

Cuatro siglos de andanzas, aventuras y encantamientos cabalgados sobre papel impreso*

JOSÉ MARÍA TORRES PÉREZ**

PRESENTACIÓN

Los personajes del *Quijote* –que se conocían bien a sí mismos– sabían de su condición y de la trascendencia de sus acciones. El caballero nos dice de sí mismo: “soy don Quijote de la Mancha, aquel que de sus hazañas tiene lleno todo el orbe” (II, 60, p. 1008)¹. Don Quijote nos da también una visión de futuro acertada: “dichosa edad y siglo dichoso aquel adonde saldrán a luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en el futuro” (I, 2, p. 35). Sancho también atisbó esa proyección: de regreso a su aldea ambos personajes paran en un mesón y en la sala en que se alojan encuentran unas sargas viejas pintadas. Al contemplar el asunto de las pinturas –el rapto de Elena y la historia de Dido y Eneas– don Quijote dijo: “Estas dos señoras fueron desdichadísimas, por no haber nacido en esta edad, y yo sobre todos desdichado en no haber nacido en la suya: encontrara a aquestos señores, ni fuera abrasada Troya, ni Cartago destruida, pues con sólo que yo matara a París se excusaran tantas desgracias. Yo apostaré –dijo Sancho– que antes de mucho tiem-

* Actualización de “Cuatro siglos de andanzas. Ediciones ilustradas del *Quijote*”, en *La imagen del Quijote: bordados cortesanos del siglo XVIII*. Exposición celebrada en el Museo de Navarra, 18 de mayo al 17 de julio de 2005.

** Universidad de Navarra.

¹ Citamos de *Don Quijote de la Mancha*, edición y notas de Francisco Rico, Madrid, Real Academia Española, 2004.

po no ha de haber bodegón, venta ni mesón, o tienda de barbero, donde no ande pintada la historia de nuestras hazañas. Pero querría yo que la pintasen manos de otro mejor pintor que el que ha pintado a éstas” (II, 71, p. 1087). Los personajes literarios creados por Cervantes transforman la ficción en vida, y expresan y declaran sentimientos del propio autor que conoció el éxito inmediato de las primeras ediciones del *Quijote* y lo sabemos por medio del bachiller Sansón Carrasco cuando dice: “Es tan verdad, señor, que tengo para mí que el día de hoy están impresos más de doce mil libros de la tal historia: si no, dígalo Portugal, Barcelona y Valencia, donde se han impreso, y aun hay fama que se está imprimiendo en Amberes; y a mí se me trasluce que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzga” (II, 3, p. 567).

El *Quijote* tuvo una buena acogida, fue recibido como un libro de humor durante el siglo XVII, su trascendencia se limitaba a ser una parodia de los libros de caballerías. En el siglo XVIII es considerado por lectores y críticos españoles y extranjeros como obra clásica que debe ser tenida como modelo de lenguaje.

El *Quijote* desde 1605 forma parte del acervo cultural universal. Su percepción visual está al alcance de personas que incluso no han leído la novela.

PRIMERA EDICIÓN Y TEMPRANA DIFUSIÓN

La Primera Parte de *Don Quijote de la Mancha*, publicada por Juan de la Cuesta, estaba preparada en Valladolid en Navidad del año 1604, y se puso a la venta en enero de 1605. Pocas semanas después de la edición príncipe, se imprime una segunda edición que incorpora extensas adiciones².

En enero de 1605, la Primera Parte del *Quijote* (Lám. 1 y Lám. 2) comenzó a venderse en la librería madrileña de Francisco Robles³. La novela tuvo un periodo corto de gran éxito, damos a continuación cuenta de las primeras ediciones en lengua castellana: Lisboa (Jorge Rodríguez, y Crasbeeck, 1605) (Lám. 3 y Lám. 4); Valencia (Mey, 1605) (Lám. 5), Bruselas (Velpius, 1607 y 1611) (Lám. 6); Madrid (Francisco Robles, 1608, su tercera edición) (Lám. 7); Milán (Locarni y Bidello, 1610)⁴ (Lám. 8). Estas primeras ediciones se difundieron hasta el nuevo mundo, antes de que se publicara la Segunda Parte en Madrid en la imprenta Francisco Robles en 1615 (Lám. 9) y tuvo el mismo éxito de divulgación que la Primera Parte. De 1616 son las ediciones de Valencia y de Bruselas, de 1617 es la de Lisboa. De este año es la primera edición conjunta de ambas partes de Barcelona (Lám. 10). A partir de esta edición no se edita de nuevo en España hasta el 1637.

