

TESOROS DIGITALES 13

De Trajano a Krazy Kat : 1800 años de precursores del cómic

El cómic es un noveno arte que creemos que apareció a lo largo del siglo XX. Pero si es cierto que conoció su mayor desarrollo en la segunda mitad del siglo pasado y que su popularidad no ha parado de crecer desde entonces, no lo es que su nacimiento sea tan reciente. Ya en el siglo XVIII existían formas narrativas ilustradas que se aparentan al concepto moderno del cómic y, si extrapolamos la definición, podemos encontrar precursores del noveno arte desde épocas muy remotas. El propósito de esta decimotercera entrega de **Tesoros Digitales, De Trajano a Krazy Kat : 1800 años de precursores del cómic**, es proponerles un recorrido histórico por los principales autores y estilos occidentales que precedieron el auge del cómic del siglo XX, a través, como siempre, del acceso en línea a la mayor parte de las obras evocadas.

Rodolphe Töpffer –
Histoire de M.
Cryptogamme (1861)

Ilustración : [Gallica](#). ►

Definición

Winsor McCay – Little Nemo in Slumberland (1908)

▲ Ilustración : [Wikimedia Commons](#).

Antes de iniciar nuestro recorrido, conviene conocer a qué nos referimos cuando hablamos de cómic. La **Real Academia Española** propone la siguiente definición : « Serie o secuencia de viñetas con desarrollo narrativo ». Según **Rodolphe Töpffer** (1799-1846), uno de los precursores imprescindibles del que volveremos a hablar más adelante, « los dibujos, sin el texto, tendrían un significado oscuro ; el texto sin los dibujos no significaría nada. El conjunto forma una suerte de novela, tan original que no se parece más a una novela que a cualquier otra cosa. » El dibujante **Will Eisner** (1917-2005) concibe el cómic como un arte gráfico narrativo secuencial.

La definición de **Eisner** da pie a incluir en el concepto de cómic todo tipo de representación artística secuencial, como la columna de **Trajano** o el Tapiz de Bayeux por ejemplo, que tienen en común la voluntad de contar una historia de manera gráfica, idea que no aceptan los puristas.

Sin embargo, es interesante evocar estas representaciones secuenciales antiguas para ver cómo han ido evolucionando estas formas artísticas, en función de las técnicas pictóricas y de las tecnologías de cada

época, y entender como llegaron a confluír para llegar al cómic que conocemos hoy en día...

Este trabajo está esencialmente dedicado a los precursores occidentales del noveno arte, aunque haremos alguna referencia a los maestros más importantes de Oriente. En efecto, pocas obras de estos artistas están digitalizadas y de acceso libre y gratuito en línea.

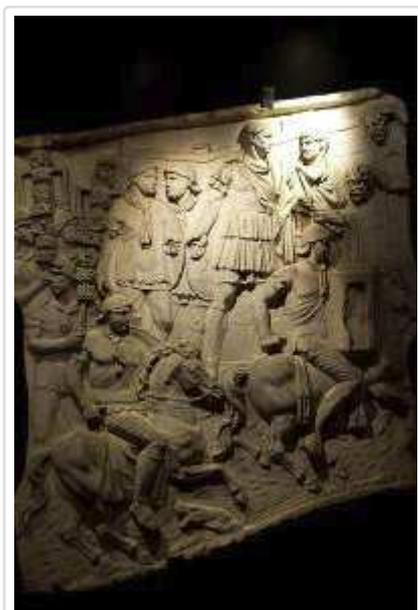
Los Antiguos

Bisonte, Sello cilíndrico, Barco funerario egipcio, Vasija ática, Códice mixteco

▲ Ilustración : [Wikimedia Commons](#) : [Bisonte Magdaleniense polícromo \(Altamira\)](#), [Sello cilíndrico mesopotamios en jaspe \(4100–3000 a.C.\)](#), [Barco funerario representado en la tumba del escriba Menna, Egipto \(1422-1411 a.C.\)](#), [Vasija ática \(450-440 a.C.\)](#), [Códice mixteco Zouche-Nuttall \(S. XIV\)](#).

Numerosos son los ejemplos de narración gráfica secuencial en la Antigüedad : los soportes cambian pero la voluntad de contar una historia es siempre la misma. Los hombres prehistóricos pintaban sus hazañas cazadoras en las paredes de sus cuevas ; en Mesopotamia, representaban escenas de la vida cotidiana o temas religiosos en sellos cilíndricos ; los egipcios contaban su vida cotidiana, la vida de los dioses y de los personajes ilustres en forma de jeroglíficos pintados en los muros de los templos y en los papiros ; los griegos decoraban sus vasijas con escenas de la mitología (observemos de paso que las griegas constan como las primeras obras pictóricas firmadas de la historia) o esculpían frisos épicos en sus monumentos ; se conservan códices manuscritos precolombinos esencialmente ilustrados que nos dan un testimonio de los ritos y la historia de estos pueblos ...

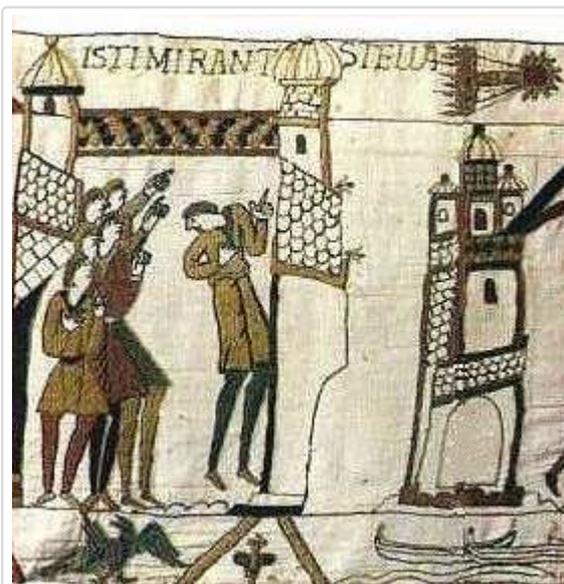

Trajano da la señal de partida a sus hombres (Columna de Trajano)

Una narración gráfica secuencial de las más representativas del mundo antiguo es sin duda la [Columna de Trajano](#). Esta obra monumental se compone de una columna de mármol de Paros, de 29,78 metros de alto, recorrida por un bajorrelieve helicoidal, de 200 m de largo. Erigida en 113, fue encargada por el emperador **Trajano** (53-117) para conmemorar su victoria sobre los dacios y representa diferentes episodios de la guerra del emperador contra este pueblo de la actual Rumanía : batallas por supuesto, pero también movimientos de tropas, construcciones de fortificaciones, sacrificios, negociaciones... **Trajano** es representado 59 veces, en diversas situaciones. Se le reconoce porque la escena converge hacia él y todas las miradas confluyen en su persona. El conjunto del relato tiene un ritmo trepidante con la alternancia de episodios dramáticos, alegres, solemnes... Algunas escenas revisten una intensidad particular, como por ejemplo las torturas que las mujeres dacias infligen a los prisioneros romanos o las fastuosas ceremonias de recepción de los embajadores...

◀ Ilustración : [Wikimedia Commons](#).

Cerca de mil años después de la Columna de Trajano, se tejió entre 1066 y 1082 el Tapiz de Bayeux. Este tapiz de lino de 68,30 m bordado con lanas de nueve colores distintos fue encomendado por Odon de Bayeux, hermanastro de Guillermo el Conquistador para conmemorar la conquista de Inglaterra por los normandos de Guillermo. Este documento histórico, a pesar de ser un instrumento propagandístico, constituye un valioso testimonio sobre las costumbres de esta época gracias a las representaciones de los hombres, los caballos, la indumentaria, los castillos... : 626 hombres y mujeres, 202 caballos y mulas, 505 animales de todo tipo..., en total 1515 sujetos están representados, con una explicación en latín para cada escena. El principal acontecimiento histórico representado es la batalla de Hastings, que fue decisiva en la victoria final de Guillermo. Otra curiosidad, una escena describe el paso del cometa Halley, que fue visto en Inglaterra en 1066... No se conocen los autores de este tapiz del cual se perdió el último tramo (que probablemente representaba la coronación de Guillermo), pero la leyenda cuenta que fue la propia reina Matilde, esposa de Guillermo, con la ayuda de sus damas de compañía...

El paso del cometa Halley en 1066, Tapiz de Bayeux

Ilustración : [Wikimedia Commons](#). ►

Papiro en el que se ve a Abner dialogando con David (1455)

A finales de la Edad Media, empezaron a florecer por Alemania, Países-Bajos y Francia las llamadas *Biblia pauperum* (literalmente, *Biblia de los pobres*, entiéndase de los pobres de espíritu, ya que estas *Biblias* solían ser bastante caras). Se trataba de *Biblias* ilustradas, cuyo objetivo era dar ejemplos de vida a imitar y destinadas a ayudar a los curas a preparar sus sermones y a instruir a las personas analfabetas. Cada página tenía en su centro una imagen principal, ilustrando alguna escena del *Nuevo Testamento* (en general de la vida de **Jesucristo**), y, alrededor, varias imágenes más pequeñas, de escenas del *Antiguo Testamento* que tienen alguna relación espiritual con la escena central. Unos textos breves, generalmente, en lenguaje oral, dan vida a las imágenes. Nos han llegado 80 manuscritos del siglo XIV y ediciones impresas (S. XV) de estas *Biblia pauperum*, conservadas en distintos museos y bibliotecas. Podemos hojear distintos ejemplares en bibliotecas alemanas, por ejemplo en [Stuttgart](#), [Darmstadt](#) o [Munich](#)...

◀ Ilustración : [Wikimedia Commons](#).

El bocadillo tiene a la filacteria como antepasado ilustre. Esta palabra griega (*phylakterion*) significa « amuleto » y se utilizaba al principio para definir unas cintas que utilizaban los hebreos y que contenían textos de las

Sagradas Escrituras. A partir de la Edad Media, empezaron a aparecer en la pintura cristiana unas bandas que contenían textos y se les aplicó el mismo término de filacteria. Desde el siglo XIII, las filacterias salen de la boca de los protagonistas, convirtiéndolos en propietarios y responsables de sus palabras. En particular, esta técnica se usó mucho en los cuadros que representan la Anunciación a la Virgen.

Ilustración : Museo Thyssen. ►

Bernhard Strigel – El Anuncio a Santa Ana (1505-1510)

Los Ilustrados

Anónimo – Fábulas de Esopo (184?)

▲ Ilustración : Red Digital de Colecciones de Museos de España.

En esta sección evocaremos los artistas y estilos de una época muy fértil, artística y técnicamente, la Ilustración.

Uno de los padres del arte secuencial occidental de la época moderna es sin duda el pintor y grabador **William Hogarth** (1697-1764). Contemporáneo de autores como **Jonathan Swift**, **Tobias Smollett** y **Henry Fielding**, severos críticos de la sociedad inglesa de la época, **Hogarth** se especializó en la descripción de las clases bajas y de los pequeños burgueses y decidió ser pionero en un género artístico nunca visto : la pintura y el grabado de temas morales modernos. Así ven sucesivamente la luz series de cuadros o de grabados ilustrando la vida de una prostituta, la de un libertino, los episodios de un matrimonio en la alta sociedad o la evocación de los efectos benéficos de la cerveza comparados con los, desastrosos, de la ginebra :

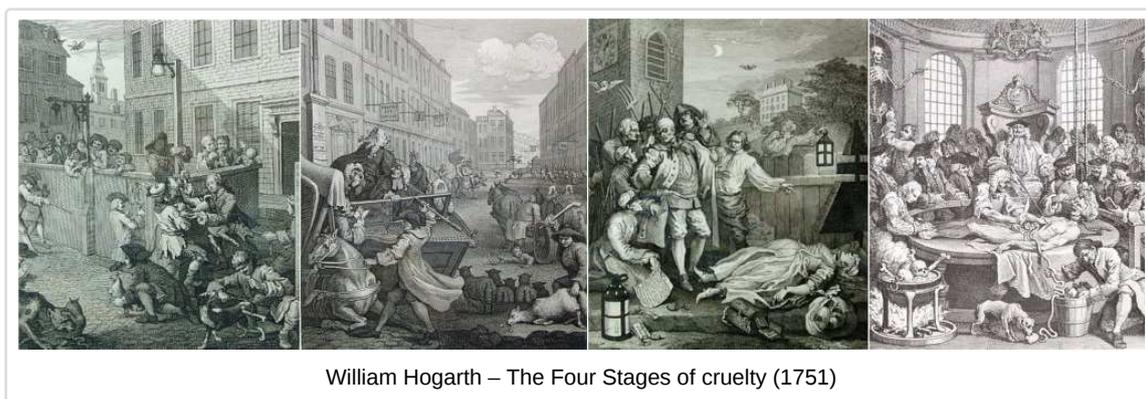

William Hogarth – Le Mariage à-la-mode, escena 2 : Le Tête à tête (1743)

- *A Harlot's progress* (*La Carrera de una prostituta*, 1731-1732), seis cuadros (hoy perdidos) y, posteriormente seis grabados : una joven llega del campo para vivir en Londres y se convierte en prostituta.
- *A Rake's progress* (*La Carrera de un libertino*, 1732-1733), ocho cuadros que representan como un joven, hijo de un rico comerciante, llega a Londres y lleva una vida de lujuria y despilfarro para acabar en la cárcel.

Ilustración : [Wikimedia Commons](#). ►

- *Marriage à-la-mode* (1743-1745), seis cuadros que muestran las fases de un matrimonio concertado por dinero.
- *Industry and idleness* (Celo y ocio, 1747), doce grabados destinados a los niños en los que se pretende demostrar los inconvenientes de ser ociosos y las ventajas de trabajar duro.
- *Beer Street and Gin Lane* (*La Calle de la cerveza y el callejón de la ginebra*, 1751), dos grabados comparativos de los beneficios de la cerveza y los daños provocados por la ginebra.
- *The Four Stages of cruelty* (*Las Cuatro Étaps de la crueldad*, 1751), cuatro grabados en los que Hogarth imagina la escalada en la violencia de su protagonista que empieza torturando un perro para acabar robando y asesinando... y ahorcado y posteriormente disecado públicamente por un cirujano !

▲ Ilustración : [Wikipedia](#).

Aloys Senefelder (1771-1834) fue un actor y dramaturgo austríaco. No obstante, no se le recuerda por sus obras dramáticas (a pesar de haber tenido cierto éxito público en su tiempo) sino por un invento que hizo en 1796 que iba a revolucionar las técnicas de impresión de ilustraciones : la litografía. En efecto, este autor, en conflicto con los editores de Praga, donde nació y vivía, se vio obligado a imprimir él mismo sus propias obras. Pero, sin fondos para comprar la maquinaria necesaria, se puso a experimentar con los medios de a bordo y de sus pruebas nació la litografía, que consiste en la creación y reproducción en múltiples ejemplares de un modelo trazado con tinta o lápiz en una piedra calcárea. Hasta entonces, los artistas grafistas no eran sólo dibujantes, sino también grabadores (**Albrecht Dürer** es sin duda el más conocido). Tenían que esculpir una placa de madera (es la xilografía) o grabar una hoja de cobre (este procedimiento se llama la talla dulce), para reproducir sus obras. Este trabajo costoso le quitaba mucha espontaneidad al trazo. Mientras que la litografía, al dejar el artista dibujar directamente con tinta o lápiz, hizo aparecer una mayor expresividad en las ilustraciones y permitió la propagación de las estampas, en detrimento de los grabados.

◀ Ilustración : [Wikimedia Commons](#).

Nacidas en el siglo XVI, las aleluyas constituyen un género gráfico-literario propio de España. Este género fue

Aloys Senefelder, retrato de 1818

muy usado, y lo sigue siendo, en Cataluña y Valencia, bajo el nombre de *auca*. Una aleluya es una hoja dividida en viñetas (suele haber 48, 6 por 8), acompañadas de dos versos octosílabos en su pie que conforman una historia completa. Existe cierta controversia sobre el origen de las aleluyas : unos dicen que vienen de unas estampas en las que la palabra *Alleluia* venía impresa y que se distribuían en Semana Santa (de ahí el nombre español) ; otros que se inspiran de la estructura del juego de la oca (de ahí el nombre catalán !) ; también se baraja la posibilidad de que fueran herramientas adivinatorias, con representaciones del horóscopo, de las estrellas... Quizás la aleluya fuera una confluencia de las tres cosas... Nos han llegado aleluyas muy antiguas, como por ejemplo el libro de adivinación *Libro del juego de las suertes*, de **Lorenzo Spirito**, publicado en Valencia en 1528, o el *Auca del sol i de la Lluna*, de **Pere Abadal** (1676), que tiene la característica de ostentar viñetas redondas y mudas. En el siglo XVII, los

temas evocados se diversifican, sin dejar de lado sus temáticas de predilección, la religión y la astronomía y adivinación. Empiezan a aparecer aleluyas de oficios, de juegos infantiles. El siglo XIX verá el auge de las aleluyas : « gracias a » las guerras napoleónicas aparecerán aleluyas de crítica política, pero también florecerán aleluyas de animales, calendarios, moralidad, historia... Varios ilustradores famosos diseñaron aleluyas : **Jaume Pahissa i Laporta** (1846-1928), **Joan García Junceda i Supervia** (1881-1948) o **Valentí Castanys i Borràs** (1898-1965), entre otros.

Ilustración : [Biblioteca Digital Hispánica](#). ►

Lorenzo Spirito – Libro del juego de las suertes

1. A aquel que le apadrinó la peluca le quitó.

2. Cuando con otros jugaba hábilmente los burlaba.

3. Era tan ladino y malo que á otros por él daban palo.

4. Siempre pareció inocente y le besaba la gente.

5. Por él los demás reñían y á él tranquilo lo veían.

6. La portera de su casa oyéndole chismes pasa.

7. Y tal enredo ha metido que ella araña á su marido.

8. Cuando á más edad llegó muy beato se fingió.

9. Vendió Camándulas santos y milagrosos encantos.

10. Con los incautos vivía y en casa ajena comía.

11. En política metido fué de uno á otro partido.

12. Si un tumulto sucedía él á salvo se ponía.

13. Y despues que se triunfaba como un valiente gritaba.

14. Que era muy rico decía y como un duque vestía.

15. A una vieja mogigata le sacó astuto la plata.

16. Con la gracia que tenía al ministro entretenía.

17. Entre dos armó tal lío que proyectan desafío.

18. Al fin la verdad supieron y al farsante herir quisieron.

19. Frita y logra con buen modo en vana codo con codo.

20. Vivió á costa del país sin tener maravéis.

21. Entró en la zapateria á tomar botas un día.

22. Fiestas las llegó á tener y entonces echó á correr.

23. Al sastro que le debió un billete falso dió.

24. Cuando el sastro le culpaba gritando le acobardaba.

25. Un caballo fué á probar y con él llegó á escapar.

26. Despues que lo utilizó con escusas lo soltó.

27. El dueño en vez de gritar aun lo convidó á almorzar.

28. En un círculo minero entró por sacar dinero.

29. Todo sócio queda pobre y él recibe plata y cobre.

30. A una vieja hizo el amor por ver á la hija mejor.

31. Y de tal modo la urdia quenna gresca se armó un día.

32. Por ver si á la gente pasma por las noches es fantasma.

33. A los bailes de candil va de majo muy baril.

34. A una jóven engañó que del balcon se arrojó.

35. Y cuando muerta aparece el truhan la compecece.

36. A un ladron la pierna enredó y tendido el caco queda.

37. Al ladron muy fuerte ha atado y los cuartos le ha quitado.

38. Cuando viejo es marrullero y es amor aventurero.

39. En calle estrecha se mete y á una niña hace el cadete.

40. Las canas tite al espejo por no parecer tan viejo.

41. Fuge que tiene millones y dá baile en sus salones.

42. A la pua el tuno acata y á cuerpo de rey se trata.

43. Habiendo á un usbrero Camándulas fué heredero.

44. Pero porque gusdie cobre se finge abatido y pobre.

45. En la cárcel encerrado al alcalde ha sobornado.

46. Y vestido de gallego sale de la cárcel luego.

47. Aunque el nombre se mudó hubo quien le conoció.

48. Y en sus camandularias encontró al fin de sus días.

Depósito de aleyas y romances. — Tabernillas, 2, praí. Madrid.

Anónimo - El Tío Camandulas (19?)

▲ Ilustración : Biblioteca Digital de Castilla y León.

