5 × 35,2 cm.
Firm. d. ab.: O Kokoschka 72

141. Hécuba ante Troya en llamas

Carbón. Papel de tina.
Dibujo, 33 × 31,2 cm.
Hoja, 43,6 × 35,5 cm.
Firm. d. ab.: O. Kokoschka 72.

Núm. 53: El yelmo de Héctor, 1972 (Cat. n.º 142)

Núm. 54: Casandra, 1972 (Cat. n.º 152)

EDICION EN ESTUCHE

Quince litografías en un estuche de pergamino. Cada litografía dentro de un doble pliego gris. Se acompaña un índice. Tamaño de las hojas, 56 x 45 cm.

Todas las litografías, firmadas d. ab.: O Kokoschka. Estampado de las litografías, sobre papel de tina de J. Barcham Green Ltd, Maidstone, Kent, Inglaterra, por J. E. Wolfensberger, Zurich.

Impresión del texto del estuche y de los dibujos de los pliegos de protección, por Curwen Press. Londres.

Trabajos de encuadernación por F. & J. Randall Ltd. Londres.

Edición, Marlborough Graphics. 1973.

Cincuenta ejemplares de la edición corriente; además, diez ejemplares de autor, de iguales características que los citados. Seis ejemplares especiales, cada uno con un dibujo original.

Se expone el ejemplar N.º 1.

142. Dibujo de la portada

Reproducción tipográfica de un dibujo con rotulador ("Troyana ante el yelmo de Héctor").

Dibujo, 27,5 x 22,7 cm.

Firm. en el cliché, i. ab.: OK 72.

143. El yelmo de Héctor

Litografía. Dibujo, 34,3 x 30 cm.

144. Aquiles arrastra con su carro el cadáver de Héctor

Litografía. Dibujo, 28,4 x 23 cm.

145. Duelo de Andrómaca sobre el cadáver de Héctor.

Litografía. Dibujo, 34,2 x 28,2 cm.

146. Epeo, creador del caballo de madera

Litografía. Dibujo, 37,3 x 27,4 cm.

147. Los guerreros salen del caballo de Troya

Litografía. Dibujo, 30,8 x 24,3 cm.

148. Muerte de Príamo en su palacio ante el altar.

Litografía. Dibujo, 34,2 x 25,2 cm.

149. Lamentos de Hécuba por la caída de Troya

Litografía. Dibujo, 32,2 x 33,7 cm.

150. Coro de las cautivas

Litografía. Dibujo, 30,6 x 27,7 cm.

151. Casandra predice el desastre de los vencedores

Litografía. Dibujo, 34 x 23,7 cm.

152. Casandra es conducida a la nave de Agamenón

Litografía. Dibujo, 32,4 x 24,6 cm.

153. Helena conquista a Menelao con su hermosa

(Esta obra fue erróneamente catalogada con el título "Polixena es sacrificada ante la tumba de Aquiles").

Litografía. Dibujo, 28,4 x 22,3 cm.

154. Andrómaca con Astiánax en brazos

Taltibio pide la entrega de Astiánax para arrojarlo desde las murallas de Troya.

Litografía. Dibujo, 34,3 x 25,4 cm.

155. Hécuba acusa a Helena de la guerra y pide su muerte

Litografía. Dibujo, 36 x 28,8 cm.

156. El cadáver de Astiánax, llevado sobre el escudo de Aquiles

Litografía. Dibujo, 26,4 x 23,5 cm.

157. Hécuba se resiste a mirar el incendio de Troya

Litografía. Dibujo, 33,3 x 24,4 cm.

Núm. 56: Ecce homo, 1972 (Cat. n.º 160)

VIII. "ECCE HOMO"– "ECCE HOMINES"

Recién inaugurada la exposición de Kokoschka en el Museum für Kunst und Gewerbe de Hamburgo, surgió (junio de 1970) el plan de obtener para dicho museo un mosaico del artista. Poco tiempo después de la primera conversación sobre el particular, Oskar Kokoschka comenzó ya a desarrollar la idea del mosaico.

Al principio, su plan consistió en dibujar un autorretrato en el que su figura apareciese en el umbral de una puerta abierta. Durante una crisis de salud atravesada por Kokoschka en el invierno siguiente, cambió la concepción de la obra. La idea del autorretrato en la puerta abierta la utilizó el maestro como base de su cuadro "Time Gentlemen please" (Cat., N.º 39). El título de esta pintura está tomado de la tradicional frase del hostelero o camarero inglés invitando a los clientes a que desalojen el local por ser ya hora de ello.