² Cfr. *ibidem*, *Don Quijote de la Mancha*, véase “Nota al texto”, pp. LXXXIV, LXXXIX, XC. También Juan Luis ALBORG. *Historia de la literatura española*, Madrid, Gredos, 1966, p. 127.

³ Hay dos ediciones, la de 1605, a las que hemos de considerar primera y segunda; la tercera edición de la primera parte es de 1608. Las tres son de Juan de la Cuesta.

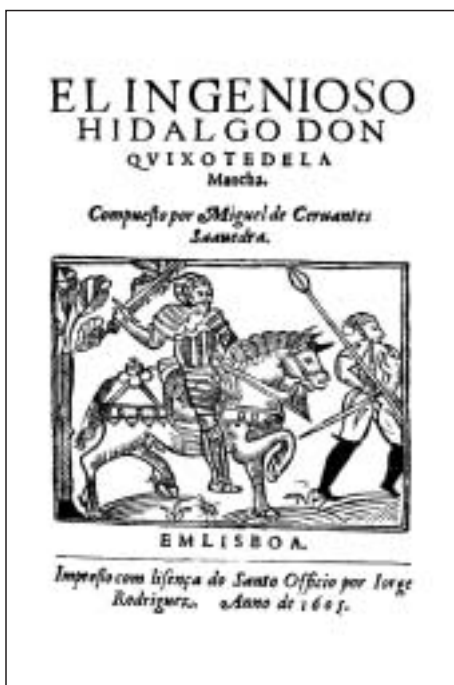
⁴ Estas anotaciones las hemos compuesto a partir de los registros bibliográficos completos que ofrece el catálogo en línea de la Biblioteca Nacional de España (BNE).

Lám. 1. Edición príncipe. 1605

Lám. 2. Segunda edición. 1605

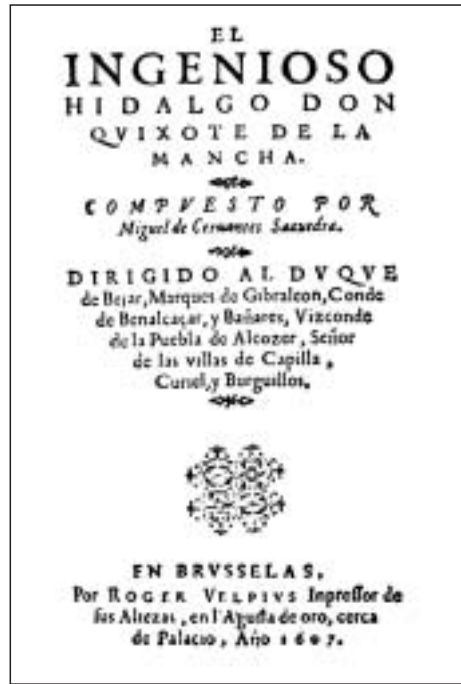
Lám. 3. Edición de Lisboa. 1605

Lám. 4. Edición de Lisboa. 1605

Lám. 5. Edición de Valencia. 1605

Lám. 6. Edición de Bruselas. 1607

Lám. 7. Tercera edición. 1608

Lám. 8. Edición de Milán. 1610

Lám. 9. Segunda parte. Primera edición. 1615

Lám. 10. Edición de Barcelona. 1617

PRIMERAS TRADUCCIONES⁵

Thomas Shelton la traduce al inglés por vez primera en 1612: *History of the valorous and witty knight-errant, Don Quixote of the Mancha*, London, printed by William Stansby, for Ed. Blount and W. Barret (Lám. 11) que, a pesar de sus defectos, sirvió de base a numerosas ediciones inglesas.

Cesar Oudin la vierte al francés en 1614: *L'ingénieux chevalier Don Quixote de la Manche...* A Paris, Chez Iean Foüet (Lám. 12), y poco después (1616) imprime una segunda edición.

