

CHARLES DICKENS

Los ilustradores de Dickens

por Montserrat Castillo*

ARTHUR RACKHAM, CANCIÓN DE NAVIDAD, MADRID: ANAYA, 1993.

Dickens debió parte de su temprana popularidad a sus ilustradores, así como a sus inicios como escritor de novelas por entregas, prensa que iba siempre ilustrada. Algunos de los más prestigiosos dibujantes británicos de la época dieron vida al mundo y los personajes dickensianos, entre ellos, George Cruikshank, John Leech o George Cattermole. El siguiente artículo pasa revista a la larga lista de dibujantes que colaboraron con Dickens, y a los que, con posterioridad y hasta nuestros días, se han enfrentado al reto de plasmar en imágenes la época victoriana que tan bien describió el escritor.

Charles Dickens por Spy, 1870.

Charles Dickens, maestro en la expresión de situaciones dramáticas, cómicas o moralizantes, fue un autor que supo retratar su época, vida, gentes y costumbres con todo detalle, con precisión. Su literatura responde al naciente gusto por la búsqueda de la anécdota, de la particularidad, de lo pintoresco, de la descripción minuciosa de los hechos y de los ambientes. La capacidad descriptiva de su obra era pareja a la perfección detallista del dibujo costumbrista y de crónica gráfica que, respondiendo a la misma sensibilidad, se realizaba.

Charles Dickens debió parte de su temprana popularidad a sus ilustradores y a sus inicios como escritor de novelas por entregas o folletín, prensa que iba siempre ilustrada. Su participación en la nueva forma de publicación de novelas en partes periódicas, que tanta fama le proporcionó, se inició a raíz de un encargo de los editores Chapman & Hall. Éstos querían llevar adelante una serie humorística deportiva, propuesta por el dibujante R.S. Seymour (1798-1836), entonces afamado ilustrador satírico de temas deportivos. Buscaban, pues, un autor joven para escribir los textos que habían de acompañar las ilustraciones del dibujante.

Los dibujantes de *Pickwick*

Seymour utilizaba frecuentemente el seudónimo *Short Shanks* y su estilo de dibujo estaba fuertemente influido por el célebre George Cruikshank. Dickens tenía 23 años, ya era bastante conocido como periodista, y se esperaba de él que se adaptara perfectamente a su papel. Sin embargo, el joven escritor resultó menos flexible de lo imaginado, y Seymour vio como su personaje, un héroe deportivo, fue suplantado por Mr. Pickwick, un londinense gordinflón, creado por Dickens. Así, lo que tenía que ser *The Adventures of the Nimrod Club* fue

CHARLES DICKENS

John Leech.

sustituido por *The Pickwick Papers* (1836-1837).

El 20 de abril de 1836, Seymour, después de haber grabado siete ilustraciones, se suicidó. Así, el dibujante no vivió la publicación de su trabajo en colaboración con el gran escritor.

Inmediatamente, y para poder continuar con la serie, se buscó sustituto a Seymour. El primero fue R.S. Buss, dibujante que no se consideró satisfactorio, y que en cambio gozó de merecida fama a través de otras publicaciones. El propio Dickens rechazó las ofertas de John Leech y de Thackeray. A pesar de esto, John Leech (1817-1864), ilustrador de características técnicas muy conservadoras —que a partir de 1841 pasaría a ser colaborador habitual del semanario satírico *Punch*, y para el cual realizó más de

3.000 grabados—, posteriormente sería uno de los ilustradores de Dickens. En 1843-1844, participó en la ilustración de la edición de Chapman de *A Christmas Carol*, en colaboración con el prestigioso Sir John Tenniel (1820-1914). John Leech alcanzó fama a partir de sus aguafuertes coloreados de las novelas de Robert Surtees, y las ilustraciones para *Ingolsby Legends* de Barham, además de los realizados para la popular narración de Dickens.

Finalmente, en octubre de 1836, Charles Dickens eligió a Hablot Knight Browne (1815-1882), un jovenísimo y desconocido dibujante. Parece ser que la juventud pesó tanto como su arte en el dibujo para decantar la elección, pues Dickens quería a alguien suficientemente inexperto para poder formarlo según sus criterios. H.L. Browne usó el seudónimo

JOHN LEECH, CANÇÓ DE NADAL, BARCELONA: BARCANOVA, 1992.

GEORGE CRUIKSHANK, OLIVER TWIST, MADRID: ANAYA, 1990.

de *Phiz*, a imitación del que usaba Dickens en estos relatos: *Boz*. Juntos formaron una buena asociación de trabajo creativo que propició el éxito de la narración por entregas.

En el cuarto número, ilustrado por Phiz, apareció un nuevo personaje: Mr. Samuel Weller, que tuvo un gran éxito por su caracterización. Phiz, que inició su trabajo como dibujante profesional con Dickens, ilustró otras series suyas: *Sunday Under Three Heads* (1836), *Sketches of Young Gentlemen* (1838), *Nicholas Nickleby* (1839), *Sketches of Young Couples* (1840). Realizó, aproximadamente, 250 grabados calcográficos y 157 xilográficos para ilustrar las obras de Dickens, y fue uno de los dibujantes favoritos del escritor.