Según refirió Kokoschka en el discurso inaugural del mosaico "Ecce homines", el Viernes Santo de 1974 en la iglesia hamburguesa de San Nicolás, ya de tiempo atrás se había ocupado en ciertos trabajos que, en efecto, sirvieron de precedente a la obra. Esos trabajos consistían en dibujos y acuarelas de un pájaro, un pico carpintero, muerto. Con la particularidad de que Kokoschka lo representaba vivo. Al propio tiempo aparecía extendido ya en su estudio el cartón para la obra. Sus medidas eran aproximadamente las de la puerta de un balcón de la casa del pintor en Villeneuve (210 × 140 cm.). El cartón fue para él, así lo declaraba Kokoschka, una "tentación". El pájaro, pensó, había sido "una vida" y ahora se aparecía de nuevo como viviente, aunque en otra esfera. "Naturalmente – dice – ¿qué iba a hacer yo en un Viernes Santo? La muerte en la Cruz".

Pocos días después, en la Pascua de 1972, contaba Kokoschka en una carta que el Viernes Santo había dibujado una Crucifixión para el mosaico y que sería una lástima pintar encima de ella. De este modo se nos conservó el primer original de la idea del "Ecce homines".

Sólo muy raramente, insistamos en el tema, las ideas de las obras de Kokoschka pueden remitirse a los primeros trazos. Estas líneas iniciales al carbón quedan aquí visibles, no enteramente cubiertas (Cat., N.º 160). En principio, a la izquierda del Crucificado, debió de haber una figura de la Justicia con los ojos vendados. El soldado llevaría, como símbolo de la milicia, un yelmo sugeridor, por su forma, de un moderno casco de acero. Ahora, al pie de la Cruz se ve un yelmo antiguo para el cual – lo mismo que para el de Héctor en "Las Troyanas" – sirvió de modelo un yelmo griego de la colección del artista.

Los únicos actores del drama son en esta peculiar Crucifixión el propio Cristo agonizante y el soldado que le ofrece la esponja empapada en vinagre.

A finales del verano de 1972 pintó Kokoschka el segundo cartón en colores (Cat., N.º 163), del mismo tamaño que el anterior. En tanto que en la primera versión la figura de Cristo es mayor que la del soldado, en el otro son de iguales proporciones; dos posibilidades, cabría decir, del comportamiento humano. "Ecce homines", he aquí los hombres, éstos son los hombres... Para Kokoschka, la representación del tormento en la Cruz fue un llamamiento a la misericordia, de modo parecido a la culminación de su drama "Comenius", finalizado al mismo tiempo.

A comienzos del año 1973, unas deliberaciones mantenidas entre representantes de la Iglesia Evangélica Luterana del Land de Hamburgo y de la Libre y Hanseática Ciudad-Estado, condujeron al acuerdo de disponer la ejecución de sendos mosaicos según los dos cartones de Kokoschka. El mosaico en color sería para el nuevo templo de San Nicolás en el Klosterstern; el mosaico en blanco y negro iría destinado a las ruinas – una alta torre – de la vieja iglesia de igual advocación. Kokoschka apoyó tales propósitos cediendo gratuitamente los cartones. En el verano del mismo año tuvieron lugar en Villeneuve decisivas conversaciones entre el Obispo Dr. Hans Otto Wölber y el artista. Los proyectos para la colocación de los mosaicos fueron proporcionados por Fritz Fler (Cat., N.º 161).

Ya en 1970 se habían establecido contactos con los "Mosaicisti di Ravenna", el mejor taller de mosaicos, sin duda, existente en la actualidad. Después de algunas pruebas practicadas en el otoño de 1973, Sergio Cicogniani realizó el mosaico en color. Hizo el trabajo durante el invierno de 1973 a 1974, en la proporción de uno y medio, aproximadamente, sobre el tamaño de los cartones. El Viernes Santo de 1974, 12 de abril, se hizo entrega del mosaico a la comunidad parroquial.

Entre junio y julio, Sergio Cicogniani realizó también la prueba del mosaico en blanco y negro, la cabeza de Cristo, a casi el doble de tamaño que el cartón.

158. Pico carpintero

Rotulador añil.
Dibujo, 42,5 × 38,5 cm.
Hoja, 65,5 × 47,8 cm.
Firm. d. ab.: O. Kokoschka, 1971.

159. Pico carpintero

Rotulador añil.
Dibujo, 37,8 × 35 cm.
Hoja, 65,7 × 48,3 cm.
Firm. d. ab.: O. Kokoschka, 1971.

160. "Ecce homo"

Cartón para el mosaico del mismo título, empezado el 31 de marzo de 1972, primero como dibujo preparatorio del cartón en color (Cat., N.º 164), pero conservado luego como boceto independiente. Carbón sobre cartón de dibujo. 219 × 150 cm.
En los brazos de la Cruz pone: "Ecce homo".
Firm. d. al centro: Viernes Santo 72 OK.
Destinado como trabajo previo para el mosaico mural de la nave instalada en la ruina de St. Nikolai, Hamburgo.

