

LOS MUNDOS DE ALICIA

Soñar el país
de las maravillas

Este documento incluye los textos de la exposición.
Está escrito según las pautas de Lectura Fácil
para facilitar su comprensión.

Textos: Victoria & Albert Museum

Fotografías:

© Victoria and Albert Museum, Londres

© UGO Camera

© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí

© Chris Riddell

© The Rosenbach, Filadelfia

© Tim Walker Studio, cortesía de Pirelli & C. S.p.A

© Disney

Adaptación a Lectura Fácil: Gemma Pimenta y Elisabet Serra
(Asociación Lectura Fácil)

Validación: equipo validador de +Tu Fundació de Suport

Maquetación: Carmen Guiral

Sumario

Los mundos de Alicia	5
La invención de Alicia	6
A través de la pantalla	14
Alicia, una puerta a otros mundos	19
Alicia en escena	23
Convertirse en Alicia	25

Los mundos de Alicia

Lewis Carroll es el autor del libro
«Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas».
Lo escribió en 1865.

Desde entonces, el libro se ha vendido mucho
y se ha traducido a más de 170 lenguas.
El libro tiene una segunda parte, titulada «A través del espejo
y lo que Alicia encontró al otro lado».

Hoy en día, Alicia es un personaje conocido en todo el mundo.
Algunas personas la han conocido
escuchando un cuento antes de ir a dormir;
otras la han visto en una película en el cine.
Casi todo el mundo sabe quién es,
porque se ha convertido en un personaje de la cultura popular.

Los libros de Alicia tienen personajes, diálogos y un mundo propio
que despiertan la imaginación de quien los lee.
Pero también provocan reflexiones sobre cómo funciona el mundo,
el espacio, el tiempo y el movimiento.
Van más allá de la literatura
y han inspirado a personas que se dedican al cine,
al diseño o a la pintura,
y también a la ciencia, las matemáticas o la filosofía.

Además, Alicia es un personaje curioso y decidido.
Por eso resulta interesante y nos hace pensar.
Hoy en día, a veces cuesta entender nuestro mundo.
Quizá por eso nos identificamos con Alicia.

Esta exposición muestra la influencia de los libros de Alicia
en la cultura, a partir de obras de arte muy diferentes.

La invención de Alicia

Las aventuras de Alicia comenzaron una tarde del año 1862, cuando Lewis Carroll (que en realidad se llamaba Charles Lutwidge Dodgson) inventó una historia para entretener a unas niñas: Alice Liddell y sus hermanas.

Al principio parecía solo un cuento infantil. Pero en realidad también era un libro para personas adultas que trataba temas como la ciencia, las matemáticas, la lingüística y la política.

Lewis Carroll era **matemático** y le interesaban mucho los problemas de lógica, los juegos de palabras y la crítica social. Trató todos estos temas en su obra.

Un **matemático** es una persona que estudia las matemáticas y que trabaja con números.

Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898), álbum fotográfico familiar, siglo XIX. V&A: RPS.116-2021. Colección The Royal Photographic Society at the V&A, adquirido con la generosa contribución del National Lottery Heritage Fund y el Art Fund © Victoria and Albert Museum, Londres

Cuando terminó de escribir «Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas», el dibujante John Tenniel le hizo las ilustraciones.

Estos dibujos también se hicieron muy famosos y han influido mucho en la imagen que tenemos de Alicia.

Tenniel también hizo las ilustraciones para la segunda parte del libro: «A través del espejo y lo que Alicia encontró allí».

«Solo son una baraja de cartas».
Ilustración de John Tenniel para
Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas.
Imagen cortesía de Macmillan Publishers
International Ltd

En esa tarde dorada...

Una tarde de julio de 1862,
Lewis Carroll daba un paseo en barca por el río
con su amigo Robinson Duckworth
y las tres hijas de otro amigo:
las hermanas Alice, Edith y Lorina Liddell.

Durante el paseo empezó a contar un cuento
sobre una niña muy curiosa que se cae por un agujero
y vive muchas aventuras.

La **protagonista** de la historia
era una de las hermanas: Alice Liddell.

Más tarde, Alice Liddell le pidió que escribiera la historia
para guardarla como recuerdo.