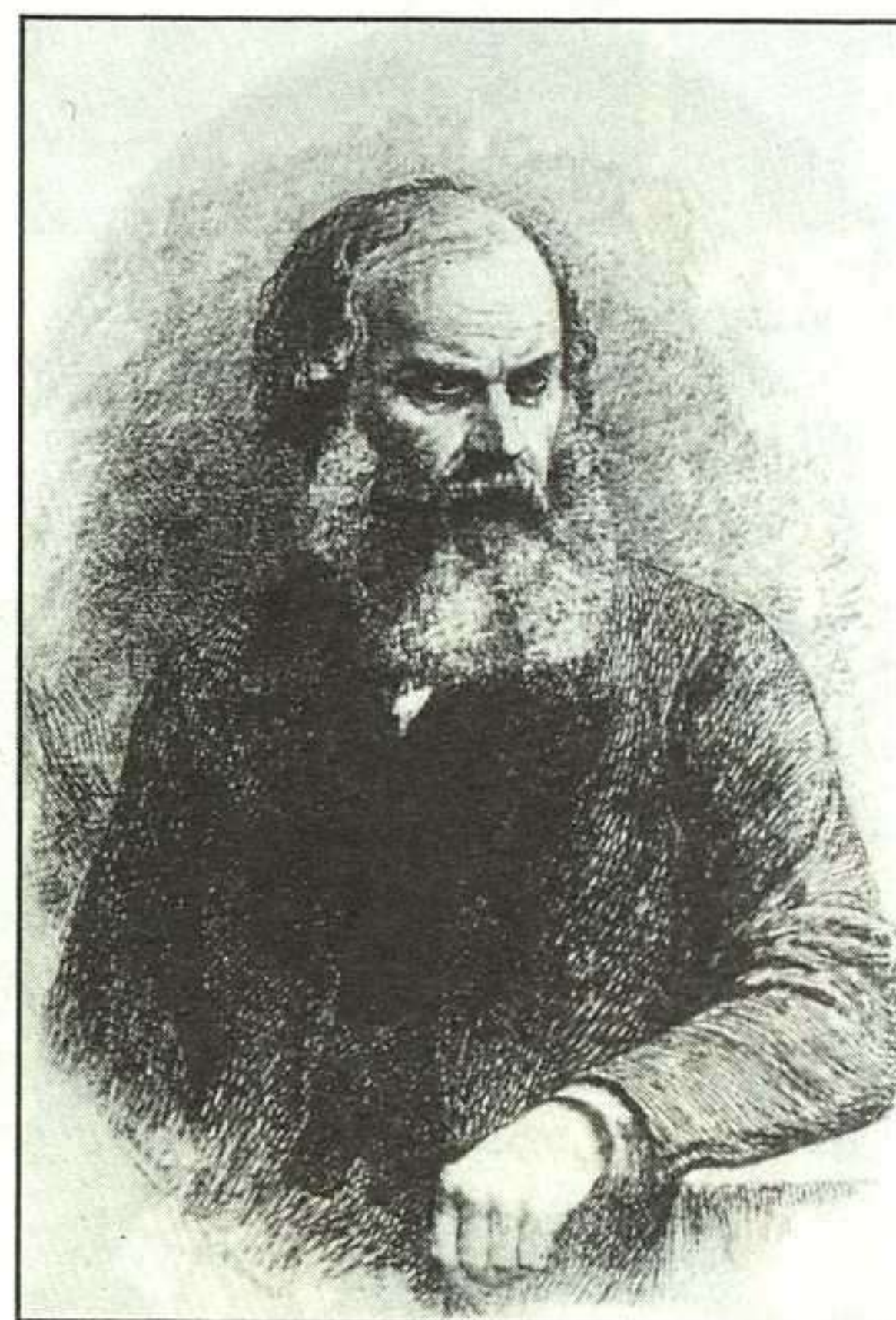
Sin embargo, las dificultades que el sistema de publicación por entregas generaba al ilustrador eran grandes. En raras ocasiones, Phiz pudo leer el texto que ilustraba. Dickens le explicaba someramente los sucesos del siguiente capítulo, dándole instruccio-

nes de qué y cómo debía ilustrar. Phiz realizaba dos ilustraciones por entrega y Dickens inspeccionaba su trabajo, discutiendo cualquier detalle. Sólo la perfecta compenetración entre autor e ilustrador salvó del fracaso las series publicadas.

Phiz se convirtió en uno de los artistas más buscados para la ilustración de novelas, y colaboró durante muchos años en el periódico satírico *Punch*.

Una aportación clave: Cruikshank

Otra participación importante que contribuyó al enriquecimiento y la difusión de las ediciones de Dickens fue la de George Cruikshank (1792-1878). Éste ilustró las narraciones cortas que aparecieron bajo el título de *Sketches by Boz. Illustrative of Every Day Live*

Hablot Knight Browne, Phiz.

George Cruikshank.