161. Maqueta modelo para la colocación del mosaico "Ecce homo"

Proyectado y realizado por Fritz Fleer, junio de 1973.
Escayola con montaje de la fotografía del cartón. 47 × 32 cm.

162. Cabeza de Cristo

Pieza de prueba (fragmento) de las dimensiones de la ejecución definitiva, según el cartón (Cat., N.º 160). Mosaico de piedra. Mármol de Carrara blanco brillante. Mármol griego amarillento. Mármol blanco y gris claro (canto rodado). Mármol belga negro.

Realizado en junio-julio de 1974 por Sergio Cicogniani, del "Gruppo Mosaicisti", Accademia di Belle Arti, Rávena.
82 × 67 cm.

163. "Ecce homines"

Cartón para el mosaico del mismo nombre. Temple sobre cartón.

222 × 150 cm.

Marc. y firm. d. ab.:
"Ecce homines OK".

El cartón fue pintado a finales del verano de 1972. Con él se realizó el mosaico para la iglesia de St. Nikolai, Hamburgo.

Bibl.: Cat. Hamburgo 1974, p. 1-2.

164. Cabeza del soldado

Prueba para el mosaico, realizada por un colaborador del "Gruppo Mosaicisti", Rávena.

a) Dibujo de taller (calco).
Pintura negra sobre lámina de plástico.
Lámina, 60 × 51 cm.

b) Pieza de prueba. Trozos de vidrio opaco.
44 × 41,5 cm.

No se continuó el propósito de llevar a la técnica del mosaico, de forma más libre, el proyecto básico. La idea respondía a una intención puramente experimental.

165. Cabeza del soldado

Prueba para el mosaico, realizada por Sergio Cicogniani, director de talleres del "Gruppo Mosaicisti", Academia di Belle Arti, Rávena.

a) Dibujo de taller (calco).
Pintura negra sobre papel transparente.
Hoja, 99 × 62 cm.

b) Pieza de prueba. Trozos de vidrio opaco.
50,5 × 40 cm.

Sobre la base de esta prueba se realizó el mosaico de St. Nikolai.

166. Cartel de la inauguración del mosaico "Ecce homines" y de la exposición "El arte del mosaico" en el BP-Clubheim de Hamburgo

Reproducción de la cabeza de Cristo.
"Offset", cuatro tintas.

Hoja, 84 × 60 cm.

Núm. 58: Autorretrato ante la mesa de escritorio, 1973 (Cat. n.º 69)

IX. LA OBRA LITERARIA (*)

Desde 1969 existía ya el proyecto de publicar, con la suficiente amplitud de contenido, las narraciones de Oskar Kokoschka. La iniciativa se ensanchó en 1970-71 con el propósito de dar a la luz en la editorial Hans Christians, de Hamburgo, la totalidad de los escritos del artista, salvo la autobiografía "Mein Leben" y las cartas. La edición completa de estas últimas, por diversos motivos, no es posible en la actualidad.

Una primera revisión de los numerosos textos originales que Oida y Oskar Kokoschka conservan sistemáticamente desde los años treinta, dio por resultado un programa editorial enormemente más extenso de lo que al principio pudo suponerse. A fin de ayudar a la edición, el artista realizó tres grabados a la punta seca. Para la sobrecubierta del segundo y tercer volúmenes dibujó sendos autorretratos.

Antes de la aparición del primer volumen publicó Kokoschka en 1971 la citada autobiografía, que editó Bruckmann en Munich. En esa descripción de su vida Kokoschka había introducido algunos textos pertenecientes a la obra escrita más lejana, entre ellos un insuperable relato sobre sus trances de herido de guerra, escrito extraído del libro de narraciones "Spur im Treibsand" (Huella en las arenas movedizas). También incluyó Oskar Kokoschka en la autobiografía un manifiesto de 1920 en Dresde, una carta abierta a Max Liebermann, del año 1935, y una crónica de su emigración, aparecida en París en una revista alemana del exilio. Pero estos textos breves constituyen sólo una pequeña fracción de la "Obra literaria".

Tras el repaso del material que ha de aparecer en el tercero y cuarto volúmenes de los escritos, resulta hoy el siguiente inventario de textos de Kokoschka:

Cinco obras poéticas y seis dramáticas, que son el contenido del volumen I (sin contar las variantes). La última de las piezas escénicas, "Comenius", ha sido llevada al cine (v. sección X).

Dieciocho narraciones publicadas anteriormente en muy diferentes versiones o terminadas con carácter expreso para el volumen II.

Setenta trabajos, como artículos, ensayos y conferencias sobre temas de arte. De esta producción sólo una parte ha sido impresa hasta ahora (algu-

nos de los trabajos en varias versiones). Otras obras escritas –en especial las del "Freier deutscher Kulturbund" (Federación libre alemana de cultura), correspondientes a la época de Inglaterra– se conocían tan sólo a través de copias divulgadas entre los emigrantes. Por último, hay que señalar que hasta 1974 no habían sido revisados para su publicación algunos escritos de esencial importancia.