HISTORIA DEL NUEVO ENANO D. CRISPIN

1. HISTORIA DE D. CRISPIN hijo del Enano gordo, desde la cuna hasta el fin.

2. Como un loco se enamora el Enano en el paseo de una alta y Doca señora.

3. Por esposa la pidió el berrido a su padre, y á la demanda accedió.

4. Celebra su dulce union con la linda doña Juana y les da la bendición.

5. Por mar va á dar un paseo la lindísima pareja buscando en ello el recreo.

6. Juana pareo un chiquillo á quien el padre acaricia al mirarle tan lindito.

7. Lleno de gozo y cariño el Enano con gran pompa hace bautizar al niño.

8. Del trastorno que sufrió cuando nació Crispinito, doña Juana se murió.

9. El hombre se desespera al ver muerta su mujer, y se pela la calvera.

10. Busca una ama montañesa y le dá el niño á criar, y en un mulo lo atraviesa.

11. Llega el ama y á Crispin contemplan tan diminuto, que causa risas sin fin.

12. Quiso la mala fortuna que un cochino se comió á Crispinito en la cuna.

13. Incomprende la gente al ver que les falta el niño y lo buscan de repente.

14. Enfermo está en el corral el puerco que tragó al niño, pero ignoran de que mal.

15. Matan al puerco; mas cuando van á sacarle la tripa les sale Crispin bailando.

16. Como de nada se asusta entra al corral de las vacas y mamar su leche gusta.

17. Sus travесuras son tales que arrima un monton de sillas y allí dá saltos mortales.

18. Harta de tanta diablura el ama al fin se resuelve á devolver la criatura.

19. De su padre se asustó quico le quiso castigar, y en la horquilla se motió.

20. Viendo que con gran quimera cierra su padre la puerta sale por la gatenera.

21. Con mucha gracia y donaire le cola de un cometa agarra y vá por el aire.

22. La cola se le rompió, y el pobre deveno urado en un pozo se cayó.

23. Al sacar agua del pozo Crispin entra en la culeta y salta despues de gozo.

24. Al dejar en tierra el culito la criada á Crispin, y bujó de miedo que tuvo.

25. El amo á primera vista creyó que era un animal y hace que un perro le envista.

26. El perro por el pesucero agarra al pobre Crispin y lo lleva como un hueso.

27. Viendo el padre lo que pass de travесuras cansado lo despide de su casa.

28. Sin saber á donde vaya en una concha metido duerme Crispin en la playa.

29. Viendo caballos se espanta y por no ser pisoteado se esconde bajo una planta.

30. Un caballo se acercó á la planta de Crispin, y planta y Crispin comió.

31. Enfermo el caballo é inebado lo han vendido á los toreros, del pobre Crispin preñado.

32. Un toro de buena traza dá al caballo una cornada y Crispin salta en la plaza.

33. Al toro que le arremete le salta al lomo ligero y mata con el cachete.

34. Viendolo tan elegante, una vinda millonaria se prenda de él al instante.

35. En suerte se desveta, y para obsequiarle mejor lo pasea en carretela.

36. Muera la vinda por fin, y nombra en su testamento heredero á D. Crispin.

37. Toma posesion y luego arrogia desde una silla talego sobre talego.

38. Juega con mocha limpiera al billar, pero es tan chico que ha de subir á la mesa.

39. Obsequiando á una casala, le dá un balle en su salon y ella queda enamorada.

40. Desafite el marido y lo atraviesa el sombrero, mas él al suelo ha caido.

41. La guardia civil le busca, y Crispin entre sus piernas pasa corriendo y se ofusca.

42. Cansado de tanto andar, sube por una escalera y entrase en un palomar.

43. Del palomar á un tejado quiere D. Crispin pasar, y unos gatos le han pillado.

44. Para salir de pelaa tan terrible y desigaa, se tira en la chimenea.

45. Crispinito, ¿que trastorno!!! en la llana ardiendo está de cocer pan en un horno.

46. Cofre un mono apresurado á contárselo al Enano que se queda trastornado.

47. En la camilla estirado llevan de Crispin el cuerpo uojo cocido y asado.

48. Llora el padre de Crispin delante del panteon de su hijo el triste ña.

Anónimo – Historia del nuevo enano D. Crispín (1910)

▲ Ilustración : Universitat de Barcelona.

VIDA DE UN GALLEGO Ó LA RUEDA DE LA FORTUNA

De un célebre avasano, voy á ser historiador.

Nació junto á Ribadeo, tan rollizo como feo.

En el bautizo y demás se ponen por nombre, Blas.

Diez azumbres poco mas se mamaba el buen rapaz.

Entre vacas y marranos, anda siempre á cuatro manos.

La pone á estudiar, y solo aprende á rebuznar.

Por temor de ser soldado, de su tierra se le largado.

Calladito y muy de prieta, tres provincias atraviesa.

Llega á la corte. Blaxillo sin un cuarto en el bolsillo.

Como no tiene un real se durmió en un perral.

Halla un mozo de cordón y se lo lleva con él.

Con alca y con sudor hizo luego de aguador.

Canta y baila muy desperto allá en la Virgen del Puerto.

Se muestra muy compunjado, por un plato de cocido.

Con frios, lluvias y bestas, siempre con la cuba acuestas.

Se encontró un bolsillo un día cuando mas falta le hacia.

Con el dinero que bailo, á la lotería echó.

Un buen tercio le tocó que mil pesos le valió.

Creyéndose poderoso, se manifiesta garboso.

Para asegurar su suerte, en logrero se convierte.

Sigue su traza adelante y se hace comerciante.

La echa de caballero, sacando capa y sombrero.

No para aquí su acción, pues se hace llamar don.

Juega en la bolsa á los treases y aumenta sus intereses.

Viéndose ya ricachon compra bacas á trompon.

Gasta en muebles de valor á estilo de gran señor.

Frecuenta las reuniones de gran tono, y los salones.

De una joven seductora como un loco se enamora.

Y para darse importancia dice que viene de Francia.

Baila con ella, el simpion la mazorra y rigodon.

Y va tan allá la cosa que la pide por esposa.

Una comilona dio el día que se caso.

De su esposa sin igual toma el dote muy cabal.

De sus amigos no hace caso aunque los habla de paso.

Nunca da limosna al pobre aunque á él todo le sobre.

En su coche el pasajero atropella al jornalero.

En garitos infernales derrocha sus capitales.

A una mujer persigue, y á todas partes la sigue.

Mas viéndose despreciao, regalarla ha intentado.

Lo llega el barrio á saber y á palos le hacen correr.

En un caballo ligero se traslada al extranjero.

De sus inmensos millones le restan las ilusiones.

Mas tener siquiera alrigo una enfermo de peligro.

Un humano inenestral lo conduce al hospital.

Su briosa juventud le devuelve la salud.

Vuelve luego á trabajar por poderse sustentar.

Al mirar tanta ineficacia, ruega á Dios le dé paciencia.

Mas Dios, Padre de salud le dá solo en la virtud.

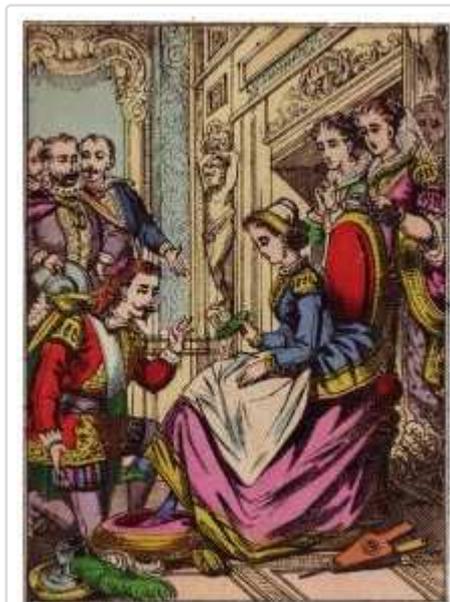
MADRID.—Despucho: Hernando, Arenal, 11.

Anónimo – Vida de un gallego, o La Rueda de la fortuna (186?)

▲ Ilustración : Biblioteca Digital de Castilla y León.

En 1796 (el año en el que se inventó la litografía), el dibujante, ilustrador e impresor francés Jean-Charles Pellerin (1756-1836) compone las primeras *Images d'Épinal* (*Imágenes de Épinal*), por el nombre del pueblo de Pellerin). La historia de las *Images d'Épinal* es la de un éxito público y comercial fulgurante, que todavía

perdura hoy en día. Cuando **Pellerin** crea sus primeras imágenes, se trata de estampas representando temas populares (religión, historia, animales, ilustraciones de cuentos o novelas...) con colores muy vivos. Las primeras técnicas usadas (grabado en tabla de madera, estarcido) cedieron el paso a la litografía hacia 1820 y a la cromolitografía diez años más tarde, lo cual permitió, además de una producción más importante, ofrecer dibujos más finos y detallados. Con el tiempo, las *Images d'Épinal* han ido evolucionando, pasando de estampas únicas a hojas con varias viñetas que cuentan una historia, una canción o, lo que fue la gran especialidad de la casa **Pellerin**, las adivinanzas. Dibujantes famosos trabajaron y siguen trabajando diseñando imágenes de Épinal, como por ejemplo **Caran d'Ache** (1858-1909) o **Benjamin Rabier** (1864-1939). La pequeña imprenta familiar vendió entre 1870 y 1914 cerca de 500 millones de hojas y se convirtió muy pronto en una empresa fuerte, adoptando como nombre el de *Imagerie d'Épinal*, que todavía goza de buena salud. Alberga desde 2003 el *Museo de la Imagen*, su imprenta y diversas máquinas han sido inscritas como monumentos históricos en el catálogo del patrimonio nacional de Francia.

Anónimo – Cenicienta, imagen de Épinal (S. XIX)

Ilustración : [Wikimedia Commons](#). ►

Se puede visualizar numerosas Images d'Épinal en [Joconde](#), [New York Public Library Digital Gallery](#) y [Gallica](#).

Les plus fins amateurs de la terre,
A succéder, se sont les petits chats.
L'homme s'occupe à les faire sejourner,
Au grand soin il garnit leur table.

Qu'ils savent bien sauter une table,
Qu'ils sautent — le plafond au loin,
L'air s'élève, ils descendent par le toit,
Ils font pas mal, après en avoir.

Les petits chats ont pris le ton,
Mieux que de rien, ils grissent de tonnerre,
L'air s'élève, ils descendent par le toit,
Ils font pas mal, après en avoir.

Il est bien sûr, sans plus de bruit,
Bonne le soir, à l'heure de la nuit,
Pour un chat, quand il est si loqueteux,
Il n'est rien, après en avoir le jour.

Les petits chats ont pris le ton,
Mieux que de rien, ils grissent de tonnerre,
L'air s'élève, ils descendent par le toit,
Ils font pas mal, après en avoir.

Ah! le gamin! c'est bien charmant de voir,
L'air s'élève, ils descendent par le toit,
L'air s'élève, ils descendent par le toit,
L'air s'élève, ils descendent par le toit.

J'aimais mieux, l'intelligence humaine,
L'air s'élève, ils descendent par le toit,
L'air s'élève, ils descendent par le toit,
L'air s'élève, ils descendent par le toit.

ÉPIINAL DE BIELLEZIN ET FERRAS, 1883.

Le chat est fait, et pour qu'on s'occupe
L'air s'élève, ils descendent par le toit,
L'air s'élève, ils descendent par le toit,
L'air s'élève, ils descendent par le toit.

Augusta Coupey – Les petits chats, poésie, imagen de Épinal (1883)

▲ Ilustración : Gallica.

MARTHA, THE GOOD NEGRESS

A rich plantation of Barbadoes, had a great many slaves, and employed them in his sugar plantation.

Men and women went to the fields every morning, and worked during the hottest part of the day in the cabins, or under the shade of the palm.

The planter was a just man, who did not whip his slaves but paid his negroes to work people and gave them all that was his.

But this good master died, and his children being obliged by their business, to leave the country, sold all the negroes except one old woman called Martha.

Martha had lived in America since she was very young; there, she had her relatives and friends, and she felt very sorry to leave the country where she had so good a master. Her grief made her dangerously ill.

Her young mistress, considering what care Martha had taken of her when she was a child, wished to take care of her now and would not leave her during her illness.

She watched by her night and day and when out by her bed, and watched and observed her by sweet words and was such an attentive nurse that Martha recovered her health.

Afterwards, according to the custom of negroes and to prove her fidelity, Martha, who was quite well again, laid down to sleep every night outside the door of her mistress's room.

They were obliged to take a voyage to France, and Martha, to her great regret, and good bye to her country and embarked with a heavy heart.

After a pleasant voyage, they landed at Havre and down there, they travelled to Paris. Martha had brought with her a beautiful green parrot that amused her all day long with its chatter.

This "Jack" said many things, in English and in French, and a rich young lady wanted to buy it.

She offered three hundred francs to Martha for her magnificent parrot, who did not wish to sell her dear Jack and refused the sum of money.

The good negro always succeeded as a result of having left her country, was less and when Jack talked to her.

Her mistress was seized by a low fever and had not enough money to return to Martinique; Martha decided then to sell Jack to the English lady.

Martha brought the money to her young mistress, happy to be able to render her service. Her mistress was touched by her devotion and thinking her, she pressed her to her heart.

When they returned to America Martha spoke of the kindness she had received from her young mistress and the negroes cried: "Long live the good Whites! and her young mistress who was not ungrateful responded: "Long live the good Blacks!"

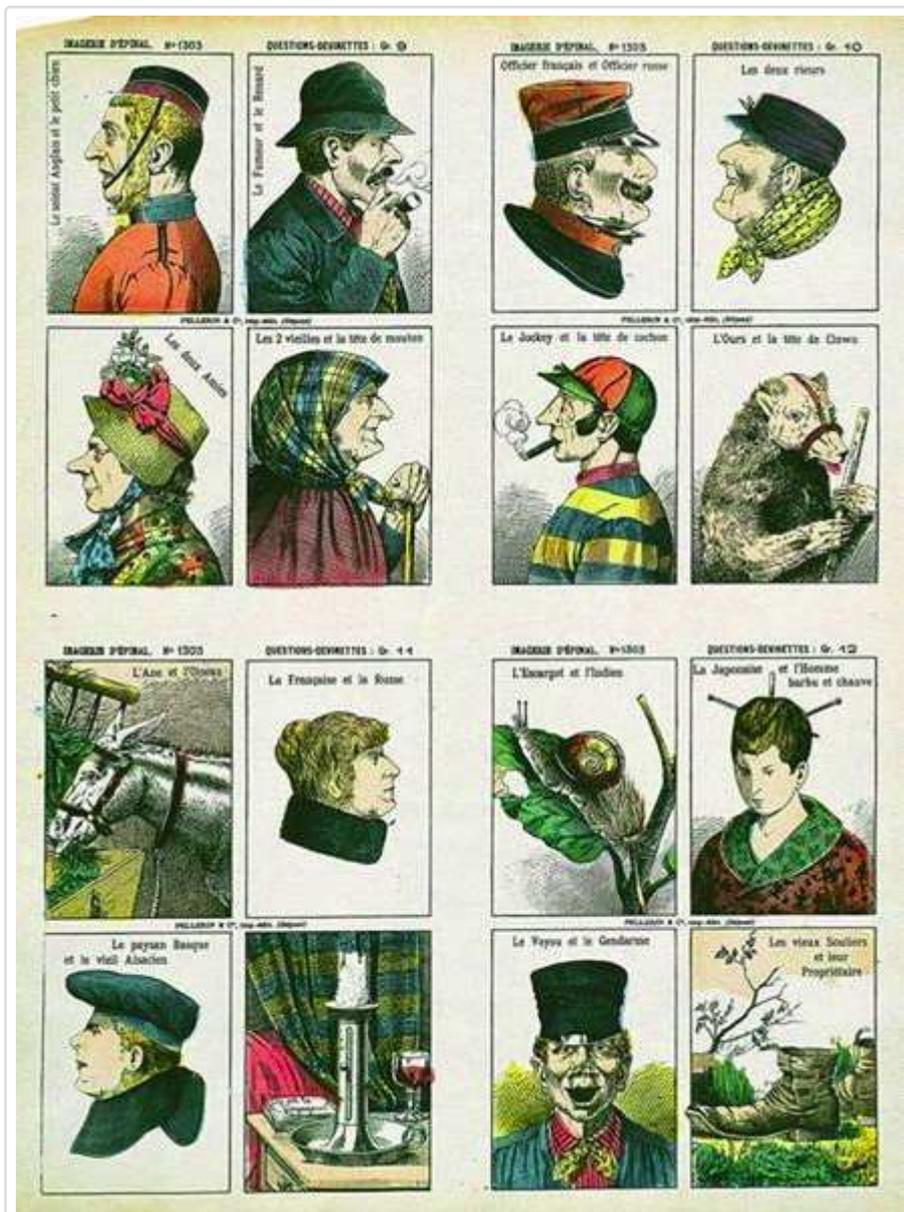
"Printed expressly for the Humorous Publishing Co., Kansas City, Mo."

Stacey

No. 5, 1851
NEW YORK

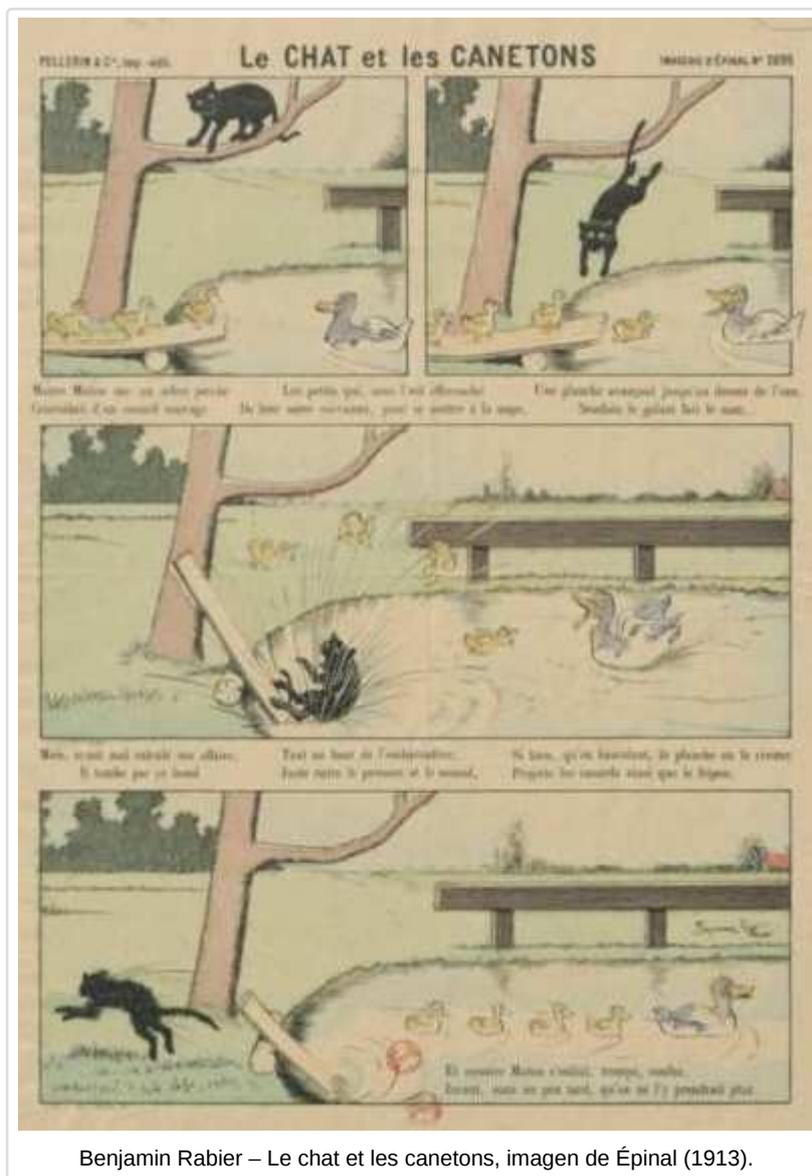
Anónimo – Martha, the good negress, imagen de Épinal (S. XIX)

▲ Ilustración : New York Public Library Digital Gallery.

Anónimo – Adivinanzas (1896)

▲ Ilustración : Joconde.

Benjamin Rabier – Le chat et les canetons, imagen de Épinal (1913).

▲ Ilustración : Gallica.

La efervescencia social y política provocada en toda Europa por la Revolución Francesa y sus consecuencias se manifiesta en la prensa por el auge de los dibujos satíricos y las caricaturas. En Inglaterra, en particular, la litografía permite la explosión de las estampas políticas y sociales. Varios ilustradores destacan en esta época revuelta en la que aparece por primera vez un personaje recurrente : *John Bull*. Creado en 1712 por el físico y satirista **John Arbuthnot** a raíz de una campaña llevada por el autor y **Jonathan Swift** para poner fin a la Guerra de sucesión española (*The History of John Bull* recopila los textos escritos por **Arbuthnot** alrededor de este personaje), *John Bull* es el arquetipo del Inglés burgués, regordete, con sombrero de copa y chaleco (a veces cortado en el *Union Jack*, la bandera de Reino Unido) y representa Inglaterra en una larga serie de dibujos políticos y satíricos. No se trata de un héroe patriótico, sino más de un hombre lleno de sentido común, un poco conservador, amante de su cervicita y de su tranquilidad doméstica. Su popularidad vendrá de la mano de ilustradores como **James Gillray**, **Thomas Rowlandson**, y **George Cruikshank**. En época de la Revolución Francesa, su figura será a menudo opuesta a los sans-culottes parisinos, y más tarde, a Napoleón...

◀ Ilustración : Wellcome Images.