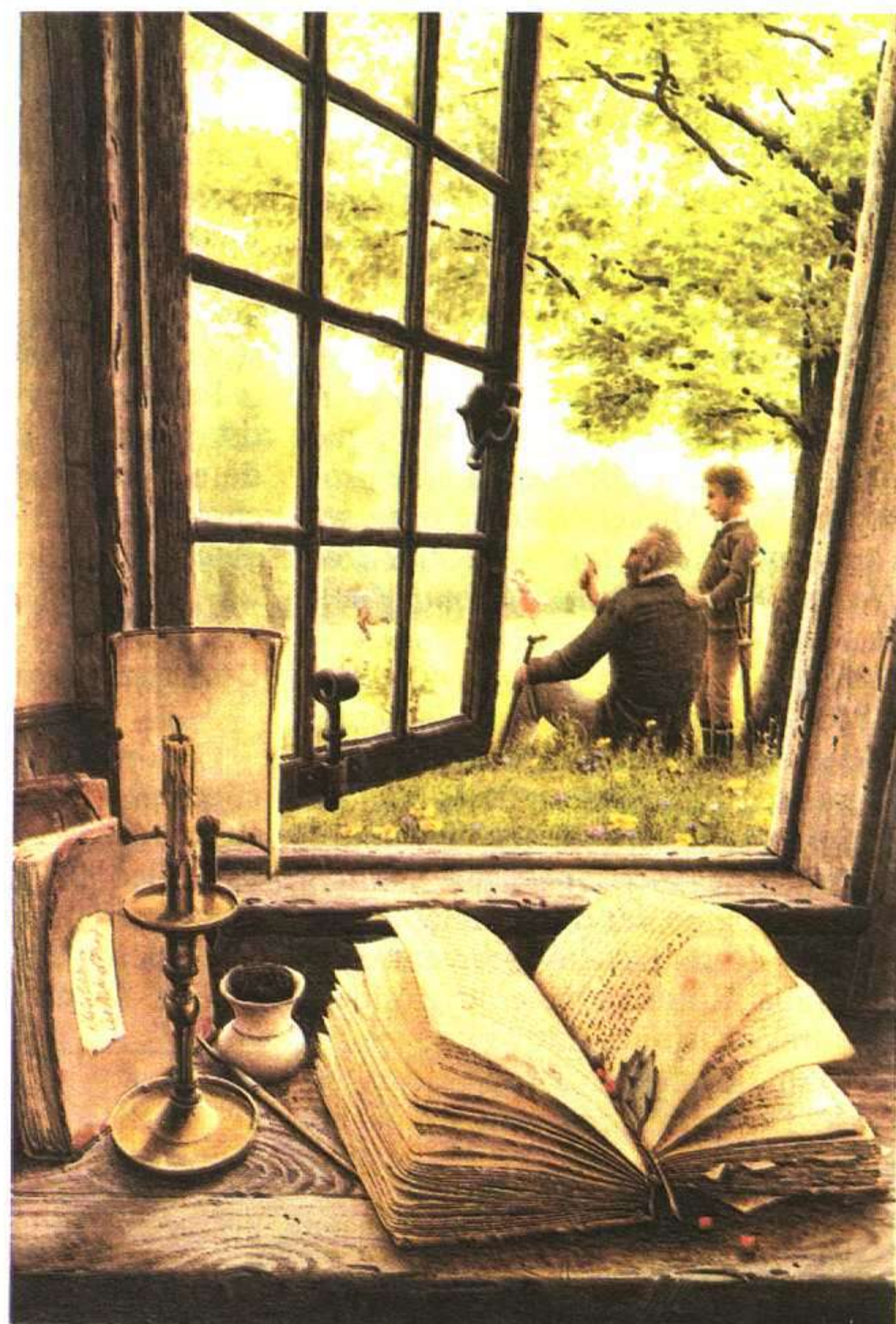

PHIZ, MARTIN CHUZZLEWIT.

CHARLES DICKENS

LISBETH ZWERGER, CANCIÓN DE NAVIDAD, BARCELONA: DESTINO, 1989.

ROBERTO INNOCENTI, CUENTO DE NAVIDAD, BARCELONA: LUMEN, 1990.

and Every Day People, editadas por Macrone. Se publicaron en 1836, en el *Monthly Magazine*.

George Cruikshank también ilustró la primera edición, por entregas, de *Oliver Twist*, que se publicó a partir del mes de febrero de 1837. El dibujante hacía una ilustración por entrega. Éstas resultaron muy características de la novela, quizá la mejor versión realizada, y fueron múltiples veces reeditadas, tanto en ediciones inglesas como en otras lenguas —la seguimos encontrando en ediciones españolas actuales—. La primera edición en forma de libro fue realizada en 1838, en Londres, por Richard Bentley Publisher.

La colaboración Dickens-Cruikshank terminó pronto y bruscamen-

te. El dibujante tenía ya 45 años, gozaba de merecido prestigio y no toleraba las imposiciones del escritor. La última ilustración de *Oliver Twist* fue motivo de una grave discusión, y Cruikshank no volvió a ilustrar obras de Dickens.

La participación de este dibujante fue muy importante para la difusión de las obras del escritor. George Cruikshank gozaba de un merecido prestigio cuando las ilustró. Había empezado a publicar en 1806 y se hizo célebre por sus crónicas gráficas de la vida popular inglesa, llegando a ser por ello considerado como uno de los ilustradores más importantes del país. Cruikshank fue el primer dibujante que vivió exclusivamente de la ilustración del libro en Inglaterra. Durante

el período de Regencia fue destacado caricaturista y cuando, por razones políticas y sociales, las publicaciones satíricas declinaron, se dedicó a la ilustración del libro.