Más de veinte artículos y conferencias de política, educación y crítica social componen un conjunto no inferior en magnitud a los escritos dedicados a temas artísticos. De aquéllos, sólo se ha publicado hasta hoy una cuarta parte. El sentido del mañana se confirma allí de forma espléndida, como, por ejemplo, en una "Carta persa" de 1923 sobre el problema del petróleo y la crisis energética.

Con la autobiografía del Bruckmann-Verlag y los cuatro tomos del Verlag Christians, tenemos ante nosotros la más extensa obra literaria y ensayística de un artista plástico, fuera de los escritos de un Vasari o de un Sandrart en punto a Historia del Arte o biografía. La edición de las cartas de Oskar Kokoschka llenaría presumiblemente dos tomos más, de considerable extensión. Otro grupo de escritos es el que forman los aportados por Kokoschka a publicaciones especiales de carácter conmemorativo, homenajes, etc., así como los de presentación de exposiciones de artistas jóvenes.

El arte de escribir, como también el de revisar y modificar –que esto también tiene importancia– los propios trabajos de fechas anteriores, lo ha ejercido Kokoschka durante los años 1970 a 1974 con la misma intensidad que la pintura, el dibujo, el grabado, el proyecto de mosaicos o la labor relacionada con el cine. A lo largo de varias temporadas, en otoño de 1972 y verano de 1974, la tarea de escribir le ocupó casi por entero. Este trabajo caracteriza su producción de los años 1972-1974, al igual que la ilustración de obras de la literatura universal señala la creación de Oskar Kokoschka de 1963 a 1970.

(*) Para la designación alemana "Das schriftliche Werk" ha podido decirse también en castellano "La obra escrita". Sin perjuicio de formularlo así en muchos lugares del texto, nos hemos inclinado por hablar en conjunto de "obra literaria", dado el carácter marcadamente creativo de los escritos de Kokoschka y pese a que parte de ellos se refieran a temas políticos o sociales.

**FOTOGRAFÍAS DE ERIKA FLEER
(DOCUMENTACIÓN SOBRE PREPARATIVOS
Y MONTAJE DE LOS MOSAICOS)**

**167. Conversaciones en Villeneuve
el 16 y 17 de agosto de 1973**

Conversación previa sobre materiales
y técnica del mosaico.

- a) De izquierda a derecha, Rolf Bernitt,
redactor del NDR (Radio Alemana del
Norte), Sergio Cicogniani, Fritz Fleer,
Heinz Spielmann y Franco Bustaccini.
- b) Conversación en la terraza de la casa de
Oskar Kokoschka en Villeneuve.
De izquierda a derecha, Fritz Fleer,
Heinz Spielmann, Obispo Hans-Otto
Wölber.

**168. En el estudio de Oskar Kokoschka
ante el cartón de "Ecce homines",
el 18 de agosto de 1973.**

- a) Oskar Kokoschka, Obispo Doctor
Hans-Otto Wölber, Sergio Cicogniani,
Fritz Fleer.
- b) Oskar Kokoschka ante el cartón,
durante la filmación de algunas
escenas.
- c) Otro momento de la misma reunión.

**169. Montaje del mosaico en St. Nikolai,
Hamburgo, del 5 al 8 de abril de 1974**

- a) Dispositivo para la labor de montaje.
- b) Sergio Cicogniani durante los trabajos
finales.
- c) Sergio Cicogniani pone las últimas
piezas del mosaico.

**170. Oskar Kokoschka habla en
St. Nikolai**

El acto tuvo lugar en el oficio religioso
de Viernes Santo, el 12 de abril de 1974.

**171. Conversación en las ruinas de la
antigua iglesia de St. Nikolai
el 16 de abril de 1974**

En segundo término, Frau Olda Kokoschka
y funcionarios administrativos de la
Construcción. En primer plano, Oskar
Kokoschka conversa con el Senador
Reinhard Philipp y con Fritz Fleer.

**172. Oskar Kokoschka: "Mein Leben"
(Mi vida)**

Prólogo y colaboración documental de
Remigius Netzer.

- a) Primera edición, Verlag F. Bruckmann,
Munich, 1971.
- b) Edición inglesa, Thams & Hudson,
1974.
- c) Edición húngara.
Ejemplar dedicado a Gyula Trebitsch en
enero de 1975.

**173. Oskar Kokoschka: "La obra literaria".
Tomo I**

Poesía y teatro.

Editado por Heinz Spielmann.

Hans Christians Verlag, Hamburgo, 1973.

El drama "Comenius" se terminó a tiempo
de ser incluido en este volumen.