Así es como nació el libro. Lo escribió a mano
y lo tituló «Las aventuras de Alicia bajo tierra».

La **protagonista**
es el personaje
principal en una
obra de teatro,
en una película
o en una novela.

Fotografía de Alice Liddell
como Santa Inés,
realizada por Julia Margaret Cameron,
copia a la albúmina, 1872
© Victoria and Albert Museum, Londres

Del primer manuscrito a «Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas»

George MacDonald, un escritor de historias fantásticas y amigo de Lewis Carroll, leyó el libro y le recomendó que lo publicara.

Lewis Carroll le hizo caso y en 1865 publicó el libro. Antes de publicarlo, pensó un nuevo título y se le ocurrieron varias ideas, como «La hora de Alicia en la tierra de los elfos».

Finalmente, lo tituló «Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas». Además, Carroll añadió los dibujos de John Tenniel.

El libro tuvo mucho éxito, tanto entre personas adultas como entre los niños y niñas.

Un **manuscrito** es un texto escrito a mano.

«A través del espejo y lo que Alicia encontró allí»

Un año después de publicar la primera parte,
Lewis Carroll pensó en escribir la segunda parte.
La quería titular «La casa del espejo».

Al principio, John Tenniel no pudo hacer los dibujos.
Pero Lewis Carroll no encontró ningún dibujante mejor
y esperó hasta el año 1869,
cuando Tenniel ya pudo hacer las ilustraciones.

Ilustración de *A través del espejo*,
grabado realizado por Dalziel Brothers
a partir de un dibujo de Sir John Tenniel.
E.2831-1901
© Victoria and Albert Museum, Londres

El segundo libro se publicó el 6 de diciembre de 1871, con el título «A través del espejo y lo que Alicia encontró allí». Fue un éxito.

Además, los nuevos dibujos de Tenniel también se hicieron muy famosos.

Muchas personas imaginaban a Alicia tal como él la había dibujado:

con medias de rayas

y una cinta negra en el pelo.

De hecho, este tipo de cinta hoy se conoce como la «cinta de Alicia».

Prueba, Alicia devanando un hilo de lana en una butaca, *A través del espejo* de Lewis Carroll. Ilustrado por John Tenniel. Colección V&A: E.5488-1904 © Victoria and Albert Museum, Londres

Reflejos de un mundo victoriano

A Lewis Carroll le interesaban mucho las matemáticas, la lingüística y la ciencia.

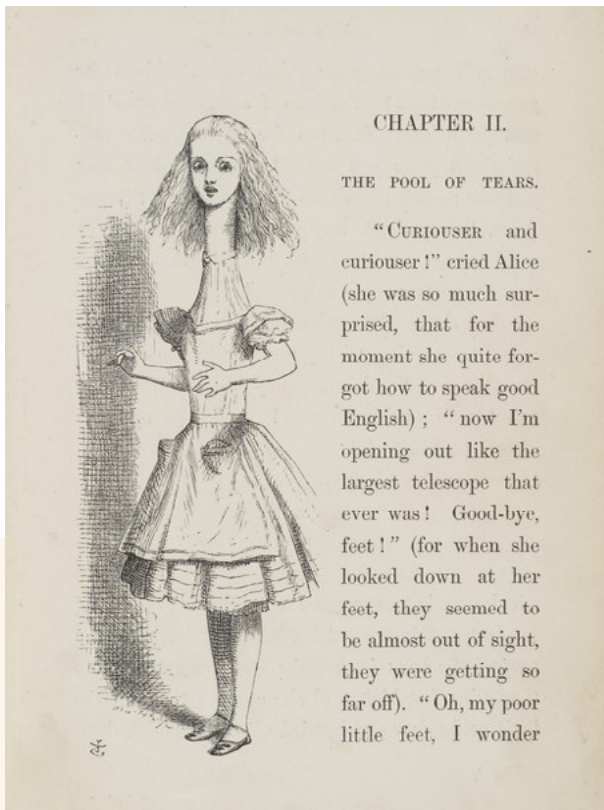
También le interesaban la política, la cultura, el arte y el teatro.

Todo esto influyó mucho en sus libros.

Por eso, sus obras interesaban a personas muy diferentes.