Solía grabar él mismo sus dibujos, tanto en calcografía como en xilografía, y cuando no lo hacía, asistía de cerca al grabador, tratando siempre que el resultado final fuera lo más fiel posible al original. Fueron muy apreciados sus grabados al aguafuerte, que realizaba a menudo, a pesar de no ser frecuentes en el libro infantil.

Realizó la primera edición ilustrada inglesa de los cuentos de Grimm (1823-1826) y él mismo, en 1853, inició su «Fairy Library», una serie de cuentos tradicionales, de los que adaptaba el texto e ilustraba.

Colaboradores prestigiosos

Charles Dickens consideró a George Cattermole (1800-1868), amigo personal suyo, como su ilustrador preferido, juntamente con Phiz. Cattermole se había especializado en dibujo de arquitectura, fue el dibujante de las catedrales (*English Cathedrals*), y se interesó por la ilustración histórica y de libros de época. Ilustró obras de Walter Scott y, a partir de 1838, entabló amistad con Charles Dickens, pasando a ilustrar sus obras. Señalamos: *Barnaby Rudge*, *Old Curiosity Shop*, *Master Humphreys Clock*. Dickens dejó constancia por escrito de los más encendidos elogios de la obra de ilustración de Cattermole.

También amigo personal e ilustrador apreciado del escritor, fue el norteamericano Sol Eytinge (1833-1905), que ilustró *Childpictures from Dickens*, *Ticknor and Fiels* (1867),

Christmas Carol (1869). Citemos también a W.C. Stanfield (1793-1867), dibujante y decorador irlandés que frecuentaba los medios literarios y que conoció a Dickens, ilustrando, posteriormente, *Chimes* (1845) y *Christmas Books* (1854).

Muchos otros ilustradores dieron imagen a las numerosas ediciones de las obras del escritor. Citaremos, entre otros, a Daniel Maclise (1806-1870), pintor e ilustrador inglés, miembro de la Royal Academy de Londres, que destacó por su pleno estilo Romántico, colaboró como caricaturista en el *Fraser's Magazine*, con más de 80 caricaturas en los años 30 del siglo. Realizó grabados xilográficos para la ilustración de obra de Charles Dickens, grabados que demuestran el influjo alemán. Ilustró *The Cricket on The Heart*, en 1844; *Chimes* y *Christmas Books*, editados por Chapman, en 1854. También a Sir John Gilbert (1817-1897), afamado pintor que fue uno de los dibujantes de *Illustrated London News*, presidente de la Royal Society of Painters in Watercolours, y que ilustró *Post-*

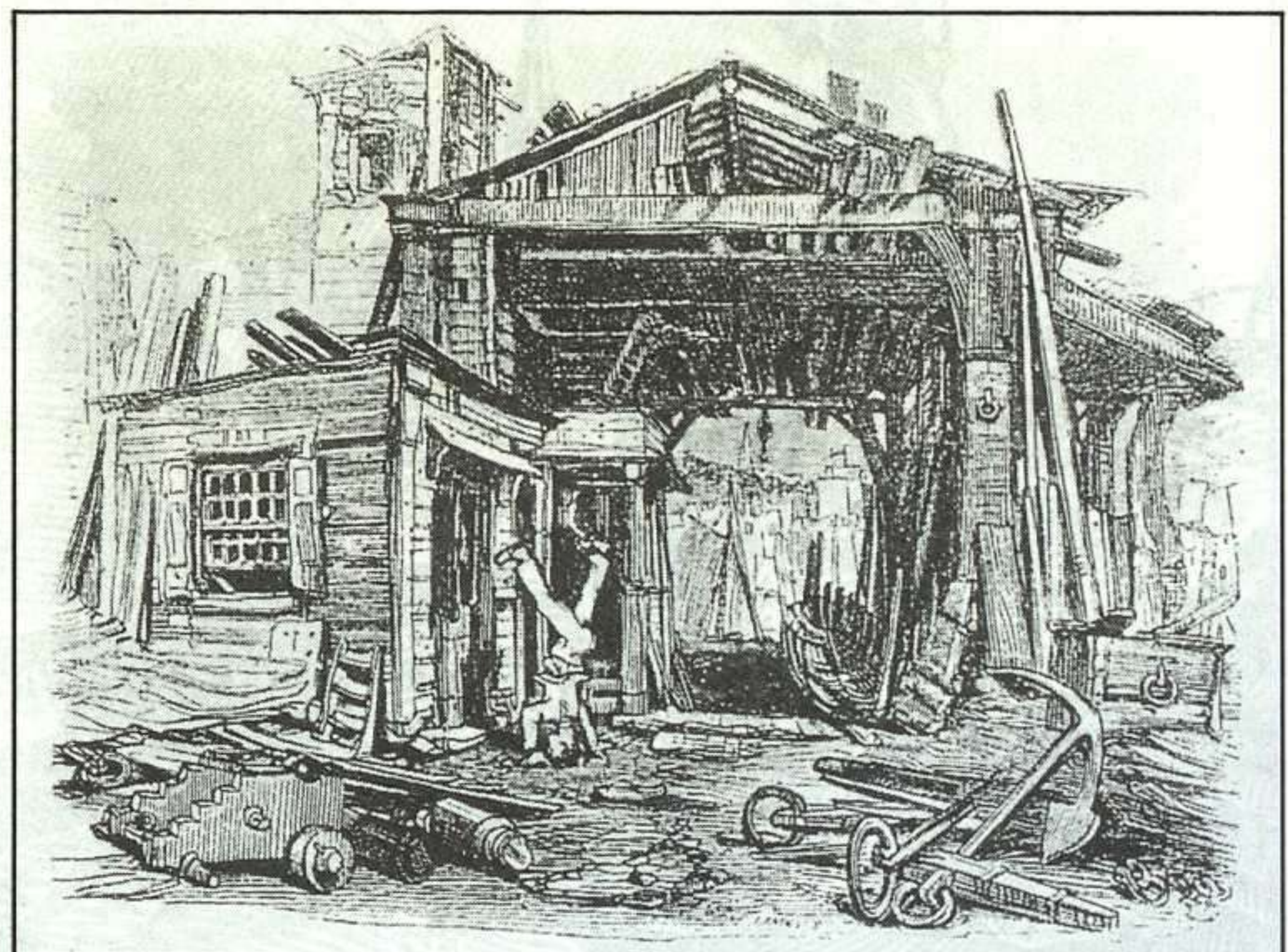
PHIZ. LA PEQUEÑA DORRIT.