⁵ La selección de las ediciones y los registros se han redactado a partir de la información gráfica proporcionada por Manuel HENRICH. "Iconografía de las ediciones del *Quijote* de Miguel de Cervantes Saavedra: reproducción en facsimile de las portadas de 611 ediciones con notas bibliográficas tomadas... de los respectivos ejemplares (Del año 1605 al 1905); Reunido y ordenado... por Manuel Henrich; precedido de un Homenaje a Cervantes, por los editores; prólogo por J. Givanel [Mas]; *Génesis del Quijote*, por [J.] MARTÍNEZ RUIZ (AZORÍN), Barcelona, Henrich...", 1905. También de la obra de Juan SUÑÉ BENAGES. "Bibliografía crítica de ediciones del *Quijote*, impresas desde 1605 hasta 1917; recopiladas y descritas por Juan Suñé Benages y Juan Suñé Fonbuena; continuada hasta 1937 por el primero de los citados autores y ahora redactada por J. D. M. Ford y C. T. Keller", Barcelona, Perelló, 1917. Otros registros proceden del Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico Español (CCPB) y del megacatálogo en línea: Universitt Karlsruhe: Karlsruher Virtuelle Katalog (KVK).

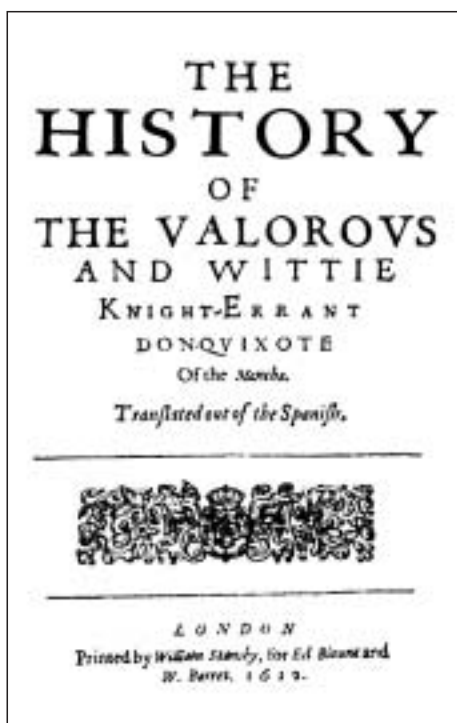
De 1618 es la traducción francesa de la Segunda Parte que lleva en la portada una xilografía que representa por primera vez a los dos personajes (Lám. 13).

La versión inglesa de la Segunda Parte aparece en 1620, que repite la xilografía de la de París.

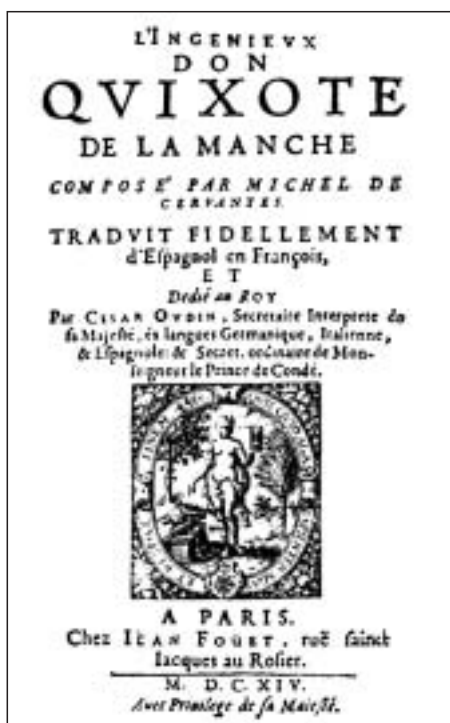
Don Kichote de la Mantzscha, das ist: Juncker Harnisch auß Fleckenland auss hispanischer Sprach in hochteutsche Vbersetzt... Franckfurt, In Verlegung Tomae Matthiae, Götzen, 1648 (Lám. 14), al parecer hubo una primera edición en 1621.

Lorenzo Franciosini la traduce al italiano en 1622: *L'ingegnoso cittadino Don Chisciotte della Mancia...* In Venecia, appresso Andrea Baba, que se anuncia en la portada como “gustosissima e di grandissimo trattenimento” (Lám. 15). En 1625 se publican en esa lengua ambas partes.

La versión holandesa lleva traducción de Lamberto van der Bos, ilustrada por grabados anónimos: *Den verstandigen vroomen ridder, don Quichot de la Mancha*; geschreven door Miguel de Cervantes Saavedra. En nu uyt de spansche in onse nederlandsche tale overgeset, door L.V.B. Tot Dordrecht, voor Iacobus Savry, 1657 (Lám. 16).