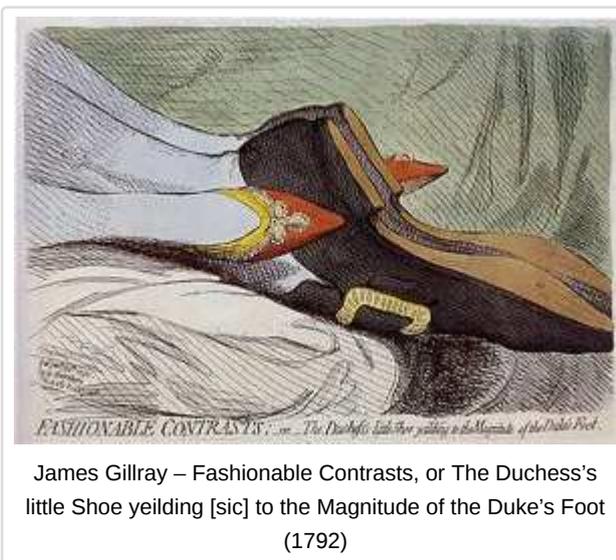

John Bull defendiendo Gran Bretaña del cólera (1832)

Caricaturista y grabador, **James Gillray** (1756-1815) tuvo dos principales líneas de acción : la sátira política y la sátira social en las cuales dos temas destacan : el rey **Jorge III** y Francia. Los dibujos que publicó contra **Jorge III** fueron particularmente duros y por otro lado no perdió una ocasión para ridiculizar a los franceses, primero con la Revolución Francesa, más tarde con **Napoleón**. Recuperó con este fin la figura de *John Bull* para dibujar numerosas caricaturas glorificando el héroe inglés amenazado por el contexto galo. También utilizará otro personaje recurrente, *Britania*, otro arquetipo de Gran Bretaña, defendiéndose contra las agresiones del exterior. El trabajo de **Gillray** tuvo una gran importancia en la vida política de su época : su humor, la fecundidad de su imaginación, la calidad excepcional de sus dibujos le valieron el reconocimiento como uno de los grandes caricaturistas de la historia al mismo tiempo que su franqueza directa es muy característica de cierta libertad de tono desarrollada por los ambientes intelectuales del siglo XVIII.

Ilustración : [Wikimedia Commons](#). ►

Por ejemplo, el dibujo *Fashionable Contrasts, or The Duchess's little Shoe yeilding [sic] to the Magnitude of the Duke's Foot* (*Contrastes de moda, o La Capitulación del pequeño zapato de la duquesa*, 1792), que representa los pies y tobillos de los Duques de York, en una postura más que obvia, con los pies del Duque voluntariamente alargados y los de la Duquesa reducidos. Este dibujo puso fin a una campaña de adulación de los Duques por parte de la prensa, adulación que llegaba a extremos ridículos, extasiándose sobre le tamaño diminuto de los pies de la Duquesa... Las caricaturas sociales, menos conocidas que las políticas, pero llenas de un humor devastador, son no obstante más fáciles de entender al no contener contexto político.

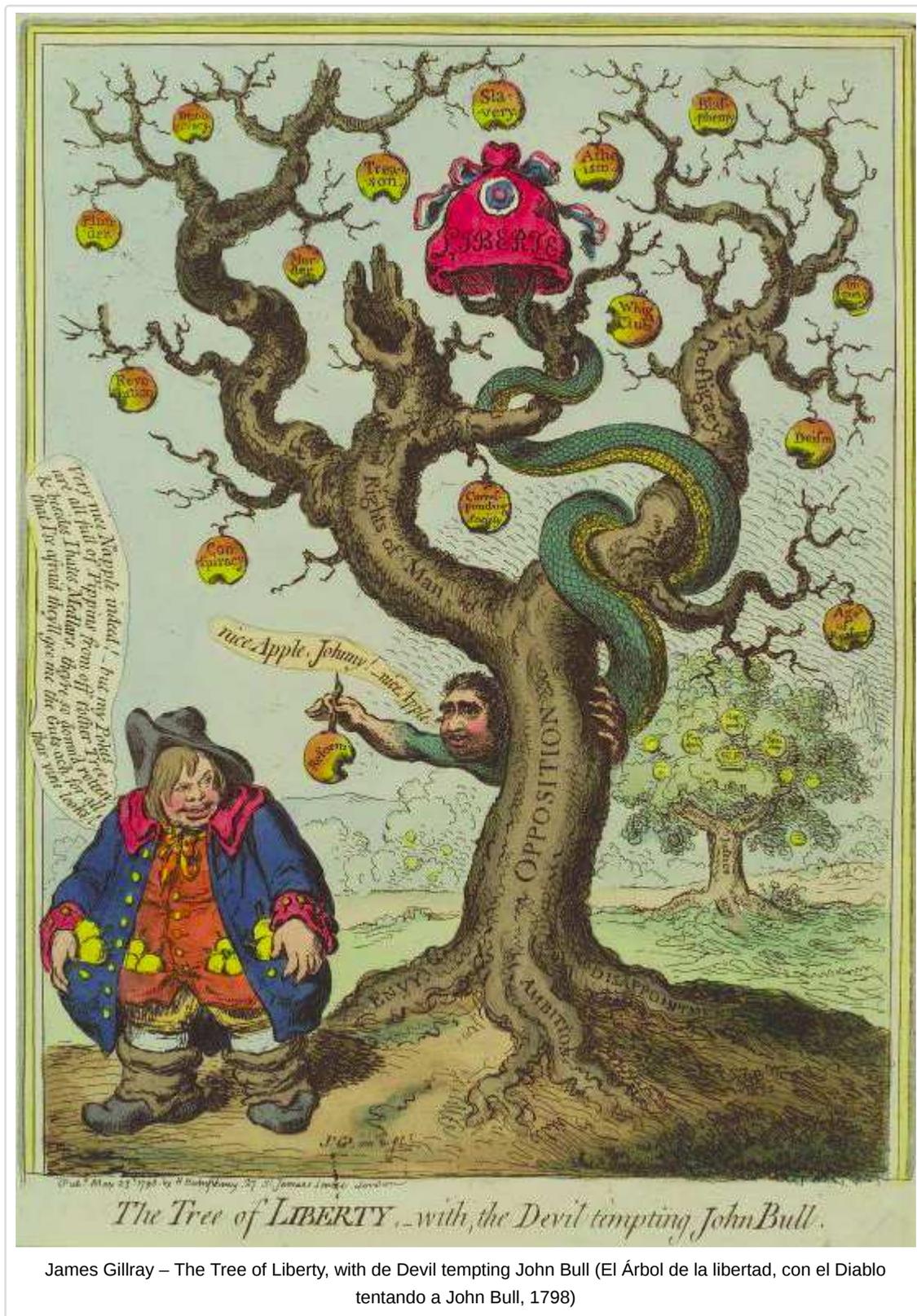
James Gillray – Fashionable Contrasts, or The Duchess's little Shoe yeilding [sic] to the Magnitude of the Duke's Foot (1792)

En 1806, **Gillray**, del que se puede hojear el ejemplar de *Fashionable Contrasts*, empezó a perder la vista. Las gafas no le daban resultados satisfactorios y la calidad de su trabajo empezó a resentirse. Poco a poco se hundió en la depresión y el alcohol ; después de un intento de suicidio en 1811, se dejó vencer por la locura de la que no logrará escapar hasta su muerte en 1815.

James Gillray – Anti-Saccharites (1792), el rey Jorge III y la reina intentan convencer a sus hijas de beber su té sin azúcar. El dibujo ridiculiza una campaña de boicót del azúcar organizada por los anti-esclavistas

▲ Ilustración : [Wikimedia Commons](#).

▲ Ilustración : New York Public Library Digital Gallery.

James Gillray – Britannia between Scylla & Charybdis, or The Vessel of the Constitution steered clear of the Rock of Democracy, and the Whirlpool of Arbitrary-Power (Britannia entre Escila y Caribdis, o El Buque de la Constitución se mantiene alejado de la Roca de la Democracia, y del Remolino del Poder Arbitrario, 1793)

▲ Ilustración : [Wikimedia Commons](#).

James Gillray – Harmony before Matrimony (Armonía antes del matrimonio), Matrimonial harmonics (Armónicas matrimoniales), 1805

▲ Ilustración : [Wikimedia Commons](#) ([Harmony before Matrimony](#), [Matrimonial harmonics](#)).

Thomas Rowlandson (1756-1827) era un joven pintor retratista de futuro prometedor cuando, después de una herencia consistente, abandona la creación artística para dedicarse al juego. Arruinado, se lanza en la

Thomas Rowlandson – Vauxhall garden (1784)

caricatura para salir adelante. Su dibujo de *Vauxhall gardens*, un establecimiento de ocio y entretenimiento es todo un éxito. Destacan sus ilustraciones, acompañadas de los poemas de **William Combe** (1741-1823), alrededor del personaje del *Dr. Syntax* (1809-1811) : *The Tour of Dr Syntax in search of the Picturesque* (El Viaje del Dr. Syntax en busca de lo pintoresco), *The Second Tour of Dr. Syntax in search of consolation* (El Segundo Viaje del Dr. Syntax en busca de consuelo), *The Third tour o Dr. Syntax in search of a wife* (El Tercer Viaje del Dr. Syntax en busca de una mujer), relatos

humorísticos y moralistas publicado por entregas en *Political Magazine*, que trae a los dos artistas el reconocimiento público y crítico. Repetirán la experiencia entre 1814 y 1817 con *The English Dance of death* (Tomo 1, Tomo 2, La Danza inglesa de la muerte) y *The Dance of life* (La Danza de la vida). La originalidad de esta colaboración es que no es la ilustración la que se crea a posteriori para acompañar el texto, sino al revés, que los poemas de **Combe** fueron escritos a partir de los grabados de **Rowlandson**. **Rowlandson** también ilustró autores famosos como **Smollett**, **Goldsmith** o **Sterne**, y produjo una abundante colección de grabados eróticos...

◀ Ilustración : *Victoria and Albert Museum*.

Thomas Rowlandson – The Tour of Dr Syntax in search of the Picturesque

▲ Ilustración : *Victoria and Albert Museum*.

Hijo de un ilustrador y caricaturista, **George Cruikshank** (1792-1878) estaba predestinado a esta carrera a la que se dedicó durante más de sesenta años. Su primer dibujo se publicó en 1806 y su primera especialidad fue el *grabado satírico de la familia real* ; más tarde conocerá cierto renombre internacional con sus caricaturas de la vida cotidiana en Inglaterra que le llevará a ilustrar las novelas de **Charles Dickens**. Llevó

con sus viñetas un combate social contra el alcoholismo y la intolerancia racial y religiosa : en 1847 y 1848, dos series de ocho grabados *The Bottle (La Botella)* y *The Drunkard's Children (Los Hijos del borracho)* son ejemplos de su compromiso. También ilustrará las obras de los escritores más famosos, como **Walter Scott** o **William Makepeace Thackeray**, o, curiosidad de la historia del cómic y la ilustración, una biografía novelada del personaje histórico que inspirará *V de Vendetta*, de **David Lloyd** y **Alan Moore**, unos de los cómics más emblemáticos de finales del siglo XX : **Guy Fawkes**. La novela fue escrita por

William Harrison Ainsworth y se titula *Guy Fawkes, or The Gunpowder Treason (Guy Fawkes, o La Traición de la pólvora, 1841)*. Para descubrir otras facetas del estilo de **George Cruikshank**, no se pierdan este fabuloso libro de bocetos publicado en 1834 : *My sketchbook*.

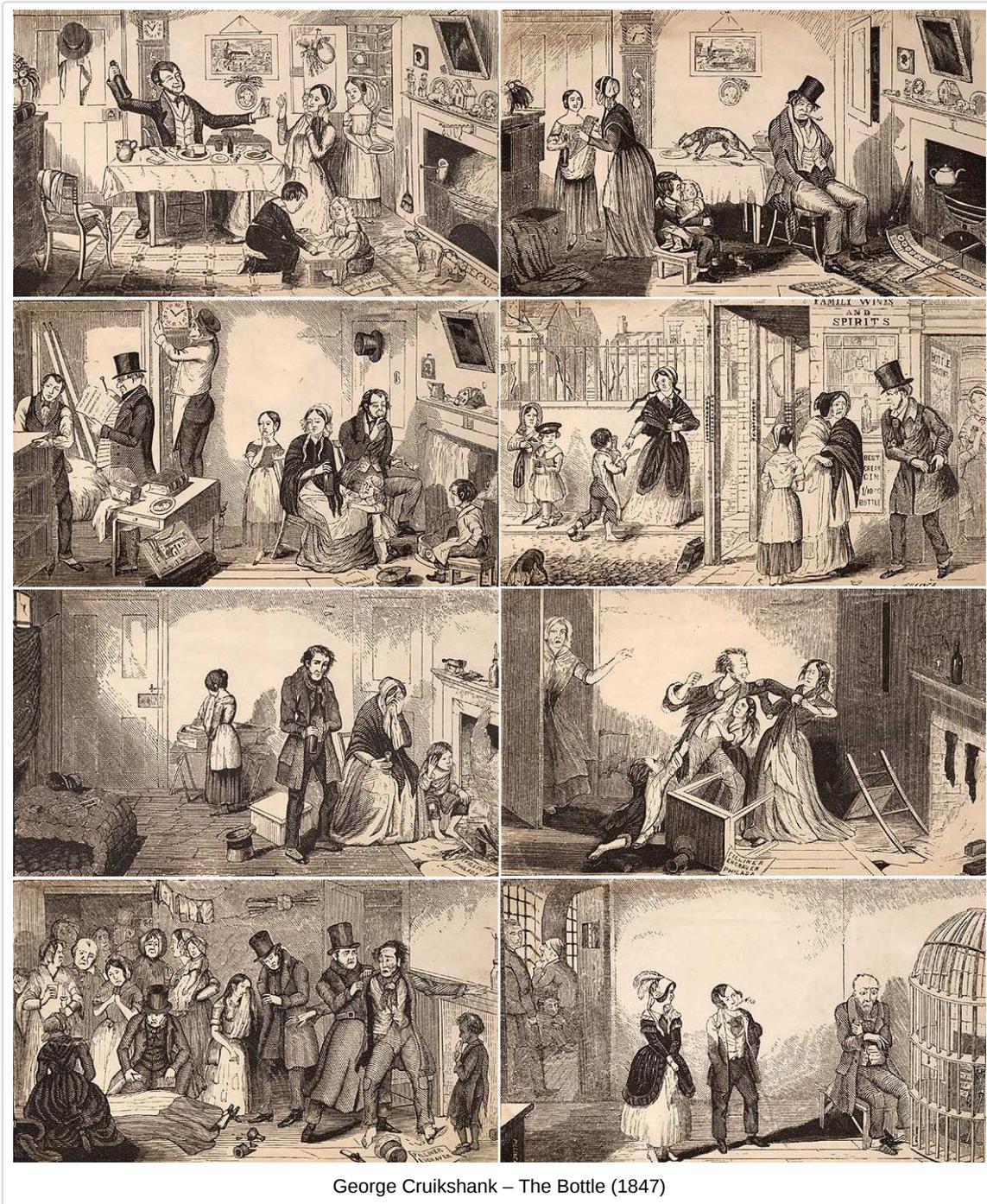

George Cruikshank – El Badminton corso, o un bonito juego para los Aliados (1814)

Ilustración : [Wikimedia Commons](#). ►

William Harrison Ainsworth – Guy Fawkes, or The Gunpowder Treason, ilustración de George Cruikshank (1841)

George Cruikshank – The Bottle (1847)

Japón, en esta época, vio nacer uno de sus dibujantes y grabadores más importantes. Su talento fue tal que influyó no sólo en los artistas japoneses, sino también en pintores occidentales de la talla de **Gauguin**, **Van Gogh** o **Monet**. **Katsushika Hokusai** (1760-1849), pintor, dibujante especialista del *ukiyo-e* (término usado para definir las estampas japonesas grabadas en madera), firmó algunas de sus obras bajo el seudónimo de « El Loco del dibujo » y se le atribuye la paternidad del « manga », por haber inventado la palabra para definir una forma de trazo espontáneo. Aunque desde muy joven se le despertó el interés por el dibujo, tuvo que esperar a los años 1790 para conocer el éxito y el reconocimiento. Su obra más famosa es sin duda la serie titulada *Treinta y seis vistas del Monte Fuji* (1831-1833), conjunto de 46 xilografías retratando al emblemático

Katsushika Hokusai – Densin Kaisyu Ippitsu Gwafu (1823)

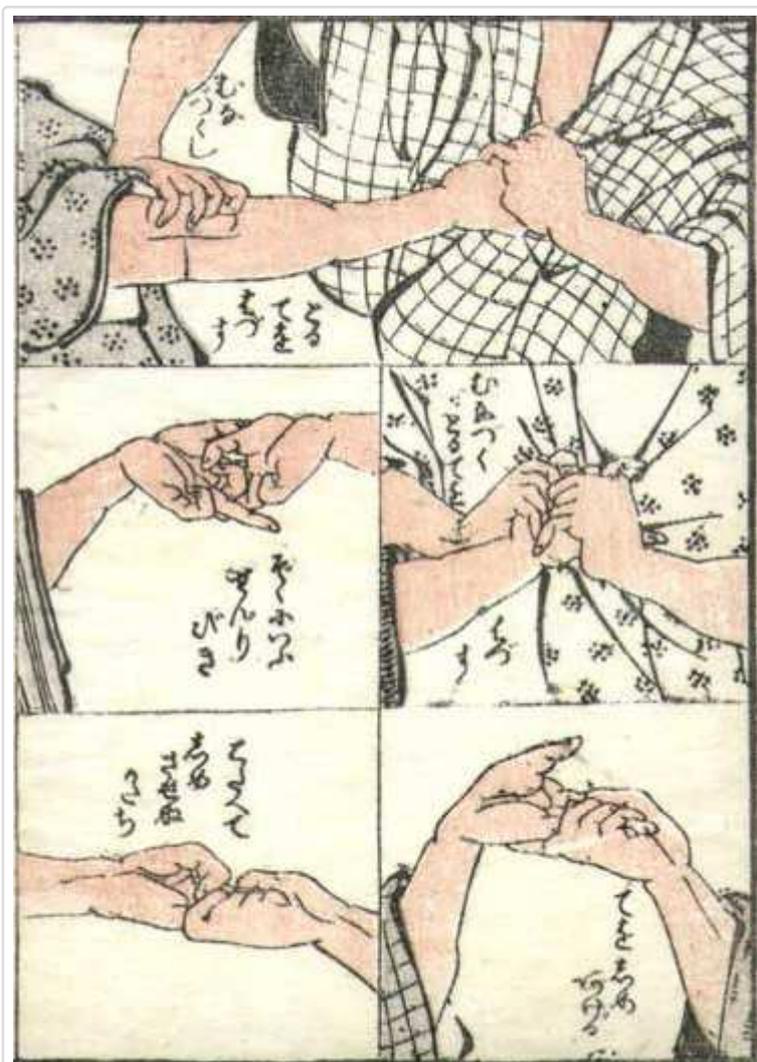
monte japonés bajo diferentes perspectivas, en distintas estaciones del año y en condiciones climáticas más variadas. No obstante, sus quince cuadernos de manga, comúnmente titulados *Hokusai Manga* (Cuaderno 1, Cuaderno 2, Cuaderno 3, Cuaderno 4), constituyen un documento de primera mano sobre la vida cotidiana y las tradiciones de los japoneses en el siglo XIX. Cerca de 3000 grabados en tres colores representan escenas de la vida cotidiana, paisajes, animales, flores, monumentos o temas sobrenaturales, algunos de manera secuencial. El primer cuaderno se publicó en 1814 cuando **Hokusai** tenía 55 años, los últimos se editaron de forma póstuma. Varios álbumes de técnica artística de **Hokusai** se pueden hojear desde [Gallica](#), entre ellos, este fascinante volumen que propone muestras de dibujos hechos de una sola pincelada.

◀ Ilustración : [Gallica](#).

Katsushika Hokusai – Treinta y seis vistas del Monte Fuji (1831-1833)

▲ Ilustración : [Wikimedia Commons](#).

Katsushika Hokusai – Hokusai Manga, vol. 8 : técnicas de autodefensa

▲ Ilustración : [Wikimedia Commons](#).

Katsushika Hokusai – Densin Kaisyu Ippitsu Gwafu (1823)

▲ Ilustración : Gallica.

Los Clásicos

Carl Maria Seyppel – Roi-Reine-Prince (1883)

▲ Ilustración : Universidad de Düsseldorf.

1827 es sin duda el año del nacimiento del cómic tal y como lo conocemos hoy en día. Su padre es un escritor, pedagogo y político suizo llamado **Rodolphe Töpffer** (1799-1846). Hijo de un pintor y caricaturista famoso (**Wolfgang Adam Toepffer**), **Rodolphe Töpffer** era director de un internado para jóvenes extranjeros en Ginebra. En 1827 elabora el borrador de una historia en imágenes, titulada *Les Amours de Monsieur Vieux Bois* (*Los Amores del Sr. Vieja Leña*) y en 1831 dibuja *Histoire de M. Jabot* (*Historia del Sr. Jabot*). Deja circular sus historias entre los niños del internado y en los círculos literarios europeos. No tardaron en llegar los elogios. El mismísimo **Goethe**, que tuvo la oportunidad de hojear los borradores antes de su publicación, diría : « ¡ Es demasiado divertido ! ¡ Es deslumbrante de brío y de espíritu ! Algunas de estas páginas son incomparables. Si eligiera en un futuro temas menos frívolos y fuera más conciso, haría cosas que sobrepasan la imaginación. » Animado por el éxito de esos primeros borradores, **Töpffer** creará otras seis historietas entre 1827 y 1845. La originalidad de las historias de **Töpffer** reside en varios aspectos : la

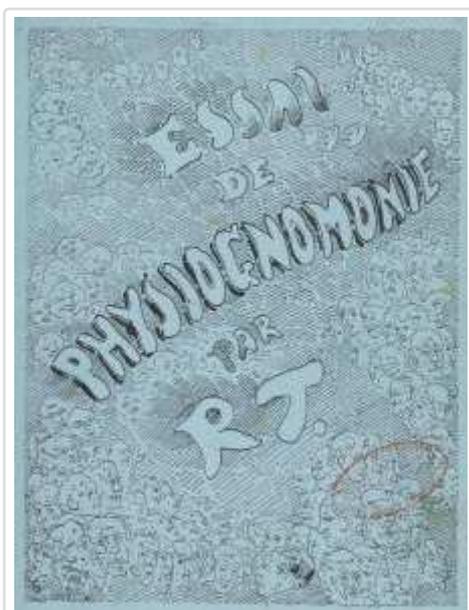
disposición en filas de varias casillas separadas por una raya vertical, un texto recapitulativo debajo de cada dibujo, la presencia de un protagonista principal.