humous Papers of the Pickwick Club, en 1847; a J. Mahoney (activo entre 1865-1876), que ilustró *Little Dorrit*, en 1870. Frederick Barnard (1846-1896), grabador, pintor de género y dibujante inglés que ilustró numerosas obras de Dickens: *Barnaby Rudge*, *Bleak House*, *Christmas Books*, *David Copperfield*, *Dombey & Son*, *Martin Chuzzlewit*, *Nicholas Nickleby*, *Sketches by Boz*, *Tale of Two Cities* (1870). Charles Edmund Brock (1870-1938), que realizó una ilustración de tipo realista a la pluma en: *The Holly Tree inn* (1900), *Christmas Carol* (1905), *Cricket on the Hearth* (1905). Harry Furniss retrató a Dickens para el libro *Some Victorian Men*, editado por The Bodley Head Ltd., en 1924.

George Cruikshank

GEORGE CRUIKSHANK.

GEORGE CATTERMOLE. ALMACEN DE ANTIGUEDADES.

JOSÉ NARRO, DAVID COPPERFIELD, BARCELONA: JUVENTUD, 1987.

Algunos de los más grandes ilustradores de la generación siguiente también ilustraron Dickens. Arthur Rackham (1867-1939) realizó los dibujos para *A Christmas Carol*, con siluetas, acuarelas y plumas. Ernest H. Shepard (1879-1975), el famoso dibujante de *Winnie the Pooh* y *Wind in the Willows*, ilustró una edición de *David Copperfield*, hacia 1914.

Los personajes de Dickens llegaron a tomar tales visos de realidad, que fueron objeto de *retratos*. Dolly Warden, personaje de *Barnaby Rudge*, fue pintada por W.P. Frith, en 1842; Florence Dombey, de la novela *Dombey & Son*, por W. Waw Egley, etc.

Las obras de Dickens se editaron en muchos otros países. Algunas ediciones conservaron ilustraciones inglesas; en otras, los ilustradores del país aportaban su versión. En Francia, Editorial Hachette editó *Nicolas Nickleby*, con los 50 grabados de Frederick Barnard, en 1870; Georges Conrad (activo entre 1900 y 1935) ilustró *M. Pickwick* (1935); en EE.UU., Thomas Fogarty (1873-1938) realizó las ilustraciones para la edición de *People from Dickens* (1935), etc.

Ilustradores españoles

También encontramos ilustraciones históricas en ediciones españolas, de las que seleccionamos algunas. En 1857, Joaquim Bosch edita *Los ladrones de Londres*, que presenta una xilografía en portada de Celestí Sadurní (Ripoll, 1830-Barcelona, 1896), y numerosas ilustraciones interiores de litográficas del popular dibujante de elegancias femeninas, Eusebi Planas (Barcelona, 1833-1897). Pere Mullor (Benilloba, 1837-?), grabador valenciano, ilustró *Tiempos difíciles*, hacia 1860. Marià Foix i Prats (Barcelona, 1860-1914), dibujante satírico y colaborador habitual de *La Campana de Gràcia* y de *L'Esquella de la Torratxa*, ilustró para la Biblioteca Arte y Letras *La niña Dorrit*, de Dickens

FRED BARNARD, CASA DESOLADA.

(1885), editorial que también publicó *El hijo de la parroquia*, con ilustración inglesa, según señala el editor, en unas ediciones magníficas de plena ilustración. Marià Foix produjo unos dibujos realistas, de gran penetración psicológica, trabajados, llenos de carácter y muy personales, un conjunto que es de lo mejor de su obra.

Muchas ediciones españolas de obras de Charles Dickens no contienen ilustraciones, como las de la Imprenta de la Renaxensa, la Librería Barcelonesa, o Tipografía l'Avens (1910). Y aunque pueda parecer paradójico, en la edición por entregas de una publicación periódica, tampoco encontramos ilustraciones en los folletines editados por *Diario de Barcelona* (1873).