**174. Oskar Kokoschka: "La obra literaria".
Tomo II**

Narraciones.

Editado por Heinz Spielmann,

con un epílogo de Olda Kokoschka.

Hans Christians Verlag, Hamburgo, 1974.

Para la sobrecubierta de este volumen
dibujó Kokoschka el "Autorretrato en el
árbol, con perros ladrando".

**ESCRITOS PUBLICADOS POR PRIMERA
VEZ Y TEXTOS MANUSCRITOS O
MECANOGRAFIADOS (SELECCION)**

Estos escritos se han recogido en "La obra
literaria", tomo III, editado por Heinz
Spielmann. Aparece en 1975, Hans Christians
Verlag. Hamburgo.

175. "La verdad es indivisible"

Aparecido por primera vez en la publicación
mensual "Freie Deutsche Kultur - German
Anti-Nazi monthly", Londres, N.º 2 de
febrero de 1942, p. 1 s.

176. "Y, sin embargo, se mueve"

"Freie Deutsche Dichtung", en "Freie
deutsche Jugend", Londres, 1943.
Introducción, p. 2-4.

**177. "The Fifth Anniversary of the Free
German League of Culture"**

(Quinto aniversario de la Federación libre
alemana de Cultura).

Texto hectográfico del discurso
pronunciado en el Hotel Bonnington,
Londres, 19 de diciembre de 1943.

Núm. 59: Oida, 1972 (Cat. n.º 66)

Núm. 60: Autorretrato, 1972 (Cat. n.º 67)

178. "Una gran tarea"

Discurso con motivo de la inauguración del Teatro de la "Federación libre alemana de cultura" el 10 de julio de 1943. Aparecido en "Freie Deutsche Kultur - German Anti-Nazi Monthly", Londres, 1943-44, diciembre-enero, p. 3 s.

179. "Del ver y del mirar atónito"

Texto mecanográfico con correcciones a mano. Primera versión de la conferencia "Imagen, lenguaje y escritura" en el Club de habla alemana de Oxford, el 25 de noviembre de 1946. Kokoschka pronunció este mismo discurso, ampliado, en Basilea el 26 de marzo de 1947.

180. "El expresionismo de Edvard Munch"

Kleine Gurlitt-Reihe, N.º 12.
Viena-Linz-Munich, 1953.

181. Discurso sobre Rembrandt

Texto mecanografiado con la siguiente nota a mano: "Hablado sin cuartillas en el púlpito de la Westerkirk de Amsterdam, con ocasión del homenaje a Rembrandt en 1956". (16 de julio).

182. Carta al "Christian Science Monitor" (borrador)

Texto en inglés de una carta de agosto de 1958 no publicada por la revista.

184. "A última hora" (II)

Artículo en la revista "Die Wahrheit". Praga, 22 de marzo de 1937, N.º 6/7, año XVI, p. 4-7.

185. "El viaje de Jan Amos Komensky a Inglaterra, 1641-42"

En relación con su proyecto de una reforma escolar internacional sobre bases científicas. Texto mecanográfico del año 1941. Existe también una versión en inglés.

ESCRITOS PUBLICADOS POR PRIMERA VEZ Y TEXTOS MECANOGRAFIADOS (SELECCION)

Estos escritos se han recogido en "La obra literaria", tomo IV, editado por Heinz Spielmann.

Aparece en 1975, Hans Christians Verlag, Hamburgo.

183. "Cartas persas". Primera carta

Texto mecanográfico completado a mano: "... escrito al término de la huelga de la cuenca del Ruhr y rechazado por el periódico "Berliner Tagblatt". El título fue tomado de Montesquieu. Según la nota manuscrita, puede referirse al 26 de septiembre de 1923. Esta fecha coincide con los datos de la Cancillería del Reich (durante el mandato de Stresemann).

Núm. 61: Comenius en el taller de Rembrandt, 1942 (Cat. n.º 197)

Núm. 62: Comenius: Shylock (Charles Regnier)

Núm. 63: Comenius (Thomas Holtzmann)

X. "COMENIUS"

La figura del reformador bohemio Jan Amos Comenius, humanista, pedagogo y predicador, atrajo el interés de Kokoschka desde la infancia. Su padre le había regalado una edición de la obra de Comenius "Orbis pictus", que tenía además para el niño el aliciente de las ilustraciones antiguas. En los textos de Oskar Kokoschka correspondientes a los años veinte y treinta aparece repetidamente la figura del personaje bohemio. Para él fue casi un "topos" en las cuestiones relativas a la reforma de la educación sobre la base de la imagen visual y la experiencia directa. Tales eran los fundamentos preconizados ya en el siglo XVII por Comenius en orden al cambio de los métodos pedagógicos. Cuando Kokoschka hizo el retrato del Presidente de la República Checoslovaca, Thomas Masaryk, el pintor y el político conversaron largamente sobre Comenius y su programa educativo. Junto a la cabeza de Masaryk, el artista austriaco pintaría la cabeza del pedagogo renacentista. A su vez, el rostro de Comenius aparecía allí con las facciones inconfundibles de Kokoschka.