Ilustración : *Gallica*. ►

Alejándose de la caricatura política a la vez que del texto ilustrado, **Töpffer** propone, para definir su nuevo concepto, el término de « literatura en estampas » que desarrollará en varias publicaciones ensayísticas teóricas ; en particular, su *Essai de physiognomonie* (*Ensayo de fisiognomía*, 1845), considerado como el primer ensayo dedicado a la teoría del cómic,

Rodolphe Töpffer – Voyage autour du Mont-Blanc (1843)

Rodolphe Töpffer – Essai de physiognomonie (1845)

demuestra que **Töpffer** había entendido las características propias del género : interdependencia entre dibujo y texto, importancia del personaje, dibujo narrativo, necesidad de un trazo espontáneo y de saber dibujar caras expresivas... Las historietas de **Rodolphe Töpffer** (*Histoire de monsieur Jabot* (*Historia del Sr. Jabot*, 1831), *Les Amours de monsieur Vieux Bois* (*Los Amores del Sr. Vieja Leña*, 1827), *Histoire de monsieur Crépin* (*Historia del Sr. Crépin*, 1837), *Docteur Festus* (*Doctor Festus*, 1829), *Monsieur Pencil* (*El Señor Pencil*, 1831), *Histoire d'Albert* (*Historia de Alberto*, 1844), *Histoire de Monsieur Cryptogame* (*Historia del Sr. Criptogama*, 1830), *Monsieur Trictrac* (*El Señor Trictrac*, 1830), *Histoire de monsieur Vertpré et de mademoiselle d'Espagnac* (*Historia del Señor Praderaverde y de la señorita de Espagnac*, 1830-1840)) se publicaron a partir de 1833 y hasta los años 1920 conocieron un éxito internacional creciente. Editadas en numerosos países de Europa, estas obras llegaron incluso a ser plagiadas por algunas editoriales poco escrupulosas que no dudaron en publicar las aventuras

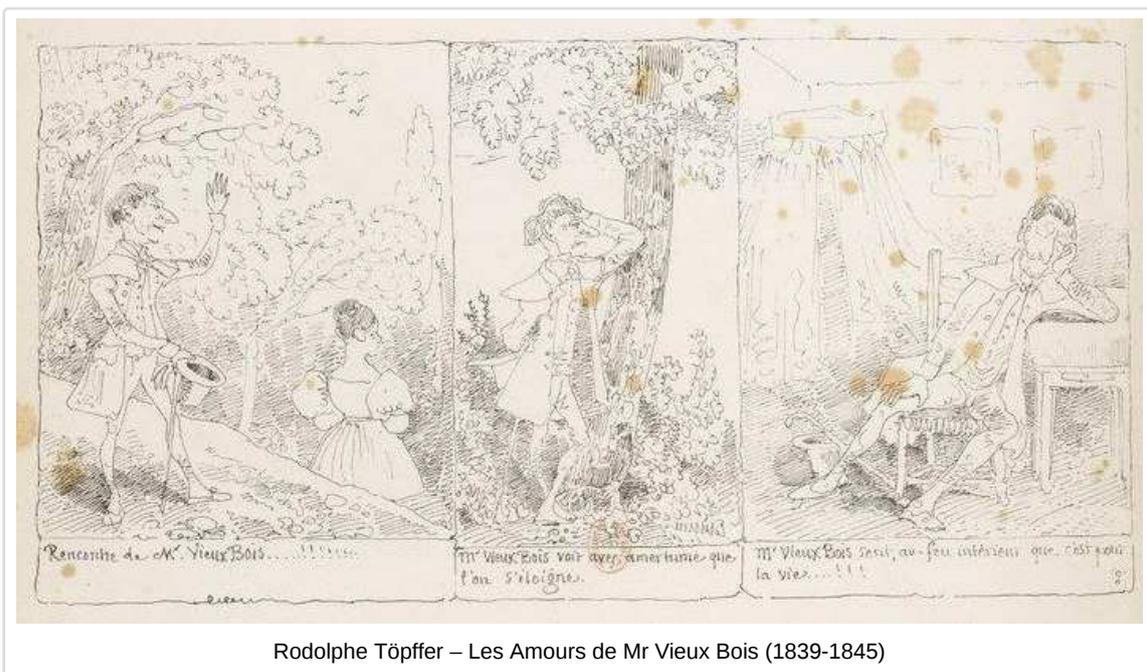
de unos aproximados *Señores Jabot* o *Vieux Bois*... Gran viajero, **Töpffer** publicó también numerosos relatos de sus viajes, realizados solo o acompañado de los alumnos del internado, relatos abundantemente ilustrados con su estilo tan particular, como por ejemplo este [viaje al Mont Blanc](#) o este [otro a Génova](#).

◀ Ilustración : *Gallica*.

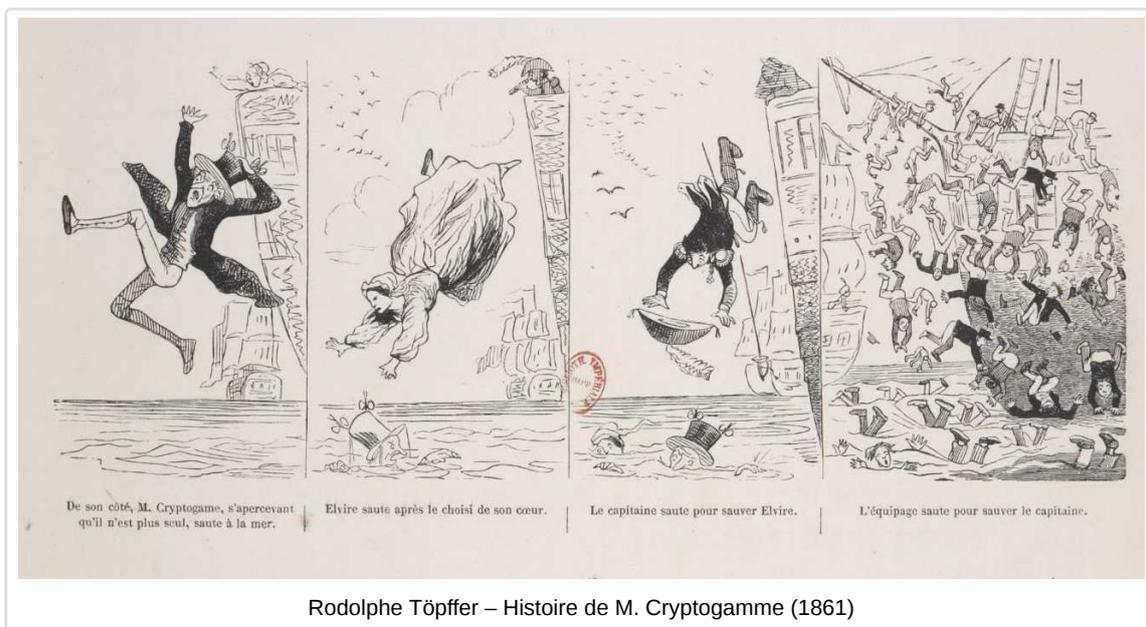
Rodolphe Töpffer – Histoire de M. Jabot (1833)

▲ Ilustración : Gallica.

Rodolphe Töpffer – Les Amours de Mr Vieux Bois (1839-1845)

▲ Ilustración : Gallica.

▲ Ilustración : Gallica.

Con el éxito de las historias de **Rodolphe Töpffer**, una forma primitiva de tebeo empieza a difundirse muy rápidamente por toda Europa y en América del Norte. Publicada inicialmente en álbumes, pronto adopta el modelo alemán y se publica en prensa, en particular en los periódicos satíricos. Hasta la última década del siglo XIX, la estructura de las historietas es calcada de las de **Töpffer** : siempre en blanco y negro, a veces mudas o bien acompañadas de textos cortos debajo de cada viñeta (lo que diferencia este género de los libros ilustrados en los que el texto ocupa una parte preponderante en la página).

En Francia, en la década de los años 1840, numerosos autores publicarán historietas en las que se nota la influencia de **Töpffer**. Se trata en general de álbumes de historias satíricas, que critican la pequeña burguesía. **Amédée de Noé** (1818-1879), conocido por su pseudónimo artístico **Cham**, fue un caricaturista y humorista conocido por su sentido de lo absurdo. Una de sus especialidades eran los **álbumes** en los que recreaba el ambiente del Salón de pintura y escultura, acontecimiento anual e institucional en el que se exponía las obras de los artistas seleccionados por la **Academia de las Bellas Artes**. En estos álbumes, **Cham** denuncia las modas en el arte, las ansias de los artistas por ser expuestos en el prestigioso Salón y no tiene reparo en reproducir las obras expuestas... a su manera. En el **álbum sobre el Salón de 1863**, podemos ver por ejemplo su irreverente visión de un cuadro de **Gustave Courbet**, el retrato de Laure Borreau, con el comentario siguiente : « Lo que el **Sr Courbet** sabe hacer con una mujer hermosa ; porque apostaríamos que la señora que posó para este retrato es muy guapa. » Además de esta faceta de caricaturista, **Cham** publicó a partir de 1839 varios álbumes en los ya no ofrece viñetas independientes, sino historias más largas

Cham – Caricatura de la guerra franco-prusiana (1870) « El francés : – ¿Berlín es bonita? – El prusiano : – ¿Y París? – El francés : – ¿Y a tí qué más te da? No vas a ir »

contadas de manera gráfica : *Histoire de Monsieur Lajaunisse* (Historia del Sr. Laictericia, publicado anónimamente) y *Monsieur Lamélasse* (El Sr Lamelaza), ambos publicados en 1839 son sin duda los primeros álbumes de cómic franceses. Ponen en escena pequeños burgueses obsesionados por una idea fija que los lleva a vivir situaciones ridículas o embarazosas.

Ilustración : Gallica. ►

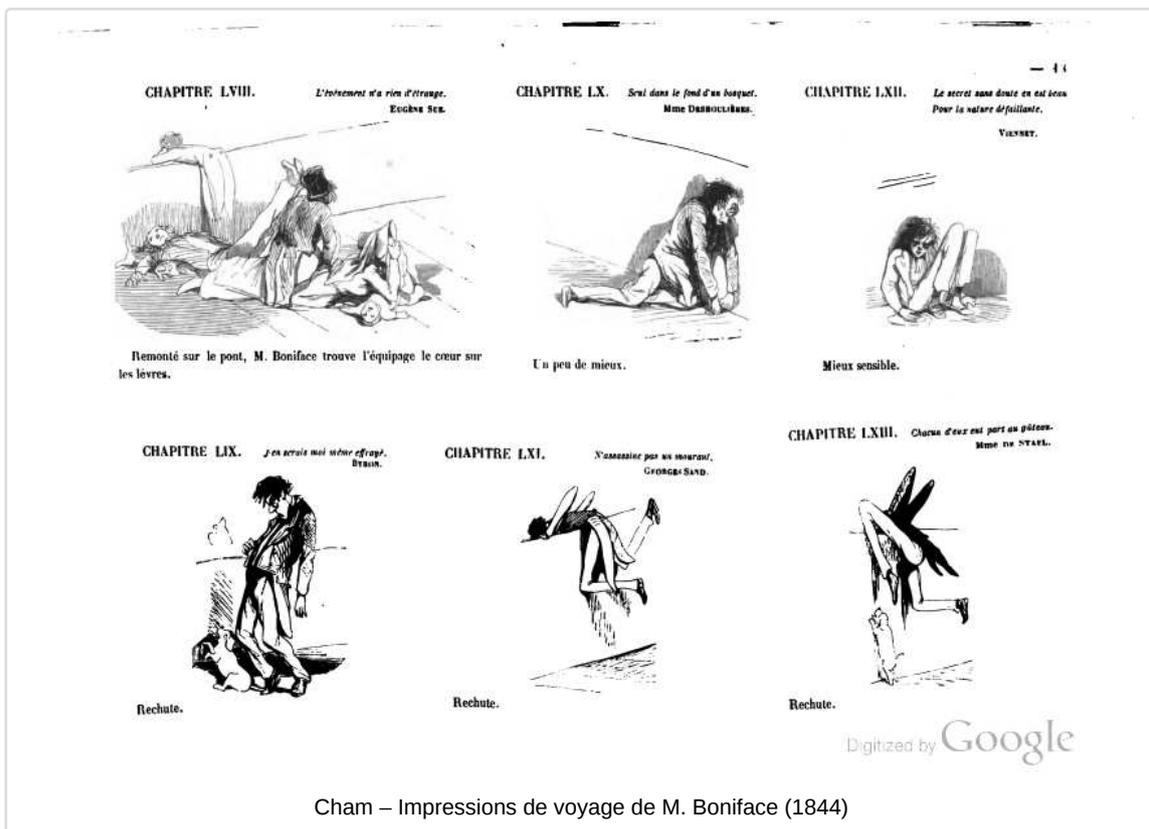

Gustave Courbet – Portrait de Laure Borreau (1863) ; y la caricatura de Cham del mismo cuadro

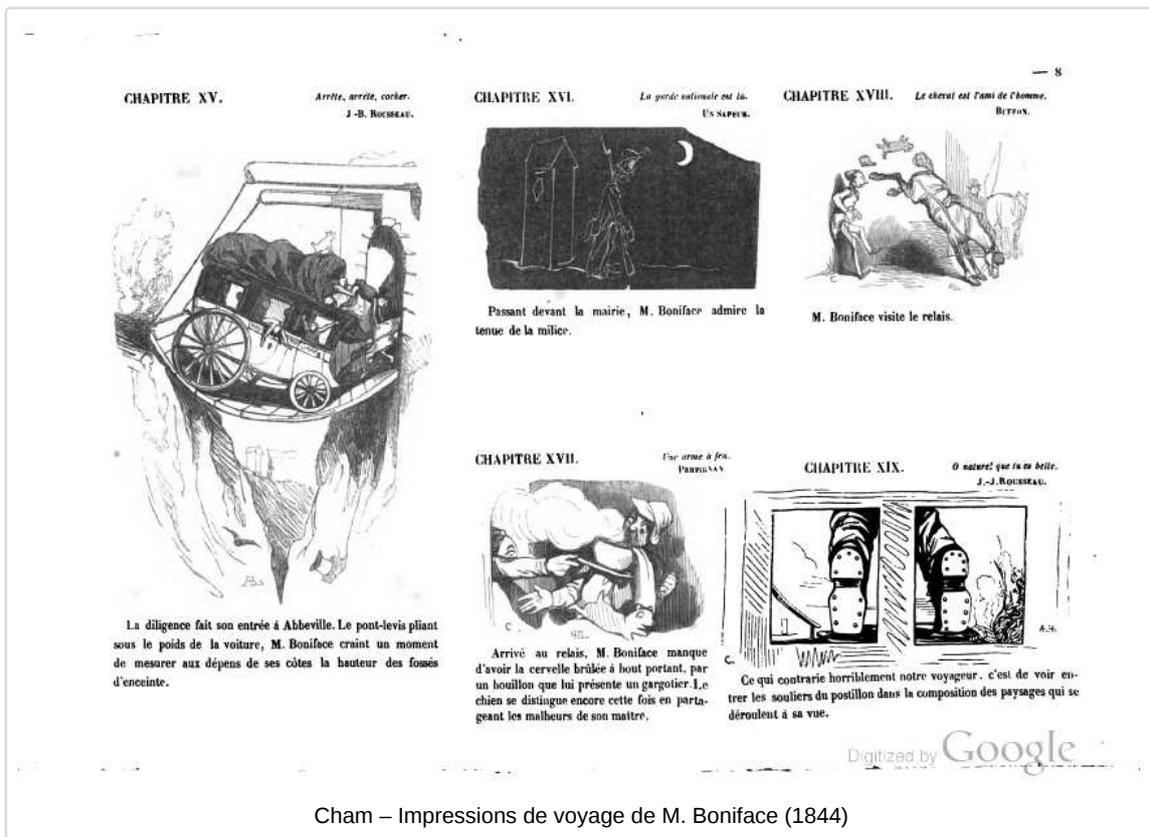
Impressions de voyage de Monsieur Boniface (Impresiones de viaje del Sr. Bonifacio, 1844) es otra de sus obras maestras y posiblemente uno de los cómics más ambiciosos después de las obras de **Töpffer**, en las que **Cham** innova en las técnicas narrativas : no hay separación entre las viñetas, lo cual permite una lectura no lineal de la página, en caso de que fuera necesario. Por ejemplo, en la lámina 13, las escenas se pueden leer indiferentemente de izquierda a derecha o de arriba a abajo : en todos casos, la sensación de mareo en el barco

es presente. También **Cham** utiliza antes de hora la técnica del *jump cut*, técnica narrativa que el cine no utilizará antes de ser inventada por **George Méliès**, más de medio siglo más tarde : consiste en una ruptura abrupta en la continuidad de la narración. La lámina 8 ofrece un ejemplo : las cuatro primeras viñetas enseñan al Sr. Boniface y el coche en distintas situaciones mientras que la última nos enseña lo que él puede ver entre las botas del cochero ; esta visión del paisaje es obviamente limitada y **Cham** añade dramatismo irónico a la situación citando una frase de **Rousseau** : « Natureza, ¡ qué hermosa eres ! ». Otro álbum de viajes muy divertido de **Cham** es *Nouveaux Voyages et nouvelles impressions lithographiques philosophiques & comiques de M.M. Trottman et Cham* (Nuevos Viajes y nuevas impresiones litográficas filosóficas & cómicas, de los Sres Trottman y Cham, 1846) en el que su protagonista, el Sr. Trottman recorre sucesivamente España, Italia y Turquía, brindando la ocasión a su dibujante de evocar todos los tópicos de cada país : la Inquisición, los carlistas y los toros en España, por ejemplo...

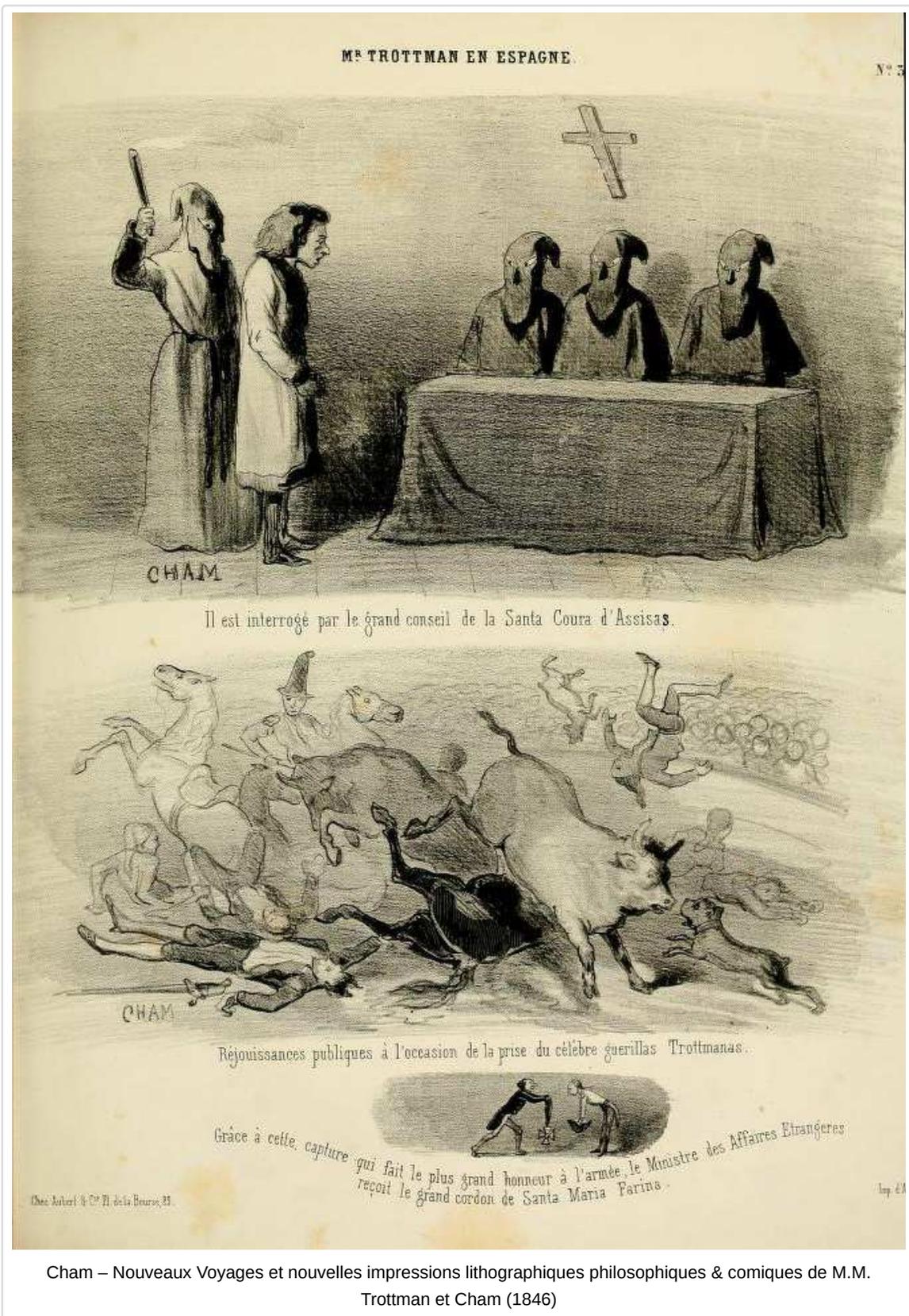
◀ Ilustración : [Wikimedia Commons](#) e [Internet Archive](#).