Lám. 11. Primera traducción inglesa. 1612

Lám. 12. Primera traducción francesa. 1614

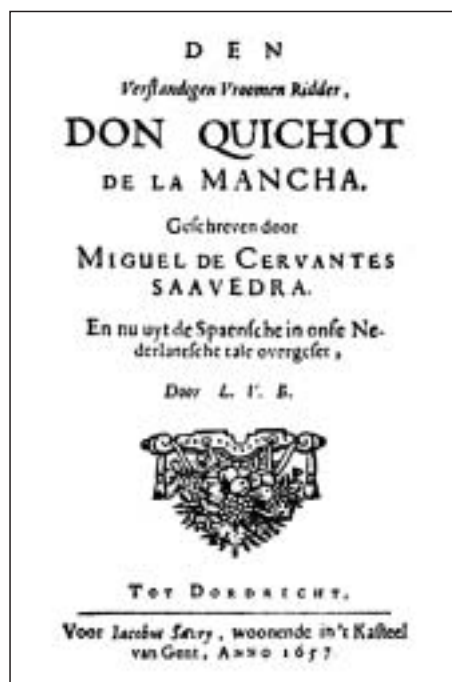
Lám. 13. Traducción francesa de la Segunda Parte. 1618

Lám. 14. Traducción alemana. 1648

Lám. 15. Traducción italiana. 1622

Lám. 16. Traducción holandesa. 1657

PRIMERAS EDICIONES ILUSTRADAS

Don Quijote y Sancho se convierten en arquetipos de categoría universal. Las primeras ediciones de 1605 de Valencia⁶, Lisboa⁷ y la de 1617 de Barcelona⁸, muestran en la portada una representación gráfica de caballeros y escuderos, pero hay que esperar hasta 1618⁹ para contemplar una estampa más atractiva, con la representación de los dos protagonistas.

Los artistas a lo largo de los siglos han interpretado los pasajes del *Quijote* conforme a un estilo y destrezas personales, pero también están en deuda con el sentir de su época: con la interpretación del sentido del texto que proponen la crítica literaria y, por supuesto, los editores. Las interpretaciones a lo largo de cuatro siglos han sido variadísimas, y se mueven entre extremos opuestos como pueden ser lo cómico, la farsa y la sátira literaria en la que se funden lo cómico y lo heroico durante el siglo XVII y buena parte del XVIII, el realismo del mundo académico del tercer tercio del siglo XVIII, y la idealización del romanticismo y el realismo decimonónico.

Los productos visuales están ahí con sus condicionamientos referidos a los dibujantes y grabadores, pero también existen los de cada lector, ya que estos pueden forjarse cuantas imágenes deseen del *Quijote*, a partir de la lectura literal del texto —suficiente para forjar la imagen—, y éste aunque flexible contiene la posibilidad de significados múltiples¹⁰.

El elevado número de ediciones baratas e ilustradas con grabados, y el de traducciones, es una muestra de la popularidad que cobró *Don Quijote*. Además de esa popularidad se nutre también el reconocimiento que adquirió al concedérsele la condición de novela clásica, apreciada sobre todo como obra de ficción cómica.

La edición madrileña de 1637¹¹ se convierte en cabeza de serie y se va reeditando muchas veces en función de la demanda a lo largo del siglo.

Pero el primer esfuerzo para representar la historia de don Quijote, aunque no pensado para ilustrar ningún libro, son *Les adventures du fameux chevalier Dom Quixot de La Manche*, con treinta y ocho estampas delineadas y grabadas por Jacques Lagniet y Jérôme David, impresas en París ca. 1650-1652. Son imágenes sueltas, reunidas en un álbum, decididas, vigorosas, que acentúan el humor cómico (Lám. 17).

⁶ *El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha*, impresso en Valencia, en casa de Pedro Patricio Mey, a costa de Iusepe Ferrer..., 1605 (BNE).

⁷ *El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha*, en Lisboa, impresso con lisença do Santo Officio por Jorge Rodriguez, 1605; y *El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha*, en Lisboa, impresso por Pedro Crasbeeck, 1605 (BNE).

⁸ *El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha*. Impresso... en Barcelona, en casa de Bautista Sorita..., a costa de Miguel Gracian..., 1617 (BNE).

⁹ *Seconde partie de l'histoire de l'ingénieux... Don Quichot de la Manche...*, Paris, Vve J. Du Clou, 1618 Catalogue Collectif de France (CCFR).