Al propio tiempo, el pintor –que no había vuelto a escribir teatro desde 1921, fecha del estreno de su obra "Orfeo y Eurídice", representada por Heinrich George en Frankfurt– comenzó a trabajar en una nueva obra dramática. Figura central de la misma era el humanista bohemio. Con la incorporación de acontecimientos de la Guerra de los treinta años, y variando de propósito algunos datos históricos, presentaba Kokoschka una interpretación del estado de cosas en nuestros días.

Un condenado a muerte, el Archiduque Fernando de Habsburgo, llega al poder en virtud de un golpe de estado. La guardia le rinde acatamiento con el saludo "Heil Ferdinand". Y el nuevo emperador se apresta a la guerra con dineros obtenidos, mediante extorsión, del judío Shylock. La defenestración de Praga sirve de oportuno motivo para perseguir a los fieles de otro diferente credo religioso y a quienes no quieren doblegarse ante el lema del Reich, "un pueblo, un estado, una fe". Bohemia es anexionada por la fuerza al Imperio. Comenius, que ha iniciado ya en tierra bohemio su empresa reformadora, se ve obligado a huir. Su hija adoptiva, una muchacha ciega a la que bautizó con el nombre de Christl para protegerla de posibles tratos hostiles, muere a causa de la peste. En la fuga a través de Europa, el reformador llega a Suecia, donde la Reina Cristina se dispone a firmar la dudosa paz de Westfalia, por la cual Bohemia sería incorporada al Imperio.

Cristina se siente más fascinada por el embajador español, quien la atrae a Roma, que por el obispo de los Hermanos Moravos. Cercano el fin de sus días y perdidas ya todas las esperanzas, Comenius llega a Amsterdam. Allí visita a Rembrandt en su taller. A lo largo de una extensa conversación, el derrotado maestro holandés revela a Comenius su utopía, a la que opone la realidad del creador de arte. Mientras en la calle se oye ruido de armas, entra al taller una niña de la judería. La pequeña Hannah recuerda a Comenius a su hija adoptiva. Al tratar de llevársela consigo, la ronda le prende como extranjero. Comenius muere en la calle. Rembrandt pinta a la muchachita sobre el lienzo incompleto de la llamada "Ronda de noche" "... para que todos vean lo que significa ser humano..."

La pieza dramática de Kokoschka siguió sin terminar desde los años cuarenta hasta que en otoño de 1972 le dio fin para incluirla en el primer tomo de sus escritos. Al hacerlo, tachó todos los paralelismos demasiado claros con acontecimientos del siglo XX y dio a los pasajes del drama una más amplia validez general. Comenius pasó a ser figura simbólica del humano fracaso, al que sólo justifica la misericordia para con un niño. La palabra clave, "misericordia", es aplicable tanto al "Comenius" como a los cartones para mosaicos y a la serie de "Las Troyanas", obras todas surgidas hacia la misma fecha.

El planteamiento del drama, la sucesión vivaz de las plásticas escenas, todo ello muy móvil en su estructura, hizo surgir la idea de intentar el estreno de la obra, no ya como pieza teatral sino como película. Poco antes de la aparición del primer tomo de los escritos de Kokoschka, Gyula Trebitsch tomó la iniciativa a principios de 1973. Algo después, Gerhard Prager, director entonces del departamento escénico de la Televisión y luego Jefe de Programación del Segundo Canal de la misma, se decidió a ofrecer en ella la primera presentación de la película. Ya en agosto de 1973 se hizo una entrevista filmada acerca de la obra. En 1974 elaboraría el guión el director de cine Stanislav Barabas, que vivía en la República Federal desde la "primavera de Praga". En esa fecha había salido de su país, el mismo país de Comenius.

El guión lo trabajó Barabas en estrecha colaboración con el autor. El film "El hijo del hombre, de Kokoschka", relativo al mosaico hecho para la ruina de St. Nikolai de Hamburgo, dio pie a la idea de

incluir al propio Kokoschka en el "Comenius" cinematográfico como actor-comentador del mismo. El propósito consistía en presentar con claridad al espectador la autenticidad de la parte interpretativa, así como señalar el sentido profundo del drama y la identificación de Kokoschka con los sujetos de la acción escénica.

La notable extensión de la obra y las exigencias que imponía su traslación al medio cinematográfico hacía necesarias ciertas modificaciones respecto de la versión teatral. Algunas escenas fueron acortadas; otras, que en el teatro deben aparecer en un solo cuadro, pudieron ahora resolverse en diversos pasajes y secuencias. Kokoschka escribió exprofeso una nueva escena en la que Comenius, el pedagogo, aparece en su pequeña escuela. Estos cambios determinaron que el film para televisión quedase más cerca de la concepción original de la obra allá por los años de 1935 a 1938.