▲ Ilustración : Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image.

▲ Ilustración : Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image.

▲ Ilustración : [Internet Archive](#).

Estos años 1840-1850 vieron la publicación de numerosos álbumes francófonos, diseñados por artistas suizos (**Charles DuBois-Melly** : *Robinson*, 1842), belgas (**Richard de Querelles** : *Le Déluge à Bruxelles (El Diluvio en Bruselas*, 1843)) y como no, franceses. Entre ellos tenemos que nombrar a dos artistas de renombre

internacional en otras disciplinas que se atrevieron con la narración gráfica.

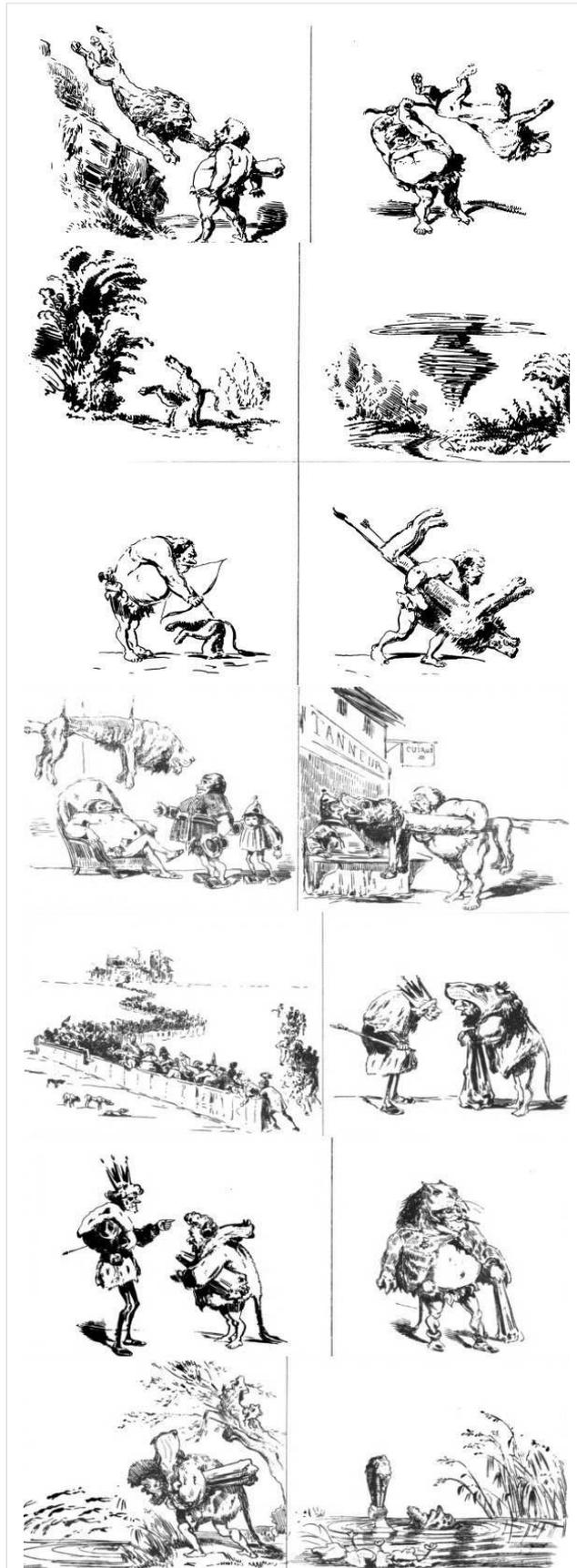
El primero de ellos es el pintor, ilustrador, grabador **Gustave Doré** (1832-1883), muy conocido por sus ediciones abundantemente ilustradas de obras imprescindibles de la literatura : la *Fábulas* de **La Fontaine**, la *Divina Comedia* de **Dante Alighieri** , el *Quijote* (*Volumen 1*, *Volumen 2*) o la *Biblia*. Entre 1852 y 1883 llegó a publicar más de 120 libros ilustrados, en Francia, Inglaterra, Alemania y Rusia. Niño superdotado, con 12 años dibuja su primer álbum de litografías sobre los *Trabajos de Hércules*. Un impresor de su pueblo, y posteriormente un editor parisino, se interesan por su talento y le ofrecen la posibilidad de estudiar y perfeccionarse en París. Pronto reclaman sus dibujos en periódicos humorísticos y en 1848 se estrena en el famoso Salón nombrado anteriormente y su fama no parará de crecer... En los años 1850, siendo ya un ilustrador reconocido, publica varios álbumes de narración gráfica.

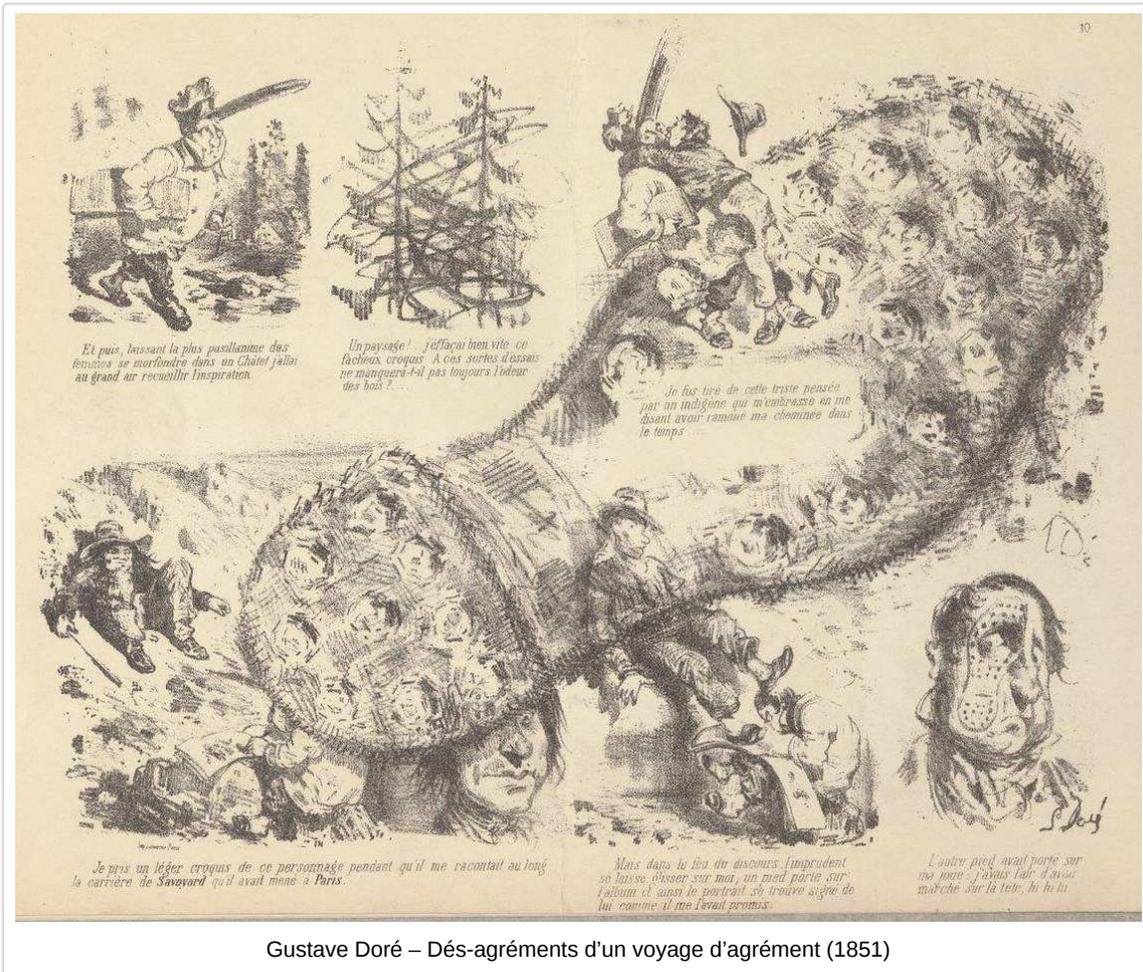
Gustave Doré – Don Quijote (1863)

Podemos citar por ejemplo *Dés-agréments d'un voyage d'agrément* (*Inconveniencias de un viaje de conveniencia*, 1851) e *Histoire pittoresque, dramatique et caricaturale de la Sainte Russie* (*Historia pintoresca, dramática y caricaturesca de la Santa Rusia*, 1854). El primero relata el atropellado y divertido viaje a los Alpes de una pareja de pequeños tenderos, y el segundo, como indica su título, recrea la historia de Rusia en 500 viñetas, desde la época más remota en la que la poblaban osos polares hasta 1812, año de la campaña de Rusia de las tropas de **Napoleón**. La gran particularidad de este álbum es que ostenta una de las muy raras utilizaciones por **Doré** del color : en las páginas dedicadas a **Iván el Terrible**, una gran mancha de color rojo tapa el mapa de Rusia !

Ilustración : [Project Gutenberg](#). ►

▲ Ilustración : *Hathitrust.*

▲ Ilustración : *Gallica.*

Les puissants et honorables seigneurs d'Ivan mettent toute leur gloire à recevoir le sel de la Russie.

Mais la discorde s'étant glissée parmi les vassaux, ils tâchent d'en finir au plus vite par un vigoureux coup de torchon.

Mais cela va bien plus loin qu'on n'avait pu le supposer; les partis se reforment et se livrent des guerres affreuses. Tous les jours il en surgit de nouveaux et de plus terribles. De là des exterminations, des dévastations, des débordements de tout genre, et, pour l'histoire, une confusion plus grande que jamais. C'est de ce chaos formidable que surgit, après de longues et tristes années, la nouvelle race des Romanoff, qui commencent l'ère glorieuse et pacifique de la Russie.

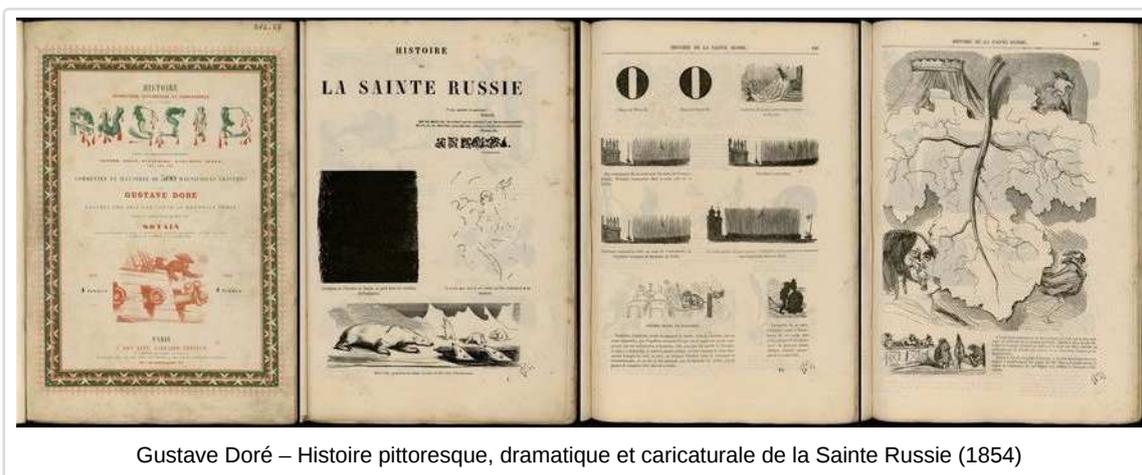

Et maintenant, chaque hat dirige le colossal réformatoire de la Sainte Russie.

MD

Gustave Doré – Histoire pittoresque, dramatique et caricaturale de la Sainte Russie (1854)

▲ Ilustración : Biblioteca Digital de Bourg en Bresse.

Gustave Doré – Histoire pittoresque, dramatique et caricaturale de la Sainte Russie (1854)

▲ Ilustración : [Biblioteca Digital de Bourg en Bresse.](#)

Nadar – Autoretrato giratorio (1865)

Antes de ser el fotógrafo genial que conocemos, **Nadar** (de verdadero nombre **Gaspard-Félix Tournachon**, 1820-1910) fue un célebre caricaturista. No obstante, después de una juventud aventurera (se alistó en el ejército polaco, fue agente secreto del gobierno francés, entre otras hazañas...) la fama no le llegó hasta mediados de la década de 1850. Ese año, **Nadar** crea el *Museo de las Glorias contemporáneas*, más conocido como el *Panteón Nadar*, ambicioso proyecto que consistió en retratar en forma de caricatura a los grandes hombres de su tiempo : en total 250 protagonistas de la *intelligentsia* francesa representadas en una única litografía. A pesar del éxito público, el *Panteón* no logró recaudar tanto como esperaba **Nadar** y decidió orientarse hacia una nueva disciplina : la fotografía. Entre 1848 y 1849, **Nadar** publica en la *Revue comique à l'usage des gens sérieux* (*Revista cómica para el uso de la gente seria*), unas tiras semanales tituladas *La Vie publique et privée de Monsieur Réac* (*La Vida pública y privada del Sr. Reac* ; hojeen todo el volumen porque las tiras de viñetas están distribuidas en páginas separadas) : precursora del cómic político, esta historieta pone en escena al Sr. Réac, entiéndase « reaccionario ». Después de un capítulo de introducción en el que descubrimos que los señores « Réac » siempre han existido (fue él el quien incendió la Biblioteca de Alejandría, o quien encarceló a **Galileo**, o quien quemaba a los herejes en nombre de la Inquisición), seguimos las hazañas del Sr. **Reac** moderno (o sea de mediados del siglo XIX, pero tampoco ha cambiado tanto...), oportunista, arribista, opuesto a las innovaciones y sin escrúpulos ... Por ejemplo, en el capítulo 3, **Nadar** explica cómo el Sr. Réac se enriquece, además de aparecer como benefactor humanitario, fabricando pan a base de harina de boñiga para alimentar a los enfermos en los hospitales...

◀ Ilustración : [Wikimedia Commons.](#)

▲ Ilustración : [Musée Eugène Delacroix](#).

▲ Ilustración : [Internet Archive](#).

LA VIE PUBLIQUE ET PRIVÉE DE MOSSIEU RÉAC.

CHAP. III. — *La fortune sourit à ses efforts industriels et philanthropiques.*

Révoltés de tant d'ingratitude, Mossieu Réac et le digne Ravageorff se retirent, avec indignation et... le sac.

Mossieu Réac, cherchant à utiliser désormais ses loisirs, pousse tout à coup un cri. — Il vient d'inventer le *Bourse-Pain* ! et de jeter du même coup les bases de la grande Société Philanthropique pour l'exploitation de la farine de croûton de cheval.

LA VIE PUBLIQUE ET PRIVÉE DE MOSSIEU RÉAC.

CHAP. III. — *La fortune sourit à ses efforts industriels et philanthropiques.*

Il présente un échantillon de sa découverte à Son Excellence le ministre de l'Intérieur, sollicitant la fourniture des hôpitaux civils et militaires, de l'armée et de la marine.

La commission des savants nommée par le ministre :
 « Attendu que le *bourse-pain* renferme moins de parties nutritives que le pain ordinaire ;
 « Attendu qu'en raison des difficultés d'extraction et autres, le prix de revient est plus élevé ;
 « Déclare qu'il y a lieu de l'adopter pour le service des hôpitaux. »

Mossieu Réac, une fois rentré chez lui, et ayant endossé le pel-en-l'air du cabinet, témoigne sa joie par une pantomime vive et animée.

(La suite à la prochaine livraison)

LA VIE PUBLIQUE ET PRIVÉE DE MOSSIEU RÉAC.

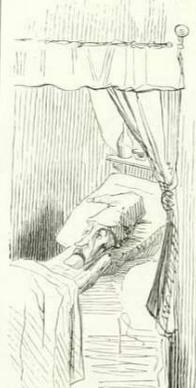
CHAP. III. — *La fortune sourit à ses efforts industriels et philanthropiques.*

Effets du *bourse pain* sur les malades soumis à ce régime. Avant.

Pendant.

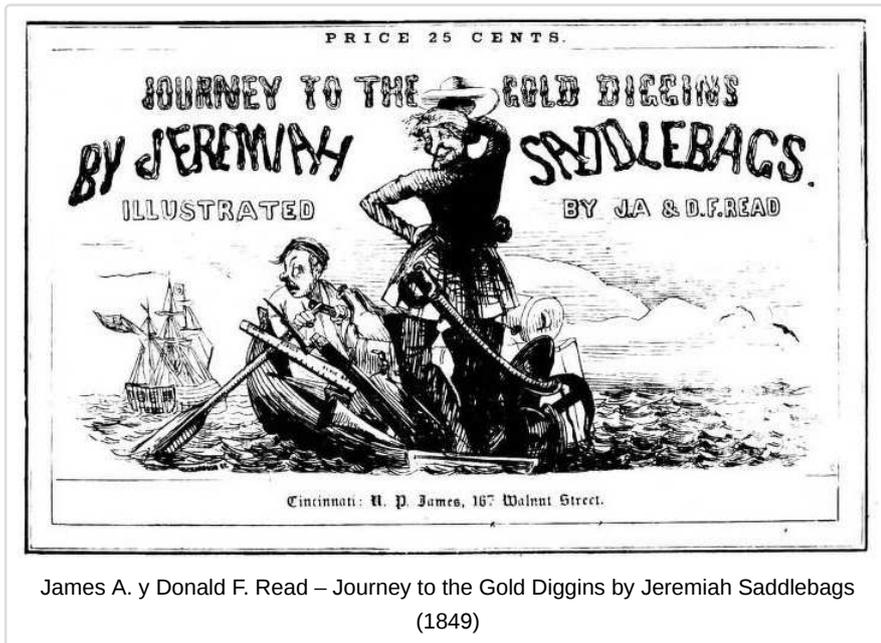
Après.

Ce magnifique succès vaut à Mossieu Réac la dignité d'administrateur des hospices et de membre du bureau de bienfaisance.

▲ Ilustración : [Internet Archive](#).

El primer cómic secuencial estadounidense se publicó en 1849. *Journey to the Gold Diggins by Jeremiah Saddlebags* (Viaje a las minas de oro por Jeremiah Saddlebags) de los hermanos **James A. y Donald F. Read**, historieta muy en el estilo de **Töpffer**, cuenta las desventuras de un dandy que, habiendo heredado, decide invertir su

herencia en un viaje a California, en plena fiebre del oro, para buscar fortuna. Obviamente, la fortuna se hace esperar, pero los incidentes se multiplican : ataques de piratas o de indios, todos los tópicos de la novela de aventura alimentan esta historia trepidante, que además de ser divertida, es una sátira de este fenómeno social estadounidense que fue la fiebre del oro de 1849, fenómeno que llevó a numerosos hombres de clase media, como Jeremiah Saddlebags, a trasladarse a California, mal equipados, sin experiencia, con sus costumbres urbanas en medio de una naturaleza hostil y de hombres rudos...

Ilustración : [Internet Archive](#). ►

Mr. Saddlebags is disappointed at not finding San Francisco the place he anticipated.

Mr. Saddlebags goes to the "diggings," and introduces himself to the gold-diggers.

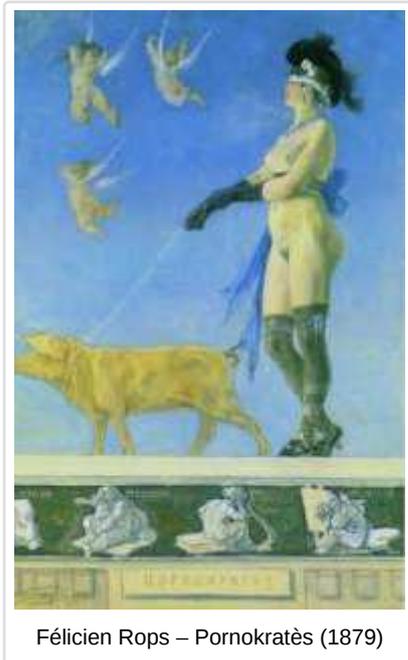

In honor of his arrival, Mr. Saddlebags is feasted.

Mr. Saddlebags being insulted, demands satisfaction.

▲ Ilustración : [Internet Archive](#).

Félicien Rops – Pornokratès (1879)

Félicien Rops (1833-1898) fue un pintor, dibujante, ilustrador y grabador belga. Después de estudiar filosofía del derecho, y de trabajar como caricaturista en el periódico *Le Crocodile* (*El Cocodrilo*), su primer gran trabajo como ilustrador, después de dibujar varios frontispicios para ediciones de obras clásicas, consiste en ilustrar el gran clásico de la literatura belga *La Légende et les Aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs* (*La leyenda de Thyl Ulenspiegel y Lamme Goedzak*, edición en flamenco, 1866), de su amigo **Charles de Coster**. Su fama le permite instalarse en París en 1874. A pesar de ser entonces el artista mejor pagado de la capital francesa y de ilustrar las obras de los más grandes escritores : **Théophile Gautier**, **Alfred de Vigny**, **Jules Barbey d'Aurevilly** o **Stéphane Mallarmé**, su talento tarda en lograr el reconocimiento del público, por el carácter claramente erótico (algunos dirán pornográfico) de sus ilustraciones y dibujos. Su dibujo *Pronokratès*, glorificación de una mujer contemporánea, arrogante y sin piedad reivindicada por **Rops**, provocó cierto

revuelo en los círculos moralistas...