Además, puesto que combinaba historias infantiles y humor absurdo con juegos de palabras y problemas lógicos, sus libros resultaban interesantes tanto para el público infantil como para el adulto.

El **mundo victoriano** tiene que ver con la época de la reina Victoria de Inglaterra, entre 1837 y 1901.

CHAPTER II.

THE POOL OF TEARS.

“CURIOUSER and curiouser!” cried Alice (she was so much surprised, that for the moment she quite forgot how to speak good English); “now I’m opening out like the largest telescope that ever was! Good-bye, feet!” (for when she looked down at her feet, they seemed to be almost out of sight, they were getting so far off). “Oh, my poor little feet, I wonder

Alicia con un largo cuello, *Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas* de Lewis Carroll.

Ilustrado por John Tenniel.

V&A National Art Library:
signatura B.AA.CARL.AL.1866

© Victoria and Albert Museum, Londres

Un éxito inmediato: expansión y difusión

Los libros de Alicia se hicieron muy famosos y se tradujeron a muchas lenguas.

Los dibujos de John Tenniel salían en todas las ediciones.

Muy pronto también se empezaron a copiar en objetos de la vida cotidiana.

Además, el texto se adaptó al teatro, a musicales y a la danza.

El personaje de Alicia se convirtió en un símbolo de chica valiente y decidida.

Es la historia de una niña que busca entender un mundo absurdo.

Esta idea se relacionó con la situación de las mujeres que vivían en sociedades machistas.

En ese momento, las mujeres empezaban a tener más derechos.

También empezaban a ir a la escuela y a tener un poco más de libertad.

«El estanque de lágrimas», dibujo original de John Tenniel para *Alicia en el país de las maravillas* de Lewis Carroll, firmado con su monograma «JT»), c. 1870/1871
© The Rosenbach, Filadelfia (1954.0181)

A través de la pantalla

A principios del siglo xx (20),
el cine era el entretenimiento principal de mucha gente.
Gracias al cine, la historia de Alicia llegó
a personas de muchos países diferentes.

Las versiones de Alicia en el cine eran muy atractivas,
porque mostraban trajes llamativos,
escenarios maravillosos y efectos innovadores.

En las primeras películas,
los efectos especiales se hacían
con trucos durante la grabación
o en el momento de montar la película.
Más adelante, los efectos especiales se hicieron con ordenador.

En los últimos 100 años
ha habido muchas versiones de Alicia en el cine:
como musical, como película política,
como película de dibujos animados...

Al principio, la imagen de Alicia estaba muy influida
por los dibujos de Tenniel.
Actualmente, está muy influida por las películas
de dibujos animados de Disney.
Por eso, muchas personas imaginan a los personajes,
los lugares y las historias
tal y como aparecen en estas películas.

Alicia muda

La primera película sobre Alicia se hizo en Gran Bretaña en 1903.

Era una **película muda** y solo duraba 10 minutos. En ese momento, ¡10 minutos era mucho! Nunca antes se había hecho una película tan larga en Gran Bretaña.

Para representar escenas fantásticas, como aquellas en la que Alicia se hace pequeña, se usaron varios trucos que, en aquel momento, eran muy **innovadores**.

En 1915 se estrenó otra película de Alicia en los Estados Unidos. Duraba más de 50 minutos. También era muda, pero tenía algunos diálogos escritos en la pantalla. Las actrices y los actores llevaban máscaras y vestidos que imitaban los dibujos de Tenniel.

Las **películas mudas** son películas antiguas, sin sonido. Las historias se explicaban con imágenes y textos cortos.

Una cosa es **innovadora** cuando es nueva y diferente de lo que se hacía antes.

Alicia en Hollywood

En los años 1931 y 1932 pasaron dos cosas que hicieron que Alicia fuera todavía más famosa:

1. En 1931 se hizo la primera película con sonido sobre Alicia.
2. En 1932 se cumplieron 100 años del nacimiento del autor del libro, Lewis Carroll.

Aprovechando ese momento, Hollywood hizo una nueva película que cambiaba un poco la historia y el personaje para que gustara a más gente. Por ejemplo, Alicia ya no se representaba como una niña, sino como una chica vestida con ropa elegante y con el pelo de color rubio claro.