Posteriormente, la colección Grandes Autores de Editorial Mentora, que publicó *Tiempos difíciles* e *Historia de dos ciudades*, no incluía ninguna ilustración en sus volúmenes. Es el mismo caso de Edicions Proa de Badalona (1931), que en su colección Biblioteca a Tot Vent aportó traducciones de Dickens a cargo de grandes

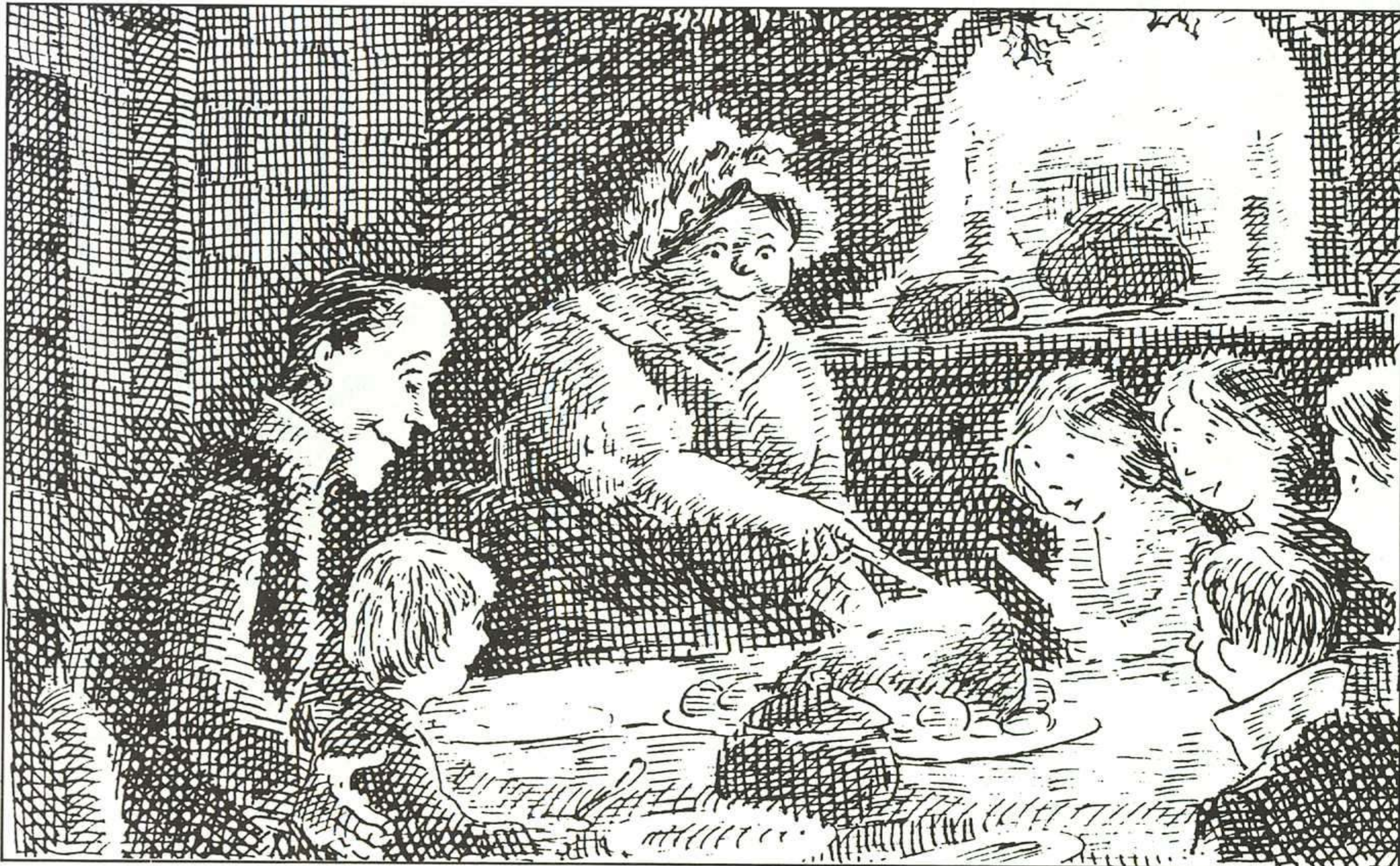
Retrato de Dickens por Cruikshank.