El rodaje se inició en septiembre de 1974 en el estudio del artista en Villeneuve, y fue continuado el mismo año en "Studio Hamburg". La propia ciudad de Hamburgo y sus cercanías sirvieron de escenario para algunos exteriores.

En la versión cinematográfica de "Comenius" intervinieron:

Guión y dirección:	Stanislav Barabas
Asesoría artística:	Heinz Spielmann
Colaboración especial:	Stefan Barcara y Alfred Nathan
Decorado:	Maleen Pacha y Günter von Wyhl
Vestuario:	Irms Pauli
Cámara:	Wolfgang Treu
Música:	Wolfgang Dauner
Realización:	Dirk Düwel
Montaje:	Susanne Paschen

Reparto

Jan Amos Comenius	Thomas Holtzmann
Fernando de Habsburgo	Traugott Buhre
Emperatriz Leonor	Evelyn Opela
Shylock, barbero de la Corte	Charles Regnier
Matej Drabik, saltimbanqui	Kurt Sowinetz
Rembrandt	Paul Verhoeven
Hendrikje Stoffels	Gisela Tantau
Reina Cristina de Suecia	Kornelia Boje
Canciller Oxenstierna	Friedrich von Ledebur
De Geert, discípulo de Comenius	Reiner Luxem
Leopold von Tirol	Peter Schultz
Fabrizius, escribano de Corte	Klaus Schichan
Consejero áulico	Kurt Pieritz
Cerero	Günter Strack
Monje (luego, Inquisidor) Christl, ahijada de Comenius (luego, Hannah, niña de la judería de Amsterdam)	Ulrich von Bock
Coronel de la Guardia Imperial	Anette Kraus
Soldado de la Guardia	Frank Straass
Criado	Klaus Dieter Latwesen
Vieja	Hans Kahlert
Viejo	Marga Massberg
Muchacho	Arthur Kühne
Mujer	Peter Voss
Habitante del bosque	Johanna Schmielau
	Theo Tecklenburg

Guardias españoles, acólitos, gente del pueblo vienes, lisiados, verdugos, habitantes del bosque, fugitivos, capitán y soldados de la "Ronda" de Amsterdam.

Núm. 64: Comenius: Shylock ante el Archiduque Fernando

Núm. 65: Comenius: Drabik explica la Biblia al Emperador

186. Galeradas del texto del drama

Correcciones hechas en el verano de 1972. Se exponen las galeradas 69-76, que contienen el final del primer acto y el comienzo del segundo:
Fernando se apresta a la guerra y llega la noticia de la defenestración de Praga.– Asesinato de la nobleza bohemia por el enfurecido monarca.– Se ordena a Wallenstein el inicio de la campaña.– Conversación de los habitantes del bosque acerca de la guerra.– Comenius y los niños (relato de Libussa).– Comienzo de la escena del encuentro de Frau von Zerotin y Trcka. En las galeradas se aprecian los muchos cambios introducidos por Kokoschka en el texto primitivo.

187. Pruebas de dos páginas del drama

Primera corrección de páginas ya ajustadas. Otoño de 1972.
Se exponen las páginas 252 y 253, correspondientes al final del tercer acto. Cristina de Suecia se deja convencer por el embajador español, que le propone acudir a Roma, y abandona a Comenius a su destino.

188. Manuscrito de la escena final

Procede del invierno de 1972, coincidiendo con la segunda corrección de las páginas ya ajustadas.
Este texto no sufrió modificación posterior. Levemente reducido, se recoge también en la versión cinematográfica para televisión.

189. Orden de impresión de la tercera corrección de pruebas ajustadas

“Imprimatur” en la página de portada de la obra, 1.1.1973.

190. Ejemplar dedicado

Firmado el día en que se suscribió el contrato sobre la versión cinematográfica: “Para mi querido descubridor como estrella del cine, con la gratitud de Oskar Kokoschka (deseando un escándalo).”
28. 4. 73.
Colección Gyula Trebitsch, Hamburgo.

SIETE BOCETOS ESCENOGRÁFICOS PARA LA FILMACION DEL “COMENIUS”

Lápices de colores.

Primavera-principios del verano, 1973.

Cada dibujo representa varias escenas.

Se prepara una edición de los dibujos, en forma de serigrafías en color, juntamente con discos y cintas de fragmentos de la versión cinematográfica.

Realiza esta edición la “Polyphon, Film- und Fernsehgesellschaft” en colaboración con Gyula Trebitsch Produktion y la “Edition Meissner”, Hamburgo.