Además, la tecnología avanzaba y el cine podía crear escenas cada vez más vistosas para representar un país de las maravillas más atractivo.

Disney: la consolidación de un icono

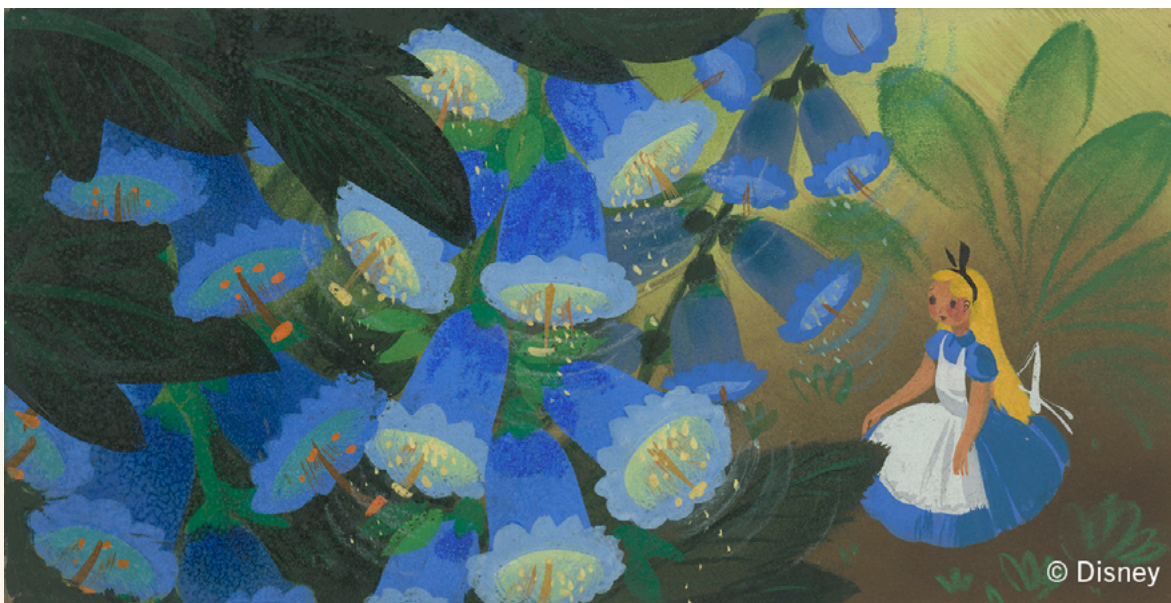
La película de Alicia más conocida es la que hizo Disney en 1951.

Con la ayuda de otros artistas, Disney creó un guion muy dinámico que mezclaba escenas de los dos libros. Así hizo una película muy atractiva, con una música fácil de recordar e imágenes impactantes.

Al principio, la película no tuvo mucho éxito. Pero, hoy en día, mucha gente considera que es la mejor película sobre Alicia.

En 2010 el director Tim Burton hizo una nueva película de Alicia para Disney. Tuvo mucho éxito y acercó a Alicia a las nuevas generaciones.

Un **icono** es una persona o cosa que se toma como símbolo o representante de una idea.

Dibujo conceptual de Mary Blair para la adaptación de Walt Disney de *Alicia en el país de las maravillas*, 1951
© Disney

Visiones alternativas y globales

El cine comercial quiere gustar a mucha gente. Pero también hay otros tipos de películas que quieren hacer pensar y vivir experiencias nuevas.

Algunas películas sobre Alicia usan esta historia para hablar de la mente humana, de mitos culturales o de política.

Otras películas parten de los libros de Lewis Carroll, pero cambian mucho la historia para crear una obra diferente.

En Japón, por ejemplo, se hacen películas de **manga** y **anime** inspiradas en Alicia.

El **manga** es un tipo de cómic japonés con personajes muy expresivos.

El **anime** es un tipo de dibujos animados japoneses.

Alicia, una puerta a otros mundos

La influencia de Alicia se hizo muy evidente en dos momentos del siglo xx (20):

1. En el surrealismo, un movimiento artístico de principios de los años 1900.
2. En la década de 1960, en un momento de muchos cambios sociales, políticos y culturales.