◀ Ilustración : [Musée provincial Félicien Rops, Namur](#).

Durante su colaboración de los primeros años en periódicos belgas, **Rops** publicó *varias historietas secuenciales* de inspiración topfferiana por su forma, pero su gran obra de narración gráfica, obra única de hecho, es sin duda *M. Coremans au tir national* (*El Sr. Coremans en el tiro nacional*) que se publicó en el almanaque de la revista belga *Uylenspiegel* en 1861. Como muchos de sus contemporáneos, **Rops** cuenta el viaje humorístico del Sr. Coremans, ex-cuchillero y concejal de Jodoigne-Souveraine, un pueblecito de la frontera franco-belga, a Bruselas, por razones de trabajo. Llenas de humor, las tribulaciones del Sr. Coremans, expedición de un provinciano un poco torpe decidido a pasárselo bien, parecen un pretexto para **Rops** para guiarnos a través de la Bruselas de la época, sus cafés, sus monumentos, o sus teatros y de presentarnos personajes ilustres (hoy probablemente olvidados). Pero sobre todo, nos desvelan la verdadera naturaleza de sátiro del buen Sr. Coremans. En efecto, la historia, llena de alusiones y guiños eróticos, puede leerse como una búsqueda de prostitutas a través de la ciudad, aunque todo quedará al final en un casto beso... ¡ en las botas de la estatua de su rey ! Este cómic ¿ precursor cripto-pornográfico ? de un joven **Félicien Rops**, adelanta las temáticas futuras de su obra, que desarrollará de manera mucho más explícita...

Félicien Rops – Promenade au jardin zoologique (1856)

▲ Ilustración : Comicalities.

M. Coremans rencontre le cousin
et la cousine Fruchet.

Avec lesquels il monte
à la colonne du Congrès.

1er Étage.

2e Étage. L'obscurité augmente.

3e Étage.
L'obscurité augmente encore!

4e Étage.
M. Coremans demande à voir
le point de vue.

Sauvés, mon Dieu!!

M. Coremans embrasse les bottes
de son souverain;— la cousine
Fruchet l'aide dans ce pieux devoir.

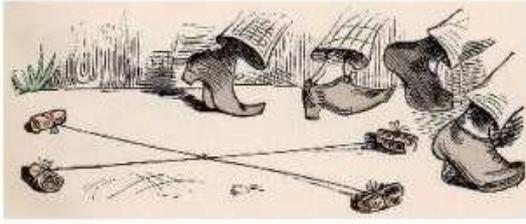
▲ Ilustración : *Belgica (Bibliothèque Numérique de la Bibliothèque Royale de Bruxelles)*.

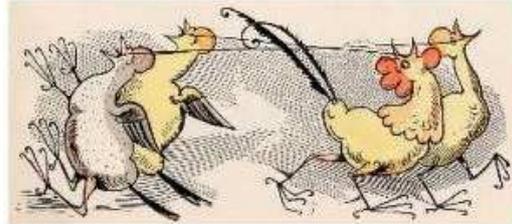
La aparición de dos gamberros alemanes en 1865 aporta un nuevo aire en el mundo de la historieta. Creados por el dibujante y poeta **Wilhelm Busch** (1832-1908), *Max und Moritz* (Max y Moritz, [texto en inglés](#), [audiolibro en alemán](#), [audiolibro en inglés](#)) son dos chavales que se dedican a jugar malas pasadas a los adultos de su pueblo, hasta que, obviamente, acabarán siendo víctimas de sus crueles gamberradas. Esta obra se aleja del estilo de **Töpffer** y sus emuladores : los retratos en pie ceden el paso a los primeros planos y el dibujo es más redondo, comparado con el trazo

topfferiano. Cada viñeta viene explicada por un corto texto en verso, sin el cual no se podría entender el desarrollo de la historia. Primera historieta destinada específicamente a los niños, *Max und Moritz* conoció un fenomenal éxito en Alemania, y, posteriormente, por toda Europa, y demostró el enorme potencial de la historieta acerca de los más pequeños. Creará tendencia en el género del cómic infantil de finales del siglo XIX, en especial imponiendo cierto predominio del texto en detrimento de la imagen.

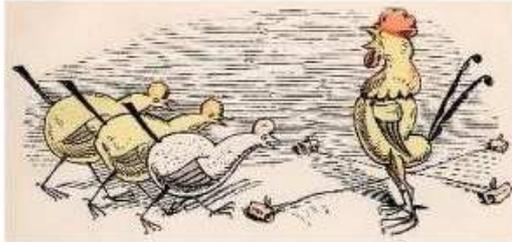
◀ Ilustración : *Project Gutenberg*.

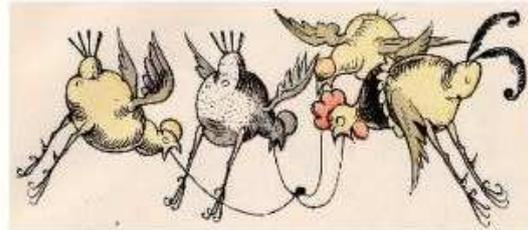
Und verlegen sie genau
In den Hof der guten Frau. —

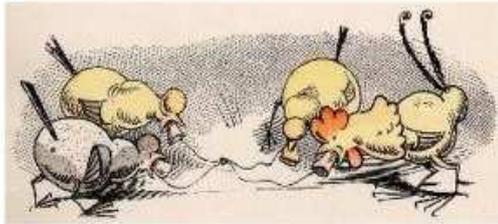
In die Kreuz und in die Quer
Reißen sie sich hin und her,

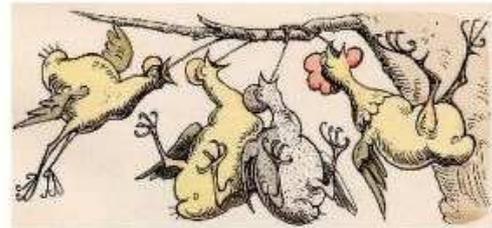
Kaum hat dies der Hahn gesehen,
Fängt er auch schon an zu krähen:
Kikeriki! Kikikerikih!!
Tak, tak, tak! — da kommen sie.

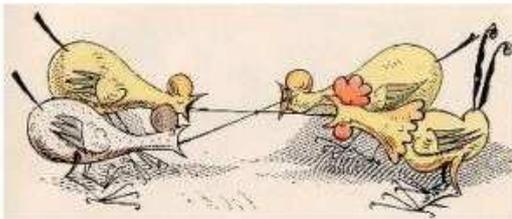
Flattern auf und in die Höh',
Ach herje, herjemineh!

Hahn und Hühner schlucken munter
Jedes ein Stück Brot hinunter;

Ach, sie bleiben an dem langen,
Dürren Ast des Baumes hängen. —
— Und ihr Hals wird lang und länger,
Ihr Gesang wird bang und bänger.

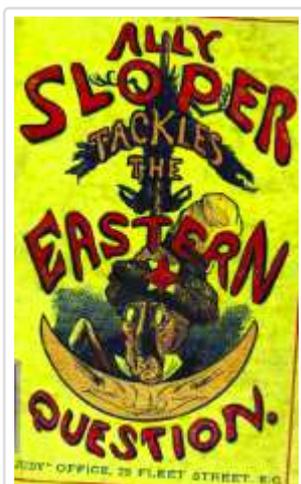
Aber als sie sich besinnen,
Konnte keines recht von hinnen.

Wilhelm Busch – Max und Moritz (edición de 1906)

▲ Ilustración : [Internet Archive](#).

El vagabundo *Ally Sloper*, creado en 1867 por el británico **Charles Henry Ross** (1835-1897), es sin duda la primera gran estrella de la historia del cómic y su evolución editorial a lo largo de sus casi treinta años de presencia en los quioscos y las librerías es muy representativa de la transformación de la Inglaterra victoriana. **Charles Henry Ross**, escritor de novelas populares por entregas, creó el personaje de *Ally Sloper* para el lanzamiento de la revista humorística *Judy*. Vagabundo larguirucho, adicto a diversos vinos y licores, *Ally Sloper* vive en Londres de pequeños delitos. Los inicios de *Sloper* son difíciles y pronto la revista *Judy* abandona la publicación de sus aventuras. Es sólo en 1869, cuando **Ross** se convierte en el redactor de la revista, que vuelve a imponer su criatura. También impone a su amante, la joven actriz **Marie Duval** (1847-1890, considerada como la primera mujer dibujante de cómics) como dibujante de las viñetas de *Ally*

Sloper. Hasta 1872, numerosas publicaciones firmadas por los dos autores ven la luz. El *Ally Sloper* de **Duval** y **Ross** es un pequeño delincuente que sólo pretende hacer reír a los lectores de las clases conservadoras, al mismo tiempo que asienta sus prejuicios. A partir de 1872, empieza a disminuir la publicación de cómics inspirados en este personaje, al mismo tiempo que aparecen textos ilustrados basados en las hazañas de *Sloper* (por ejemplo *The Eastern Question tackles*, by *Ally Sloper*, 1878).

Charles Henry Ross, Marie Duval – The Eastern Question tackles, by Ally Sloper (1878)

Ilustración : [Wikimedia Commons](#). ►

Marie Duval – Ally Sloper (1874)

En 1883, **Ross** vende sus derechos sobre el personaje a **Gilbert Dalziel** (1853-1930), el nuevo director de la revista *Judy* y la carrera de *Ally Sloper* toma un nuevo rumbo : a partir de 1884, **Dalziel** lanza una

nueva revista semanal, *Ally Sloper's Half Holiday*, dedicada a *Ally Sloper* ; esta revista humorística es la primera revista de la historia completamente dedicada a un personaje de cómic. Publicada desde 1884 hasta 1923 con una corta interrupción en 1916, la revista presenta un *Ally Sloper* siempre amante del vino y de las mujeres, pero menos delincuente. Se convierte en un hombre del pueblo con pretensiones a ascender socialmente, pero que vive modestamente en una casa con su familia. De esta manera, se amplía considerablemente el abanico de lectores de la revista : tanto la clase media como las clases más populares encuentran un reflejo de su propia vida en las

aventuras de *Sloper*. Sin embargo, esta revista, aunque en los primeros años volvió a publicar las historietas dibujadas por **Duval**, no dedica mucho espacio al cómic, reservándolo para dibujos humorísticos y textos ilustrados. Ayudándose de métodos de marketing innovadoras (regalo de objetos decorados con la figura de *Sloper* a los lectores, creación de premios de texto, dibujo y fotografía para animar a los lectores a participar en la revista...), los editores lograron un éxito sin precedentes al mismo tiempo que emergían las primicias de la cultura de masas.

◀ Ilustración : [Bodleian Libraries](#).

SLOPER'S STRANGE BIRD.

1. SLOPER, coming home from a Caterer Show at North Woolwich Gardens, loses his way on the Essex Marshes. A Strange Bird catches sight of him and his Hat.

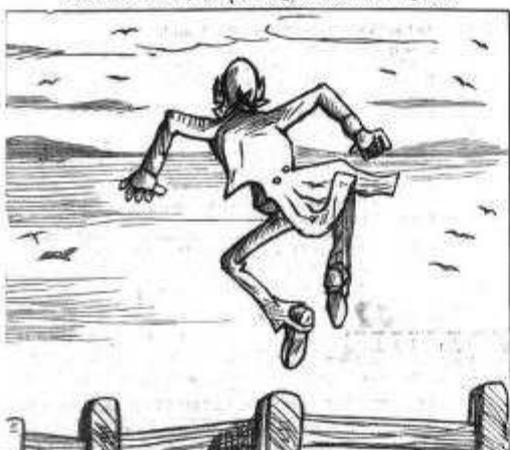
2. Dastardly behaviour of the Strange Bird, who came down upon SLOPER unexpectedly from the rear. Wild excitement of Mr. S., who sees the Hat, of famous memory, going heavenwards out of his reach.

3. SLOPER, overcome with fatigue, ties his head up in his pocket-handkerchief, and slumbers sweetly. Other strange birds around him gather.

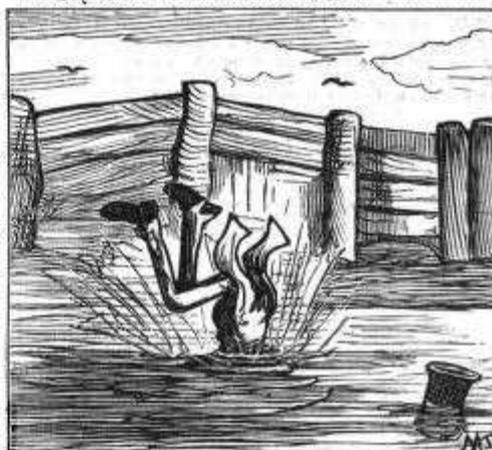

4. The pocket-handkerchief falls off. Absurd behaviour of the strangest of the strange birds, who takes SLOPER'S Head for an Egg, and wants to hatch it.

5. Wild delusion of the Gentle SLOPER, who wakes up with the idea that he is a member of the feathered tribe, and is anxious to soar aloft.

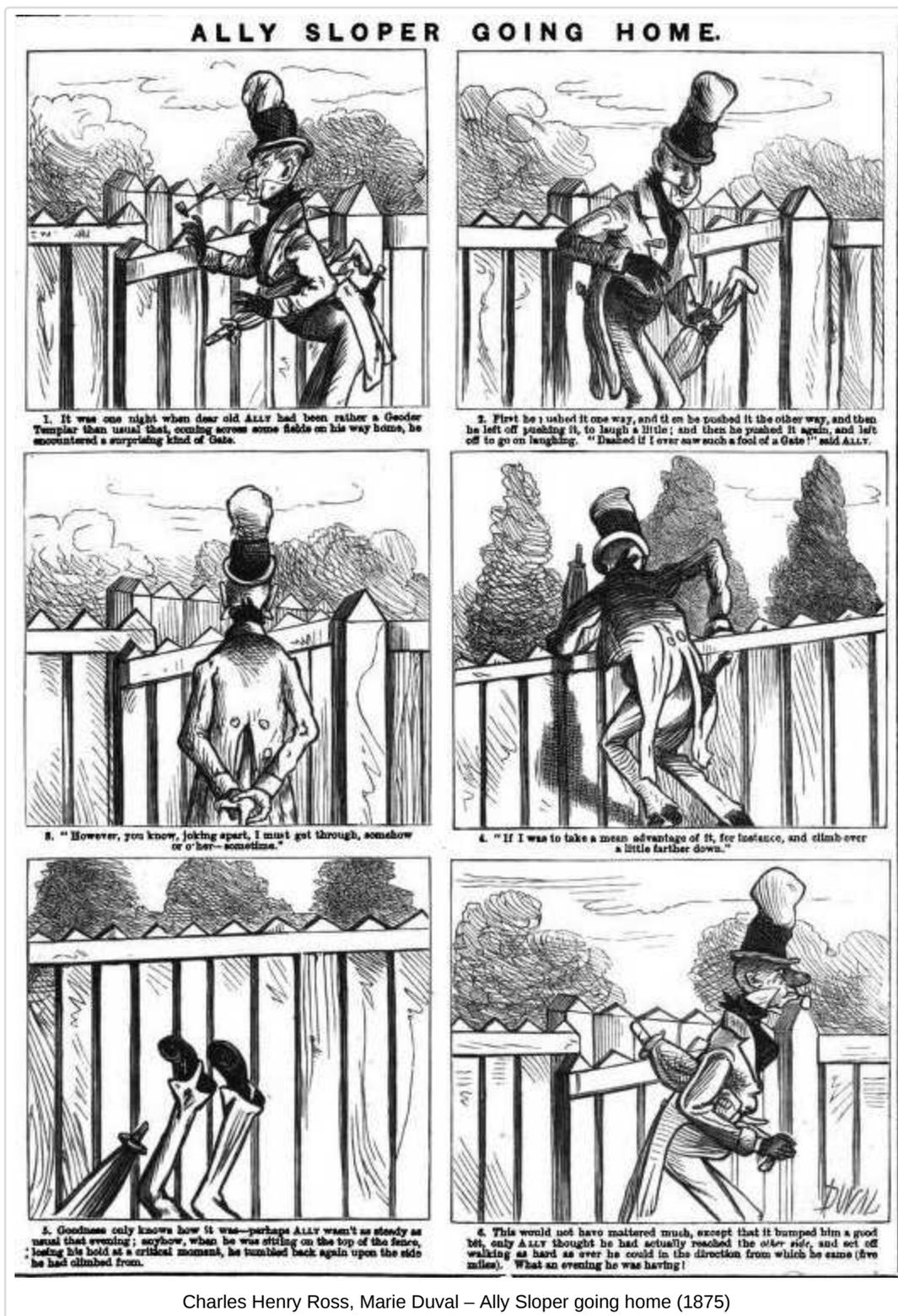
N.B.—JURY, who had him high-dried, hot-pressed, and flat-ironed at her own expense, does not believe a word of the above absurd story.

6. Picture of SLOPER at the moment when he most thoroughly realises the fact that he has no wings.

Charles Henry Ross, Marie Duval – Sloper's strange bird (1874)

▲ Ilustración : [Internet Archive](https://www.internetarchive.org/).

▲ Ilustración : [Internet Archive](#).

Después de **Töpffer**, las obras de **Wilhelm Busch** se traducen en Estados Unidos y serán la fuente de inspiración de una serie mítica protagonizada por otros dos gamberros, los **Katzenjammer Kids**, conocidos en español como *Maldades de dos pilluelos* o *Los Cebollitas*, creada en 1897 por el inmigrante alemán **Rudolph Dirks** (1877-1968). Pero antes de que estos niños empezaran sus travesuras en las páginas del *American Humorist*, otros autores, otros personajes y sobre todo otras revistas contribuyeron al éxito del cómic al otro

lado del Atlántico.

Lanzado en 1850, el *Harper's New Monthly Magazine*, revista mensual de literatura, política, cultura, finanzas y artes, todavía perdura hoy en día : se trata de la segunda revista más antigua de Estados Unidos. A partir de los años 1860, esta revista empieza a publicar tiras cómicas y caricaturas de autores estadounidenses : **John McLenan** (1827-1865), **Frank Bellew** (1828-1888) o, a partir de 1879, **Arthur Burdett Frost** (1851-1928). Si las aventuras de *Mr. Slim*, el personaje creado por **John McLenan** y aparecido en las páginas del *Harper's New Monthly Magazine* en agosto de 1855, recuerdan mucho el estilo del maestro **Töpffer** y no aportan mucha novedad, **Frank Bellew** es más cercano a **Busch** y su trazo redondo.

Mr. Slim as he appeared on the beach at Cony Island.

He applies at the "Office" for a Bathing-Dress.

Is requested to leave his valuables with the Clerk.

The Clerk directs him to Bathing-Box No. 40.

He finds it impossible to disrobe and keep the door shut at the same time.

There are so many people around that he is ashamed; but finally makes a dash.

He plunges in and waits for a "Breaker."

The "Breaker" catches him.

Vol. XI.—No. 63.—2 D*

Strikes out for the shore, and suddenly finds himself high and dry.

Recovers himself and is led in again by a friend who knows all about it.

Plunges in, and when he emerges finds himself surrounded by Mermaids.

In his flight he has lost the lower portion of his bathing-dress.

But fortunately recovers the article, and re-adjusts it.

He tries another dive. Further difficulty with his dress.

Resolves to "go out." View of the beach as seen by Mr. Slim on his way to the bathing-box. He makes a sensation.

Reappearance of Mr. Slim, after half an hour, spent in grumbling and efforts to dry himself with a wet towel covered with sharp sand.

▲ Ilustración : [Cornell University, Digital Library](#).

Amigo de los escritores **Ralph Waldo Emerson** y **Henry David Thoreau**, este ilustrador, caricaturista y autor de cómics fue alabado por el gran **Charles Dickens**. **Bellew** fue el primer dibujante en ponerle cara al emblemático Tío Sam y publicó varios cómics secuenciales con personajes recurrentes en distintas revistas : *Master Charley* (escenas de la vida cotidiana de un niño, varias entregas entre 1857 y 1860), o *Little Daughter* (*Pequeña Hija*, el estrés y la emoción vividos por un padre al nacer su hija, 1861). Algunos críticos consideran que, por su estilo, estas tiras de **Frank Bellew** podrían constituir el eslabón perdido entre los precursores **Töpffer** y **Busch** y el gran clásico de principios del siglo XX, **Richard Outcault**, cuyos protagonistas, *Yellow Kid* y *Buster Brown* (que evocaremos en detalle más adelante) tienen cierto aire de familia con *Master Charley*...

Frank Bellew fue también autor de un libro, que ilustró él, sobre juegos, trucos de magia, y otros entretenimientos para toda la familia : *The Art of amusing* (*El Arte de entretener*, 1866) o de este divertido abecedario para niños travessos : *That Comic Primer* (*Este abecedario divertido*, 1877) en los que podemos apreciar otras facetas de su talento.