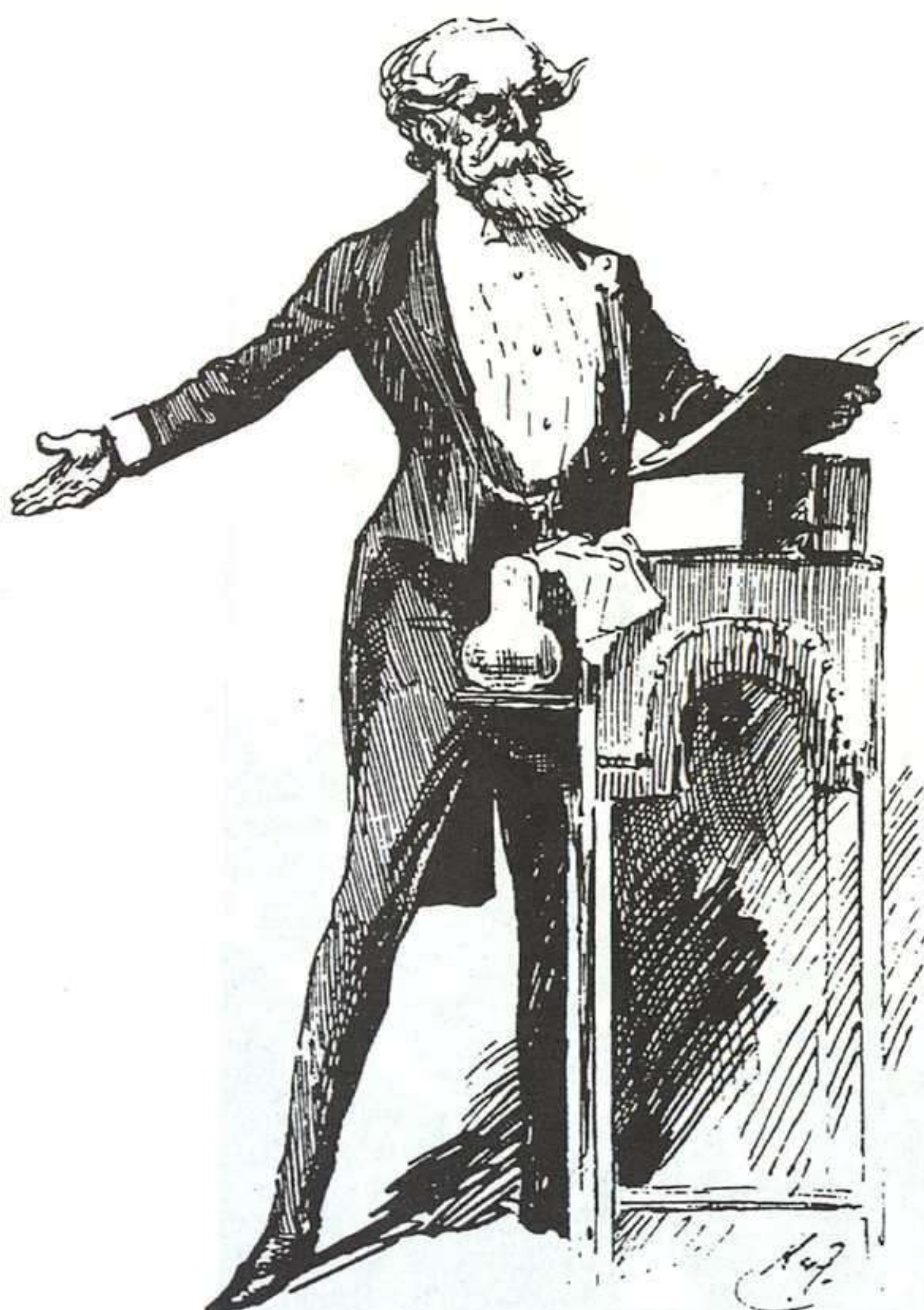
Dibujos preliminares de George Cattermole para la novela *Nicholas Nickleby*.

CHARLES DICKENS

MICHAEL FOREMAN, CANCIÓN DE NAVIDAD. BARCELONA: VICENS VIVES, 1990.

Retrato de Dickens leyendo en público sus obras, realizado por H. Furniss.

autores del país, como Josep Carner. Citamos estas editoriales porque, en cambio, en sus colecciones de libros infantiles produjeron libros modélicos y de plena ilustración.

También hay ediciones que presentan una sola ilustración en cubierta, como la de El Cosmos Editorial (Madrid, 1884) con un grabado, y otras con decoraciones en las cabeceras de los capítulos, aunque no ilustrada, como *Obras escogidas. La casa lúgubre*, editada por Domènech en 1884.

Joan D'Ivori (Joan Vila, Barcelona, 1890-1947) ilustró para la Editorial Catalana, S.A., dentro de la colección Biblioteca Literària, el título *Una cançó nadalenca* (1918-1919), según traducción de Josep Carner, una colección que, a pesar de editar títulos juveniles, tenía una presentación más propia de libro para adultos, con sólo una ilustración en portada, otra en cubierta y otra ilustración en el interior del libro.