El surrealismo es un movimiento artístico que explora el **inconsciente**, como los sueños, los miedos y la confusión entre realidad y fantasía.

El mundo de las maravillas es un lugar perfecto para representar todas estas ideas.

En 1965 se cumplieron 100 años de la primera publicación del libro «Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas».

En ese momento, mucha gente cuestionaba el funcionamiento de la sociedad y la política. También se preguntaban por el sentido de la vida, la mente y la realidad. Por eso, se puso de moda experimentar con la literatura, la música, el cine y otras artes.

El **inconsciente** es la parte de la mente que no controlamos. Contiene recuerdos, emociones y deseos. A veces aparecen en los sueños o en lo que hacemos sin darnos cuenta.

Muchos artistas se inspiraron en los personajes del país de las maravillas, como el conejo que habla, el gato que sonríe o la oruga que fuma.

En esa época, a Alicia se la consideraba un símbolo de la **contracultura**, es decir, cuestionaba las normas, se negaba a obedecerlas y proponía una nueva manera de vivir.

La **contracultura** es una manera de pensar y de vivir que va en contra de las normas y quiere cambiar la sociedad.

Salvador Dalí (1904-1989),
Alicia en el país de las maravillas,
«El Conejo envía un mensajero»,
1969, heliogravado con anotación
© Victoria and Albert Museum, Londres
© Salvador Dalí,
Fundació Gala-Salvador Dalí,
VEGAP, Barcelona, 2024

Surrealismo

En 1924, el escritor francés André Breton fundó el movimiento del **surrealismo**.

Breton decía que «todo el mundo puede acompañar a una Alicia cada vez más bonita al país de las maravillas».

El surrealismo quería que la gente entendiera que la realidad no siempre es lo que parece, que la lógica no siempre funciona, que el inconsciente es muy poderoso y que hay que mirar más allá de las apariencias.

El surrealismo se inspiró en algunos elementos de los libros de Lewis Carroll, como la lucha de Alicia por escapar de un mundo absurdo o la confusión entre fantasía y realidad.

Pero, en aquella época, hombres y mujeres veían a Alicia de manera diferente. Muchos hombres la veían como una chica infantil, inocente e inmadura. En cambio, las mujeres la veían como una persona valiente, decidida y libre.

El **surrealismo** es un movimiento artístico y filosófico que nació en Francia en la década de 1920. Da mucha importancia a los sueños y al inconsciente.

Los años 60: psicodelia y cultura del consumo

Cada generación ha interpretado a Alicia de manera diferente, de acuerdo con las ideas y modas de su tiempo.

En los años 60, a mucha gente le interesaba explorar las partes más ocultas de la mente, como las fantasías, los sueños y las ilusiones. Por eso, interpretaron las historias y los personajes de los libros de Alicia como un símbolo de esas ideas.

En el Reino Unido, se hicieron nuevas ilustraciones y nuevas películas de «Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas».

En Estados Unidos, Alicia inspiró a muchos artistas. Algunos hacían obras que estimulaban los sentidos. Otros hacían obras que representaban ideas y símbolos en lugar de objetos.

La **psicodelia** es una manera de hacer arte que utiliza colores vivos e imágenes extrañas. Quiere hacer sentir e imaginar cosas nuevas.

«El Conejo Blanco», cartel psicodélico de Joseph McHugh, publicado por East Totem West. EUA, 1967. Adquirido a través del Julie and Robert Breckman Print Fund © Victoria and Albert Museum, Londres

Alicia en escena

«Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas» es uno de los libros más populares del mundo.

No todo el mundo lo ha leído, pero mucha gente lo conoce y se imagina su mundo: los personajes, los temas, el lenguaje y el paisaje. Quizá por eso se ha interpretado de maneras tan diferentes.

La historia de Alicia se ha representado de muchas maneras: en el teatro, la música, la danza, la televisión y la realidad virtual.

De alguna manera, nuestro mundo se parece cada vez más al mundo absurdo y fantástico del país de las maravillas.

Cada vez nos cuesta más entender el mundo, distinguir entre ficción y realidad, o saber quiénes somos. Esto también ocurre en el país de las maravillas.