Frank Bellew – Uncle Sam divide el estado de Virginia (1861)

Ilustración : [Wikimedia Commons](#). ►

▲ Ilustración : [Cornell University, Digital Library](#).

Little Daughter.

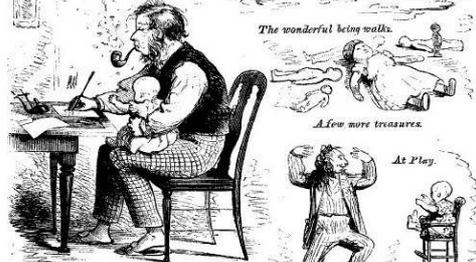
A fine girl sir!

Eight wounds!!!

Vol. XXII.—No. 129.—D.D.*

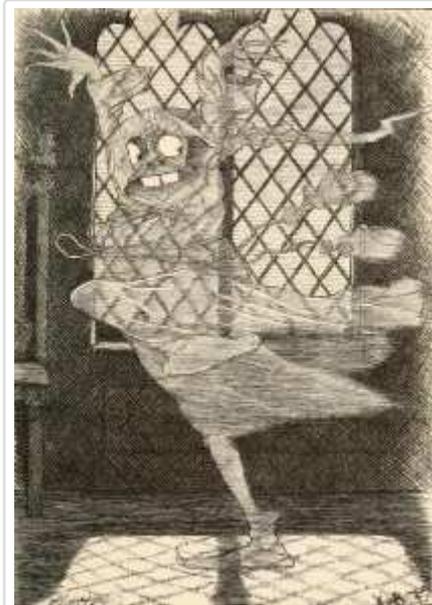

A few more treasures.

At work.

▲ Ilustración : [Cornell University, Digital Library](#).

Lewis Carroll – Rhyme ? Or Reason ?,
ilustración de Arthur Burdett Frost (1883)

A pesar de que un grabador amigo de su padre decretara que no tenía aptitudes para el dibujo, **Arthur Burdett Frost** (1851-1928) es sin duda uno de los artistas gráficos más importantes de Estados Unidos entre los años 1880 y 1920. Revelado con apenas 23 años por las ilustraciones de una serie de cuentos, **Arthur Burdett Frost** era daltónico. Lejos de ser un obstáculo, esta afección hizo que **Frost** lograra una percepción sin igual de los niveles de grises, y por lo tanto, una precisión extraordinaria en sus dibujos. Ilustrador de autores de la talla de **Lewis Carroll**, al que conoció durante un viaje a Inglaterra y que le encargó la ilustración de dos de sus libros, *Rhyme ? and Reason ?* (¿ Rima o razón ?, 1883) y *A tangled tale* (Una historia enrevesada, 1885), **Arthur Burdett Frost** publicó, a partir de 1879, numerosos cómics en el *Harper's New Monthly magazine*. Desgraciadamente, se desconoce parte de la producción de este dibujante excepcional, pues no han sido autenticados los cómics que publicó en diversas revistas. No obstante, **Frost** supo hacer evolucionar el arte de la narración gráfica secuencial aprovechando nuevas técnicas que le permitían ofrecer más

dinamismo : un trazo rápido, el aumento de la cara de los personajes para expresar mejor sus emociones, ligeras modificaciones entre una viñeta y la siguiente, haciendo que el lector reconstituyera la acción de manera cinemática... Publicada en el *Harper's New Monthly magazine* en 1881 y reeditada en forma de una imagen por página, junto con otras historias, en el volumen *Stuff and Nonsense* (Cosas y disparates, 1884), la historia *Our cat eats rat poison* (Nuestro gato come veneno para ratas) es un buen ejemplo del arte de **Frost**, del que también podemos disfrutar en los libros *The Bull Calf and other tales* (El Becerro y otros cuentos, 1889) y *Carlo* (1913) que narra las desventuras de un perro un poco gamberro...

◀ Ilustración : [Internet Archive](#).

Portrait of Herr Von Finck, an intellectual young German, who has resolved upon the study of the English language.

"The sound of 'th' is a somewhat peculiar one, but of course a little bit of practice is all that is wanted," says Von Finck, as he makes a first attempt.

"The tongue is evidently placed between the teeth in making this barbarous sound," thinks he to himself.

"Donnerwetter! Is a German, and above all, a Von Finck, to be beaten by such a simple little thing as this? It must be that a greater volume of sound is necessary."

"The Devil take such a hideous combination as that! However, just let me once seriously devote my mind to it, and it will come."

"Oho! I know I should get it! How easy! Strange I should have had any trouble with it. 'De man, dis horse, dose vomans!'"

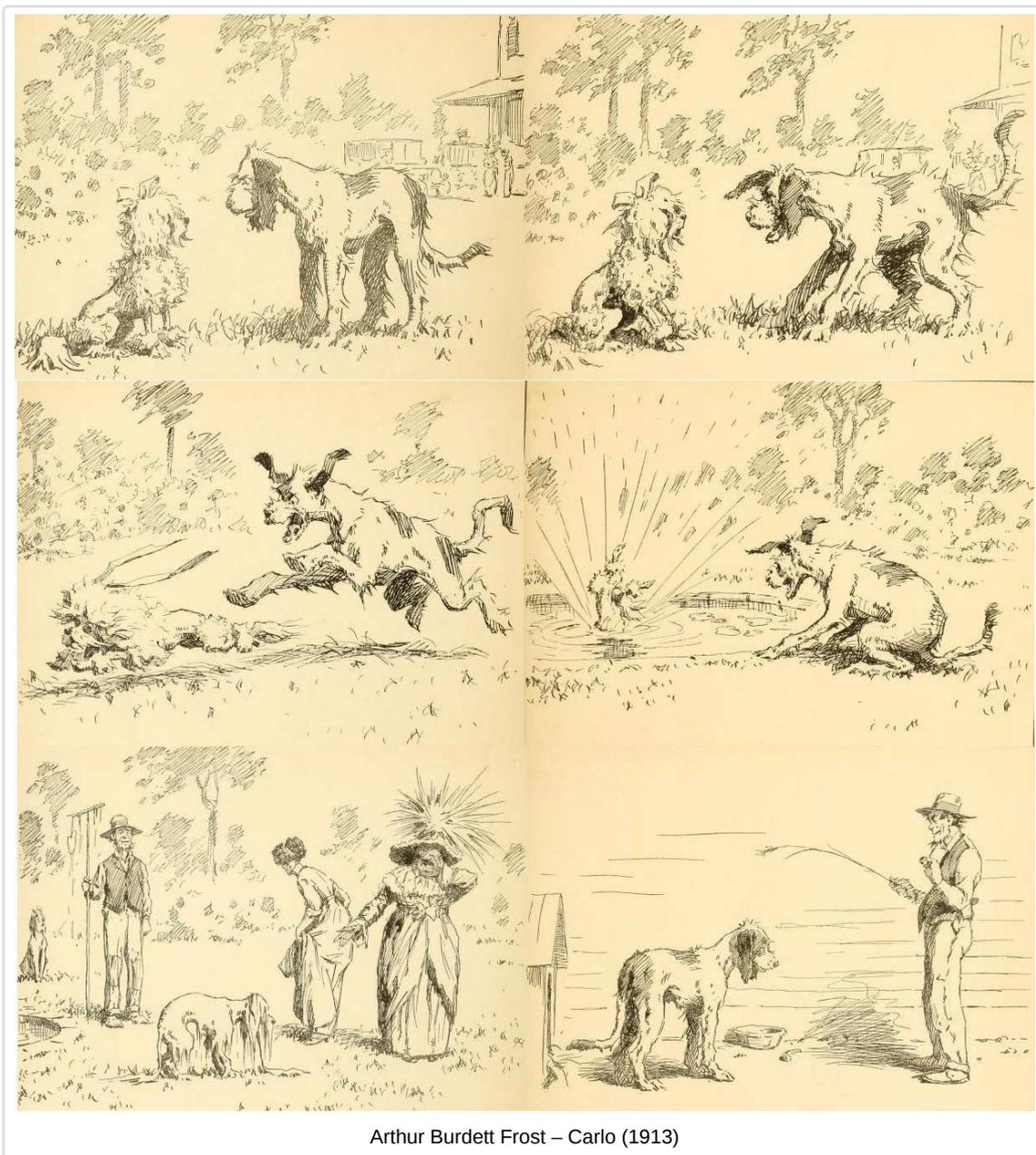
Arthur Burdett Frost – La primera tira cómica de Frost : un alemán intenta pronunciar el sonido inglés « th » (1879)

▲ Ilustración : [Cornell University, Digital Library](#).

Arthur Burdett Frost – Our cat eats rat poison (1884)

▲ Ilustración : [Internet Archive](#).

Arthur Burdett Frost – Carlo (1913)

▲ Ilustración : [Internet Archive](#).

De origen italiano, **Angelo Agostini** (1843-1910) efectuó toda su carrera de ilustrador y periodista en Brasil, donde llegó en 1859, con 16 años. Con apenas veinte años, empezó a colaborar en diversos periódicos y revistas brasileños, en las cuales, *Vida Fluminense* que, en 1869, le publicó su primera tira cómica, la primera tira brasileña : *Nhô-Quim, ou Impressões de uma Viagem à Corte* (*Nhô-Quim, o Impresiones de un viaje a la Corte*). Con esta serie que cuenta las aventuras de un hombre rico, un poco ingenuo, **Agostini** propone una crítica irreverente de las costumbres sociales y políticas de la época. Además de publicar en las revistas de otros, **Angelo Agostini** creó las suyas propias, como *Revista Ilustrada*, en la que aparecen en 1883 las primeras aventuras de Zé Capoira, otro personaje recurrente nacido de la pluma de **Agostini**, o *Don Quixote*, periódico de actualidad publicado a partir de 1895 en el que **Agostini**

Angelo Agostini – Revista Ilustrada (1887)

utiliza la figura de *Don Quijote* en dibujos de crítica social y política...

Ilustración : *Biblioteca Pública de Río de Janeiro*. ►

**As Aventuras de "Nhô-Quim",
ou impressões de uma viagem à corte**
Ângelo Agostini (30 de janeiro de 1869 - Jornal Vida Fluminense)

**História em muitos capítulos
(De Minas ao Rio de Janeiro)**
Nhô-Quim, jovem de 20 anos, filho único de gente rica porém honrada, enamorara-se de Sinhá Rosa, moça virtuosa, mas que... de louça nem um pires. O velho Quim, tendo só em vista a felicidade do pequeno, entende que mulher sem dinheiro é asneira; e por isso em lugar de mandar o filho plantar batatas (o que seria muito proveitoso na roça), resolve dar-lhe um passeio à Corte para distraí-lo.

Capítulo I

Panel 1: Nhô-Quim decide-se a deixar os lares paternos. Cobrem-no de beijos, abraços e bênçãos!

Panel 2: Montado no cavalelho ruço, diz o moço herói o último adeus!

Panel 3: Leva três dias completos a galgar morros, na companhia do seu fiel Benedito.

Panel 4: Avista, afinal, a desejada estação. Nhô-Quim fica aborrido.

Panel 5: E o cavalelho ruço muito admirado!

Panel 6: Pelo sim e pelo não o moço homem benze-se três vezes antes de entrar no trem.

Panel 7: E por causa dos dândades, vai cumprimentando com delicadeza

Panel 8: e oferecendo um pedacinho de queijo de Minas, que traz bem guardadinho no bote, e que pelo crime parecia queijo suíço.

Panel 9: Nhô-Quim observa que o viagem em vagão não é PIOR; e que o ruço ainda não ligeiro que o seu cavalelho ruço.

Panel 10: Não ligeiro, que o vento...!!!

Panel 11: Nhô-Quim grita ao maquinista: Mansuê, espere! Puxe a rédea de mimiquim... Lá se vai meu chopôul...

Panel 12: Vendo que o trem continua, Nhô-Quim fica zangado e quasi precipita-se pelo portinhola.

Panel 13: Nhô-Quim explica que o chopôul foi dado por Papai e a tira por Sinhá Rosa no dia de seus anos, mas a conversa é interrompida pelo...

Panel 14: ENTRADA NO TUNEL GRANDE. No 1º minuto Nhô-Quim fica embalsamado; no 2º, achô que o negócio vai-se complicando; no 3º, pensa que não verá mais o sol; no 4º, supõe que Sinhá Rosa escora uma sua rival Manduca; no 5º, fica furioso; no 6º, pensa que a enterrarão vivo; no 7º, que o Diabo o carregou.

Panel 15: Nhô-Quim ao sair do tunel!

Panel 16: Rende graças à Providência pela sua salvação!...

Panel 17: Chego a Belém... Sufe! Que café...

Panel 18: Nhô-Quim paga e pede o troco.

Panel 19: Espere! Já vou voltar! Estou esperando o troco!

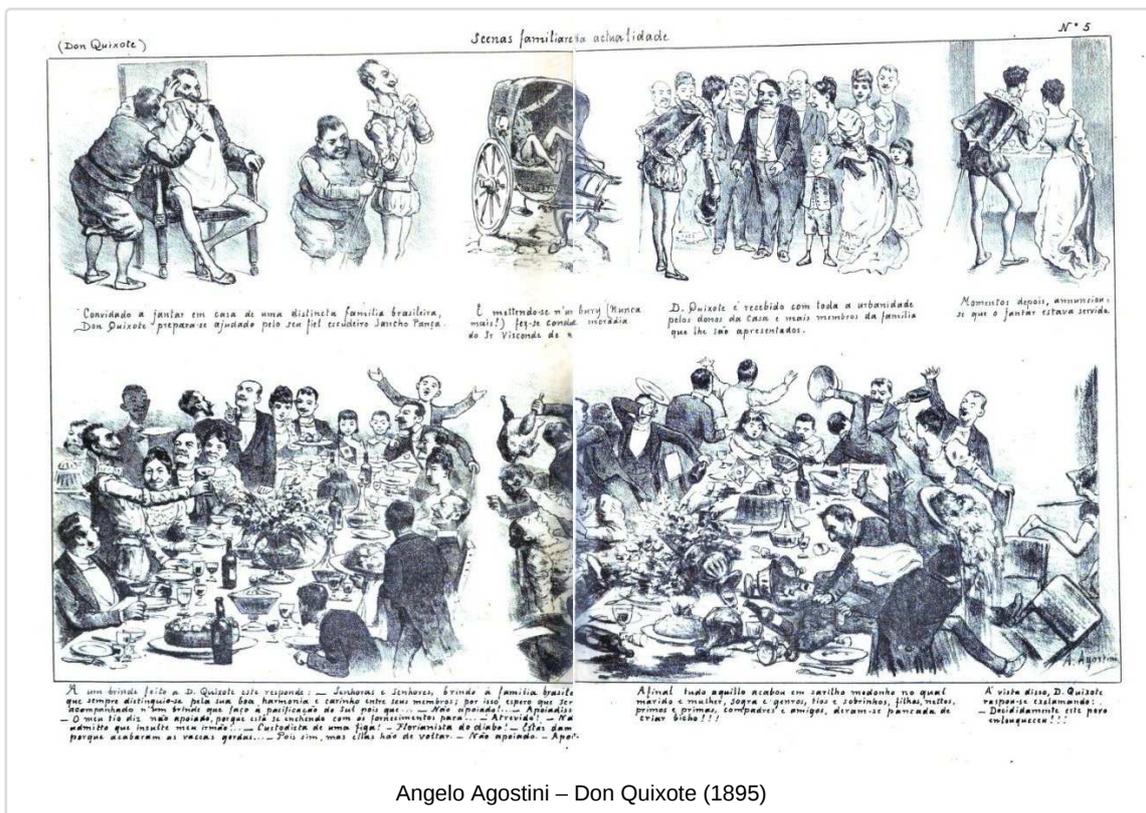
Panel 20: Lá se vai o trem!... Puxe a rédea, Mansuê!... Olha que seu sei!... Puxe a rédea!... Para um pouquinho!

www.quadrinho.com

PS: O texto original é manuscrito. Ele foi digitado pelo melhor leitor.

Angelo Agostini – Nhô-Quim, ou Impressões de uma Viagem à Corte (1869)

▲ Ilustración : *Wikimedia Commons*.

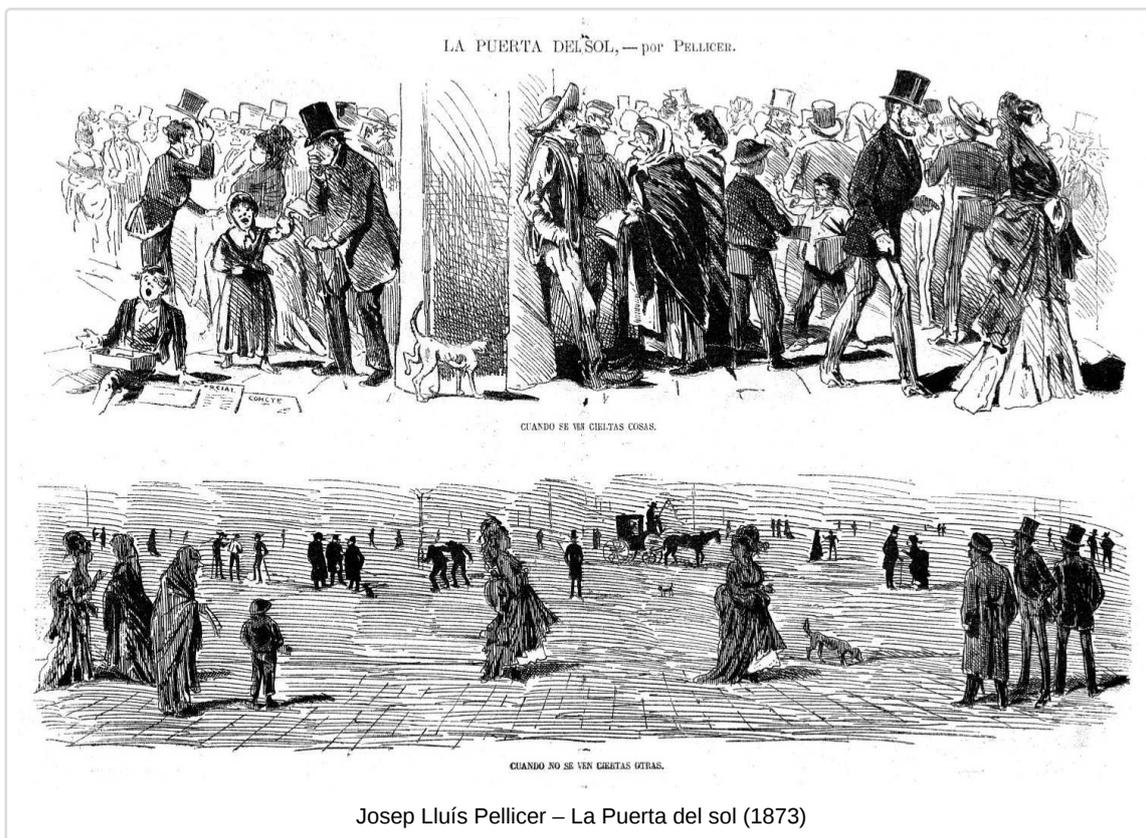
▲ Ilustración : *Hathitrust*.