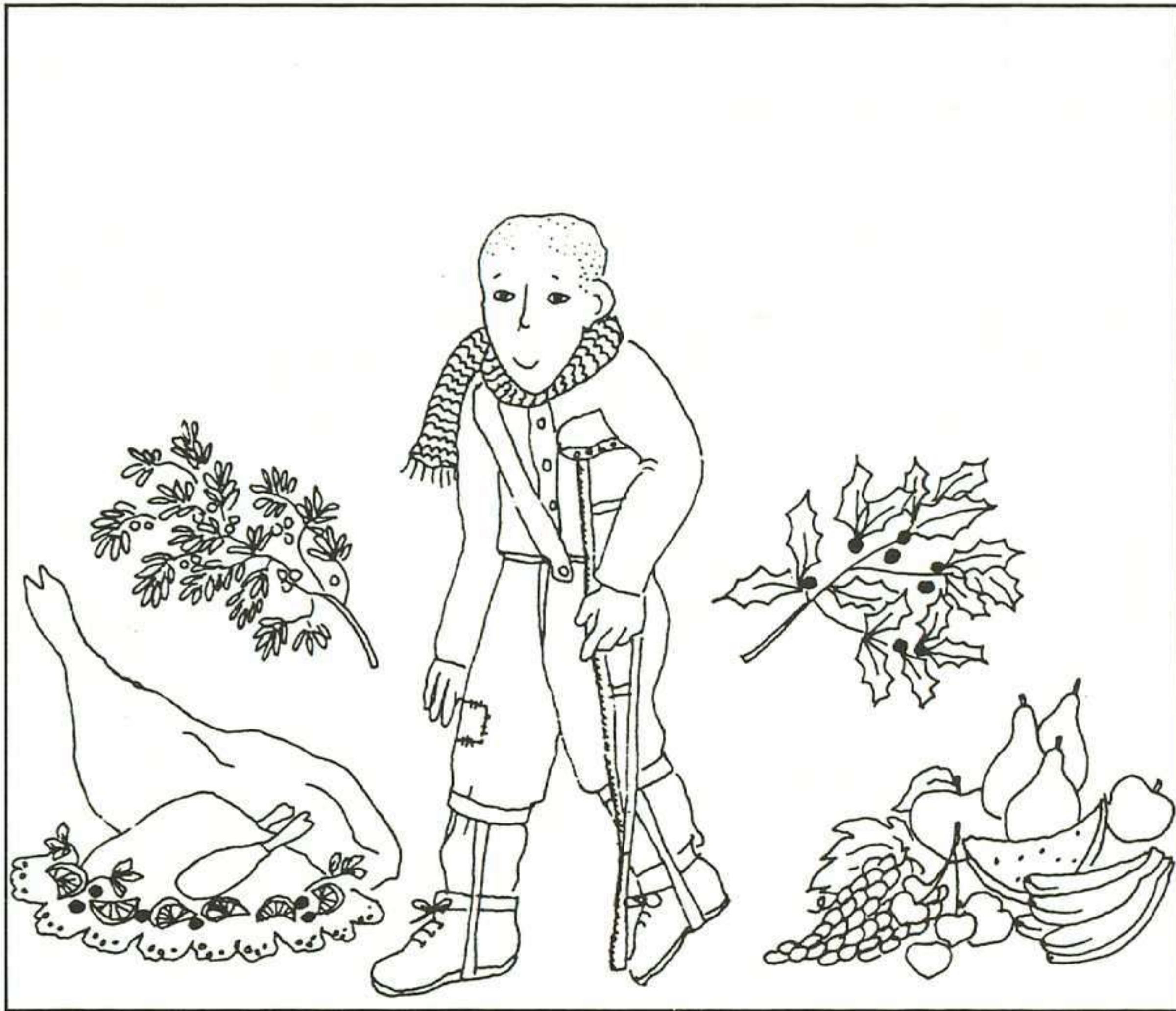
Rafael Pérez Barradas (Montevideo, 1890-1929), pintor y dibujante activo en España durante muchos años, ilustró obras editadas por Martínez Sierra, dentro de la Biblioteca

Estrella. Entre otras, diversos títulos de Charles Dickens.

Josep Narro Celorrio (Barcelona, 1902), después de la Guerra Civil, trabajó para la Editorial Juventud, ilustrando, entre otros títulos: *Documentos del Club Pickwick*, de Dickens (1940), y *David Copperfield* (1960).

Ediciones recientes

Las ediciones modernas españolas no han dado la oportunidad de ilustrar las magníficas narraciones del gran escritor a dibujantes del país. En general, presentan versiones adquiridas realizadas por ilustradores extranjeros. Como excepción, mencionamos: Editorial La Gaya Ciencia, que editó *Cançión de Navidad*, con ilustraciones de Gonzalo Teno, en 1973; o Publicacions de l'Abadia de Montserrat, *Cançó de Nadal*, en 1981, con ilustraciones de Eulàlia Sariola. En cambio, Altea edita, en 1980, *Historia de dos ciudades*, con ilustraciones de Harold King y Penelope Anstee; Vicens Vives: *Cançión de Navidad*, en 1991, con dibujos de Michael Foreman.

EULÀLIA SARIOLA, CANÇÓ DE NADAL, BARCELONA: PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRAT, 1988.

Y, en los últimos años, aparecen en el mercado español las versiones que han tenido un prestigio más internacional por la genialidad de su ilustración, como la que realizó Lisbeth Zwerger, en *Cançó Nadalenca* (Ediciones Destino, 1988), con figuras estilizadas, de coloración perfecta, llenas de claridad y nitidez, que contrasta con la oscuridad de la versión de Roberto Innocenti en *Cançó de Nadal* (Editorial Lumen, 1990), con sus figuras de perversas expresiones y patéticas miradas, que se mueven en unos espacios sombríos, plenamente góticos, muy adecuados a la historia narrada. ■

* Montserrat Castillo es crítica e historiadora del arte.

Tú puedes cambiar este mundo (si quieres)

Tú puedes conseguir que los niños indígenas de Bolivia puedan ir a la escuela, que la población del Sahel tenga agua potable o que el maíz vuelva a crecer en los campos de Mozambique. Si quieres, tú puedes cambiar este mundo uniéndote a los más de 80.000 colaboradores de INTERMÓN. **Envíanos este cupón con tus datos y te informaremos.**

intermón
FUNDACIÓN PARA EL TERCER MUNDO

Tel (93) 482 07 00
"la Caixa", of. 0765 c/c 0200048911

Quiero recibir información sobre INTERMÓN

Nombre _____

Dirección _____

Población y CP _____

Provincia _____

Teléfono _____

Cumplimenta el cupón y envíalo a INTERMÓN.
Roger de Llúria, 15 - 08010 Barcelona