Vestuario diseñado por Gladys Calthrop para el Conejo Blanco en el Acto I, escena del juicio, de *Alice in Wonderland*, 1943. V&A: S.602-2012. Donación de Gladys Calthrop © Victoria and Albert Museum, Londres

La escena política

En el país de las maravillas,
las reinas, los reyes y los gobernantes
son personajes ridículos que hacen tonterías.

Por eso, Alicia también se ha utilizado
para burlarse del poder y de la política.

La escena teatral

El libro de Alicia es muy fácil de adaptar al teatro,
porque los personajes tienen características
especiales y hay muchos diálogos.

Se han hecho muchas obras de teatro sobre Alicia
con objetivos diferentes:
algunas para entretener;
otras para hacer pensar sobre el mundo o sobre la mente,
otras para denunciar una situación política o social.

Hoy en día, se siguen haciendo espectáculos muy diferentes.
Los espectáculos de Alicia evolucionan
tal como evolucionan el mundo, las modas,
la tecnología, la cultura, las ideas y la gente.

Convertirse en Alicia

Las aventuras de Alicia nos pueden ayudar a entender mejor nuestro mundo y quiénes somos.

Alicia es una chica curiosa, inteligente, decidida e independiente.

Quiere comprender el mundo en el que vive y no se conforma con explicaciones absurdas.

Cuando leemos el libro, nosotros también nos hacemos preguntas.

Nos preguntamos:

- ¿Nuestro lenguaje tiene sentido?
- ¿La idea que tenemos del mundo es correcta?
- ¿Los sentidos nos engañan?
- ¿La realidad puede ser diferente de cómo la imaginamos?
- ¿Las normas y leyes son absurdas?

Y también nos preguntamos: ¿quiénes somos?

En este sentido, nosotros también somos Alicia.

Alicia y el país de las maravillas siguen inspirando:

- el arte,
- el diseño,
- la música,
- la moda,
- la ciencia,
- la filosofía
- i el pensament.

En el libro, Alicia se cuestiona el mundo y experimenta con él.

También se cuestiona a sí misma.

Y eso la hace crecer.

Podemos decir que Alicia es un ejemplo a seguir.

Duckie Thot como «Alicia» en el calendario Pirelli 2018, con fotografías de Tim Walker y estilismo de Edward Enninful sobre el tema *Alicia en el país de las maravillas* © Tim Walker Studio, cortesía de Pirelli & C. S.p.A

¿El país de las maravillas hecho realidad?

Cada artista imagina a Alicia y el país de las maravillas de una manera personal.

Por eso, se han hecho versiones muy diferentes del libro. Sin embargo, a mucha gente le viene a la cabeza la imagen tradicional.

Con el progreso del diseño digital, las posibilidades del país de las maravillas cada vez son más grandes.

Hoy existen experiencias de realidad virtual sobre Alicia, que nos permiten vivir en el país de las maravillas como si estuviéramos allí de verdad.

Dibujo de Alicia siguiendo al Conejo Blanco
© Chris Riddell, 2019,
reproducido con permiso
de Macmillan International Publishers Ltd.

Pasarela Alicia

Alicia también ha inspirado la moda, ¡y todavía lo hace!
Mucha gente sigue imitando el aspecto de Alicia,
tal como lo describió Carroll y como lo dibujó Tenniel.

Muchos diseños se basan en estos objetos populares:

- los juegos de cartas,
- las piezas de ajedrez,
- los sombreros de copa,
- el vestido azul
- y la diadema negra.

Gold Label (Etiqueta dorada),
conjunto de Vivienne Westwood.
Primavera/Verano, 2015
© UGO Camera

Alicia, afirmación de identidades

En los libros de Lewis Carroll, Alicia vive muchas transformaciones: cambia de forma, de tamaño, pasa de una dimensión a otra... y a menudo le preguntan: «¿Quién eres tú?».

Al final, Alicia crece y se convierte en reina.

Para algunas personas, esto representa la liberación de la mujer. Otras utilizan a Alicia para hablar de temas como la adolescencia, la mente o el poder.

Pero casi todo el mundo está de acuerdo en que Alicia nos invita a preguntarnos:

- quiénes somos,
- cómo funciona nuestro mundo
- y qué es la realidad.