Josep Lluís Pellicer – Las Chulas (1873)

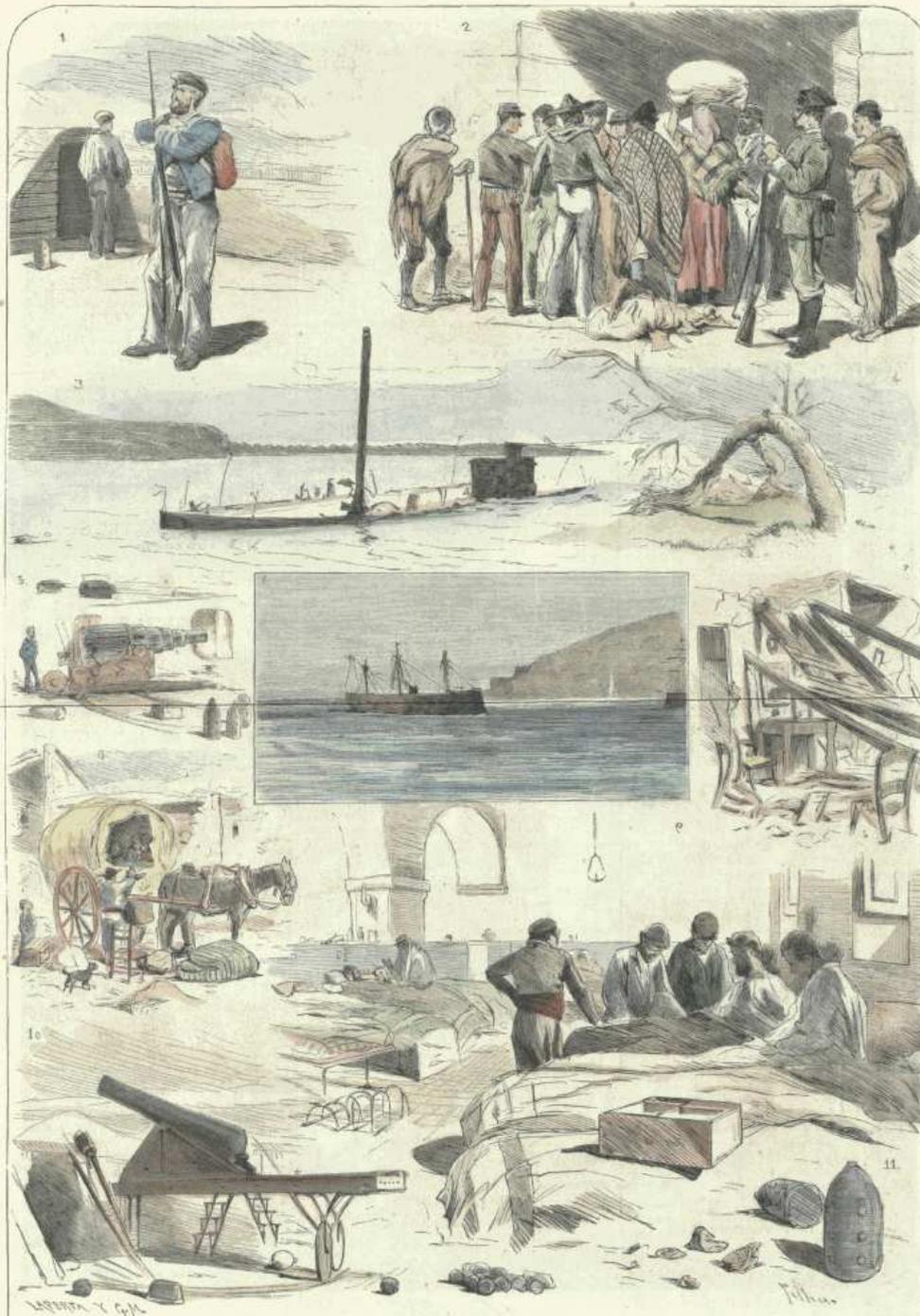
Josep Lluís Pellicer i Fenyé (1842-1901) fue un dibujante, ilustrador y pintor catalán. Durante las guerras carlistas, entre 1872 y 1876, y más tarde durante la guerra ruso-turca (1877-1878), fue cronista gráfico para diversos periódicos. No dudaba en realizar sus dibujos bélicos adentrándose en el campo de batalla, incluso en primera línea del frente, logrando una precisión y un realismo excepcionales. En margen de esta actividad de reportero de guerra, colaboró en otras publicaciones más frívolas publicando dibujos humorísticos. A partir de 1873, la revista *El Mundo cómico*, de la que era director artístico, publica semanalmente una serie de retratos realizados por **Pellicer**, titulada *Tipos de Madrid*, en la que evoca los tópicos de los madrileños. El 30 de marzo, la revista publicó dos tiras cómicas, las dos primeras de la historia del cómic español : *Por un coracero*, de **Pellicer** y *A buen pagador...* de **Francisco Cubas**.

◀ Ilustración : *Hemeroteca Digital de España*.

▲ Ilustración : [Hemeroteca Digital de España](#).

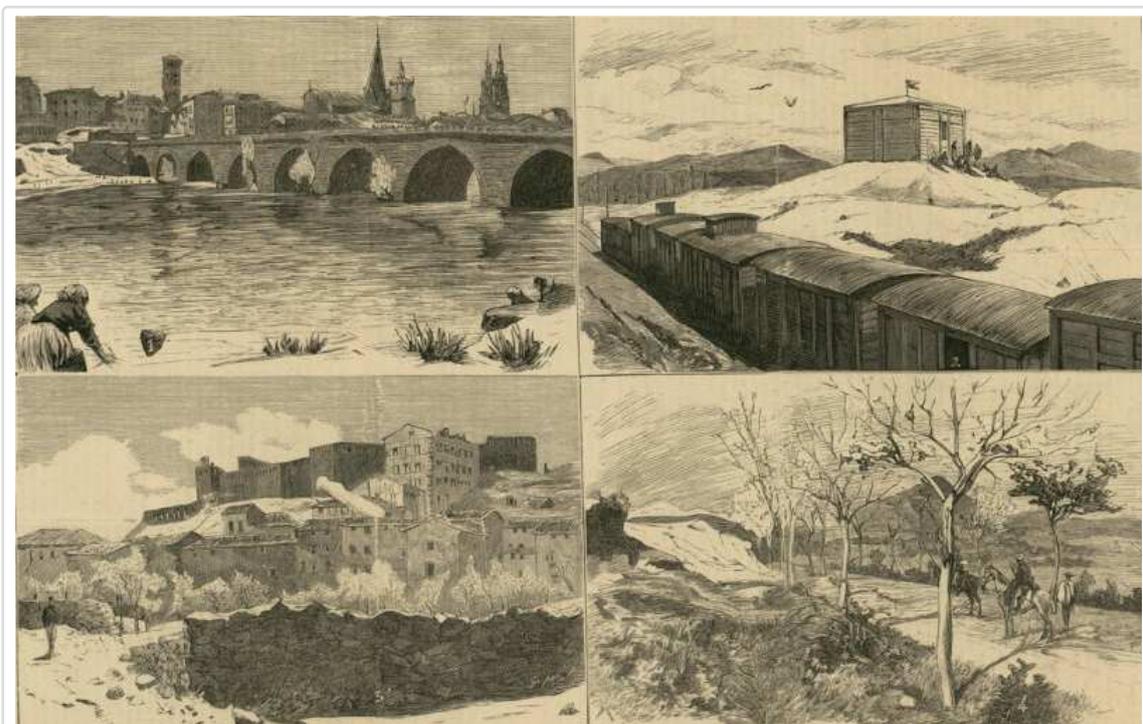
CARTAGENA—NUEVOS APUNTES DE NUESTRO COLABORADOR SE. PELLICER.

1. Tipos de presidiarios durante el sitio.—2. El registro en las puertas de la ciudad.—3. Restos visibles de la fragata *Tófano*.—4. Una víctima del bombardeo.—5. Un cañón de la *Atenas*.—6. Entrada de la *Atenas* en el puerto.—7. Interior de una casa.—8. Visita de una familia.—9. Sala de heridos en el hospital.—10. Un detalle de las murallas.—11. Proyectiles, balas, cascos de granadas, etc., que se ven por todas partes.

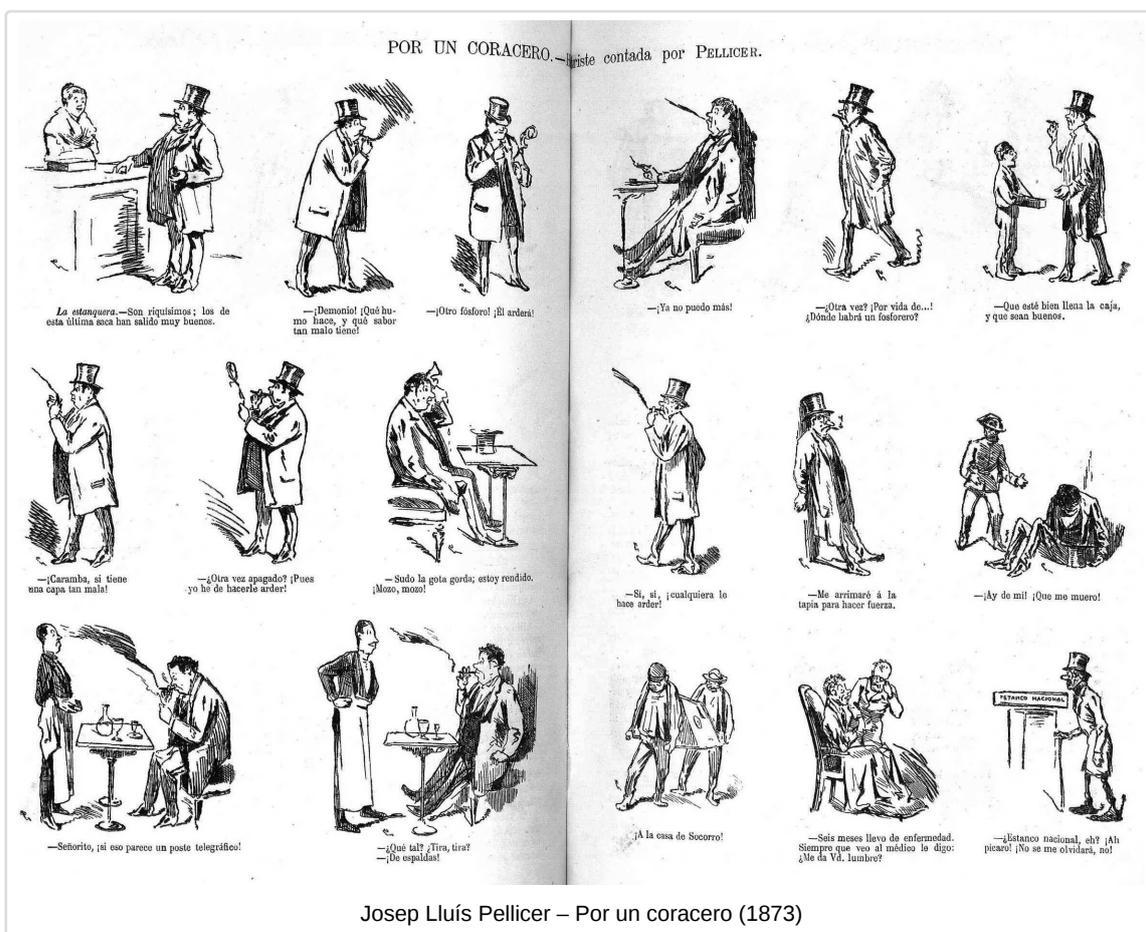
Josep Lluís Pellicer – Cartagena (S. XIX)

▲ Ilustración : Biblioteca Digital de la Región de Murcia.

Josep Lluís Pellicer – Crónica ilustrada de la guerra (1875)

▲ Ilustración : [Biblioteca Virtual de La Rioja.](#)

Josep Lluís Pellicer – Por un coracero (1873)

▲ Ilustración : [Biblioteca Virtual de Prensa histórica.](#)

AL BUEN PAGADOR..... — por CUBAS.

—Diga Vd.: si uno, despues de comer en esta fonda, no tuviese dinero para pagar, ¿qué haria Vd?

—¿Qué? Le daría un par de puntapiés.

—Pues cóbrese Vd.

Cubas — A buen pagador... (1873)

▲ Ilustración : *Biblioteca Virtual de Prensa histórica.*

Artista multidisciplinar (poeta, dramaturgo, compositor, dibujante, traductor...) el catalán **Apel·les Mestres** (1854-1936, firmaba sus obras **Apeles Mestres**) fue sobre todo un gran ilustrador. Concebía el libro como una obra de arte global, y reivindicaba el dibujo como obra de arte principal. Ilustraba sus propios poemas o **canciones**, componía la música que los acompañaría, al mismo tiempo que seleccionaba el papel y la encuadernación para lograr objetos perfectos. Un ejemplo de estas joyas bibliográficas es *Liliana*, poema escrito e ilustrado por **Mestres** en 1907, sin duda, la culminación de su arte como dibujante ilustrador : unas páginas fascinantes pobladas de gnomos, sílfides, plantas y animales del bosque. Al lado de su actividad artística « seria », **Apeles Mestres** cultivó otra faceta, la de dibujante humorístico, satirista y de historietas

gráficas. Fue colaborador, a partir de 1877, de numerosas revistas, como las catalanas *La Llumanera de Nova York*, *La Campana de Gràcia* o *L'Esquella de la Torratxa* o las españolas *La Ilustración*, *Blanco y Negro* o *El Globo*, en las que aparecieron sus viñetas y sus primeras tiras cómicas, *Últims moments d'un reo* (1879), *El Gos* (1893) o *Mis vacaciones : notas de viaje* (1900) que cuenta el irreverente viaje de dos amigos catalanes por el mundo, tira publicada en 1900 en *La Publicidad*...

Ilustración : [Biblioteca Digital Hispánica](#). ►

Apeles Mestres – Liliana (1907)

LA QUARESMA.

La quaresma segons la quitxalla.

La quaresma segons la Santa Mare Iglesia.

La quaresma del rich.

La quaresma del pobre.

La del qu'observa quaresma tol' any.

Pèls escolans.

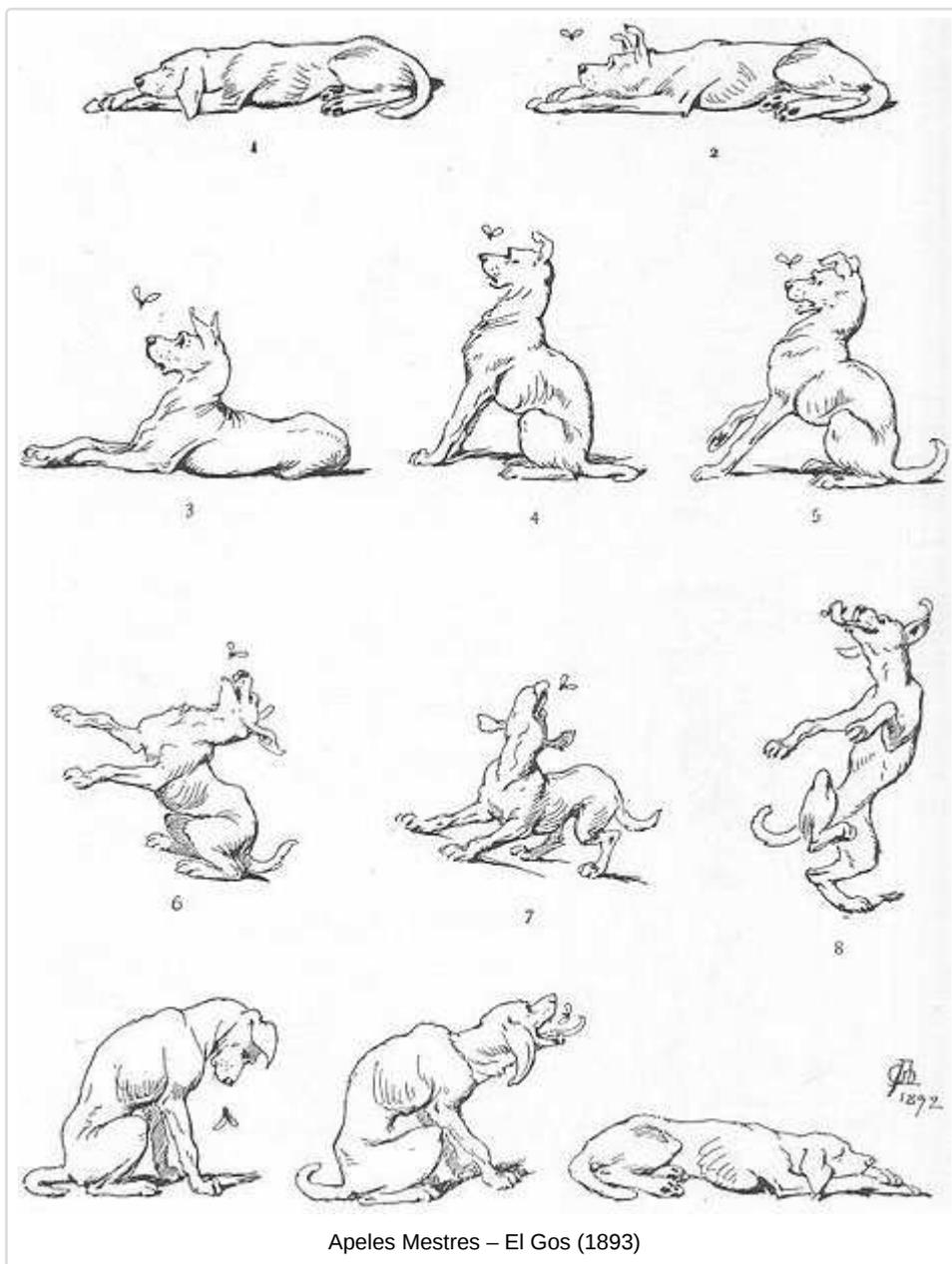
Pèl peix.

Per la carn.

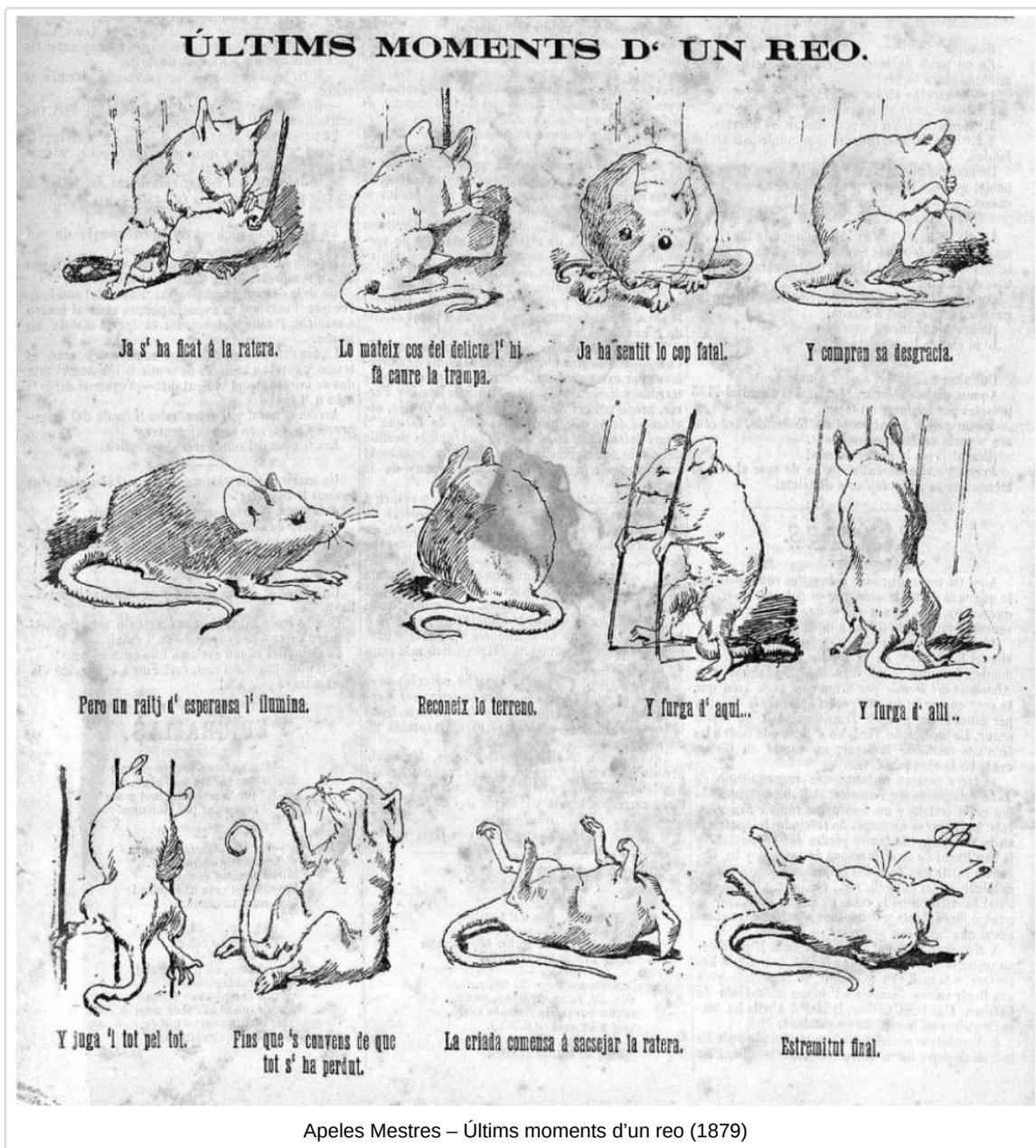
Apeles Mestres – La Cuaresma (1879)

▲ Il·lustración : Arxiu de Revistes Catalanes Antiques.

Apeles Mestres – El Gos (1893)

▲ Ilustración : [Wikimedia Commons](#).

▲ Il·lustración : *Arxiu de Revistes Catalanes Antiques.*

Más lecturas

- *The Adventures of Mr. Tom Plump* (*Las Aventuras del Sr. Tom Plump*, 185?), de **Philip J. Cozans**. Mr. Tom Plump, el protagonista de esta corta historieta infantil de seis páginas, es otro personaje al estilo **Töpffer** que va a buscar fortuna a California durante la fiebre del oro...

Il·lustración : *Beinecke Rare Book and Manuscript Library.* ►

- *The Fortunes of Ferdinand Flipper* (*Las Fortunas de Ferdinand Flipper*, 185?), de autor anónimo. Otro cómic de aventuras en la vena de los de **Töpffer**, con episodio en la California de la fiebre del oro...
- *Les Défaits des enfants* (*Los Defectos de los niños*, 1857-1862), de **Bertall** (pseudónimo de **Charles Albert d'Arnoux**, 1820-1882). Ilustrador, caricaturista, pionero de la fotografía, **Bertall** colaboró en la revista juvenil *La Semaine des enfants* (*La Semana de los niños*), ilustrando novelas por entregas y

proponiendo esta serie moralizante en la que describe situaciones provocadas por los defectos más corrientes de los niños.

- *Lack und Luck* (*Lack y Luck*), aventuras y desventuras de dos gnomos traviesos, por el ilustrador y escritor alemán **Lothar Meggendorfer** (1847-1925). **Meggendorfer** empezó en los años 1860 a publicar sus dibujos en la revista *Fliegende Blätter*, en las que destacan sus historietas protagonizadas por figuras esquemáticas, como de alambre. En 1888, crea su propia revista, *Meggendorfer Blätter*, en la que retoma sus inconfundibles historias, además de publicar las de otros artistas.

Philip J. Cozans – The Adventures of Mr. Tom Plump (185?)