Bibl.: Oskar Kokoschka: Separata sobre “Comenius”, “Das Fernsehspiel im ZDF”, Febrero de 1975, p. 3, 12, 21, 30.

191. Galería del Palacio Imperial, con guardias españoles.– Shylock ante el mapa del Imperio de los Habsburgo.– El Archiduque Fernando antes de la sentencia

Dibujo, 48,2 × 62,3 cm.

Hoja, 50,5 × 63,4 cm.

Firm. d. ab.: I. acto OK.

192. El Emperador Fernando ante la cripta de los Capuchinos.– El saltimbanqui Drabik y gente del pueblo, en Viena.– Carroza de la Emperatriz Leonor

Dibujo, 50,4 × 61,4 cm.

Hoja, 50,7 × 63,3 cm.

193. Salón del trono.– El Emperador Fernando y el Inquisidor.– Drabik en la hoguera.– El Archiduque Wallenstein y su mujer

Dibujo, 42 × 64,5 cm.

Hoja, 47,7 × 66 cm.

194. Ante el palacio de Fulnek.– Frau von Zerotin y Trcka.– Desensillando los caballos

Dibujo, 43,5 × 65,8 cm.

Hoja, 47,7 × 65,8 cm.

195. Huida de los Hermanos Bohemios. Alto en una cabaña.– Drabik alumbrado con una antorcha a los fugitivos que llegan.– Muerte de un fugitivo.– Comenius con cartas de personajes influyentes de Europa

Dibujo, 49 × 60,5 cm.

Hoja, 50,5 × 63,5 cm.

196. Rembrandt ante su taller.– Judíos en camino a la sinagoga.– Hendrikje Stoffels a la ventana

Dibujo, 43,5 × 61,8 cm.

Hoja, 50,9 × 63,5 cm.

Firm. d. ab.: IV acto OK.

Núm. 66: Comenius (Günter Strack)

Núm. 67: Comenius (Thomas Holtzmann, Kurt Sowinetz, Peter Voss)

Núm. 68: Comenius: Rembrandt y Comenius (Paul Verhoeven, Thomas Holtzmann)

Núm. 69: Comenius (Thomas Holtzmann y Paul Verhoeven)

197. Comenius en el taller de Rembrandt

Plumilla y tinta china. 1942.
Boceto para la última escena de "Comenius".
Dibujo, 27 x 40,3 cm.
Hoja, 29,7 x 42 cm.
Firm. y marc. ab., al centro:
Proyecto escenográfico para "Comenius"
por OK 1957 (marc. con esta leyenda, para
una publicación checoslovaca, 1957).

**FOTOGRAFÍAS DE ROLF AMBER,
GABRIELE DUVINAGE Y LILO
WINTERSTEIN (TOMADAS DE ESCENAS
DEL FILM)**

198. Comenius

Thomas Holtzmann

199. Shylock ante el Archiduque Fernando

Antes de la ejecución.
Charles Regnier y Traugott Buhre.

200. El monje anuncia a Fernando el golpe de Estado

Ulrich von Bock, Traugott Buhre y Charles Regnier.

201. El Emperador y Shylock en la cripta

Ante la verja, unos lisiados. Charles Regnier.

202. Llegada de la Emperatriz a Viena

Pueblo de Viena. Evelyn Opela.

203. Drabik explica la Biblia al Emperador

Kurt Sowinetz, Traugott Buhre y Charles Regnier.

204. Fernando juzga a los caballeros bohemios

Traugott Buhre.

205. Habitante del bosque, de la comunidad de los Hermanos Moravos

Theo Tecklenburg.

206. Comenius con Christl y Drabik en la escuela

Thomas Holtzmann, Anette Kraus y Kurt Sowinetz.

207. Huida de los Hermanos Moravos

Ensayo. Stanislav Barabas conversa con Thomas Holtzmann. Junto a ellos, Peter Voss.

208. Comenius y De Geert ante la Reina Cristina de Suecia y el Canciller Oxenstierna

Thomas Holtzmann, Reiner Luxem, Kornelia Boje y Friedrich von Ledebur.

209. Rembrandt pinta el retrato de Comenius

Paul Verhoeven y Thomas Holtzmann.

INDICE

	Pág.
Datos biográficos	37
Notas al catálogo. Bibliografía citada (en abreviaturas)	38
I. Oleos y estudios previos para óleos	41
II. Acuarelas	51
III. Obra gráfica: Autorretratos de Kokoschka y retratos de Olda Kokoschka	55
IV. Obra gráfica: Retratos	59
V. Obra gráfica: Ciclos (selección) y láminas sueltas	64
VI. "Cuaderno florentino de apuntes"	67
VII. "Las Troyanas" de Eurípides	73
VIII. "Ecce homo" – "Ecce homines"	79
IX. La obra literaria	83
X. "Comenius"	89