¹⁰ Patrick LENAGHAN. *Imágenes del Quijote: modelos de representación en las ediciones de los siglos XVII a XIX*: [Museo Nacional del Prado, Calcografía Nacional, 30 septiembre 2003, 7 enero 2004]. [Nueva York], Hispanic Society of America; Madrid, Museo Nacional del Prado, 2003, p. 16.

¹¹ *Primera y segunda parte del ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha*, en Madrid, en la imprenta de Francisco Martinez, a costa de Domingo Gonçalez..., 1637 (CCPB).

Lám. 17. *La locura de don Quijote*. Estampa de Lagniet y Jérôme David. 1650

Don Quijote es traducido al holandés por Lamberto van der Bos en 1657. Esta edición príncipe une a la novedad del idioma la incorporación por vez primera de imágenes debidas a Jacob Savery (Lám. 18). La edición tuvo enorme éxito y las estampas fueron muy copiadas. Frederic Bouttats (Lám. 19) se sirve de ellas para la primera edición castellana ilustrada que se publica en Bruselas por Mommaert en 1662¹², que a su vez se convierte en cabeza de serie de otras ediciones.

De 1674 es la primera edición española ilustrada con grabados, impresa en Madrid por Andrés García de la Iglesia¹³, lleva frontispicios y estampas grabadas en cobre por Diego de Obregón (Lám. 20), imitando las ilustraciones de la primera edición holandesa.

¹² *Vida y hechos del ingenioso Cavallero don Quixote de la Mancha*, en Bruselas, en la imprenta de Juan Mommarte, 1662 (CCPB).

¹³ *Vida y hechos del ingenioso cauallero don Quixote de la Mancha*, en Madrid, por Andres Garcia de la Iglesia, a costa de D. Maria Armenteros..., 1674 (CCPB).

Lám. 18. *El manteamiento de Sancho*. Grabado por Jacob Savery. 1657

Lám. 19. *Don Quijote armado caballero*. Grabado por Frederic Bouttats. 1662

Lám. 20. Primera edición española ilustrada con grabados de Diego de Obregón. 1674

Las ediciones madrileñas de 1706 de Antonio González de Reyes derivan de la edición holandesa por copia de la madrileña de 1674. Lo mismo ocurre con la de Francisco Laso de 1714 (Lám. 21) con estampas más desgastadas. La edición promovida por la Hermandad de San Jerónimo de Madrid en 1723, sigue la edición madrileña de 1714 con los mismos grabados pero más borrosos.

Por último la edición de la imprenta de la Viuda de Blas en Madrid (1730), sigue la de Bruselas de 1662, lleva treinta y cinco láminas muy toscas y borrosas por reutilización de los cobres de Obregón.

Lám. 21. Edición de Francisco Laso. 1714

OTRAS TRADUCCIONES¹⁴

Johann Ludwid du Four publica en 1687 una nueva edición alemana ilustrada por copias de Bouttats. Del mismo año es una nueva versión inglesa traducida al inglés por John Phillips. Otras traducciones son las de Motteux (entre 1700-1703) y la de Stevens (1706).

En el siglo XVIII se traduce a otros idiomas: danés, cuya traducción se debe a Dorotea Biehl, el título es *Den Sindriige Adelsmand Don Quixote af la Manchas*; Oversat af Charlotta Dorothea Biehl. Uden Udgate, revideret af F.L. Liebenberg. Med Billeder af... W. Marstrand. Kjöbenhavn, Trykt paa Gyldendals..., 1776-1777 con biografía traducida de la de Gregorio Mayans i Siscar.

En portugués: *O engenoso fidalgo Dom Quichote de la Mancha...* Lisboa, na Typografia Rollandiana, 1794, es una traducción anónima, que incluye un retrato de Cervantes grabado por Debric.

¹⁴ Vid. nota núm. 5.

En ruso: *Don Kishot La Mankhskii...* Moscú, 1815. Versión de Jacobsky a la vista de la francesa. Lleva láminas copiadas de la edición de París de 1739.

En sueco: *Don Quixotte af la Mancha: första denle översattning*. Stockholm, Tryck i Kumblinska Tryckeriet, 1802 y *Don Quixotte af Mancha lefverne och bedrifter*; af Miguel de Cervantes Saavedra. Öfversättning ifrån spanska originalet af J.M. Stjernstolpe. Stockholm, Tryckt hos direct. Henrik A. Nordström..., 1818-1819.

En húngaro: *Don Quichotte á hires Manchai lovag*. Spanyol eredeti mu Cervantestöll, Florian után franciából magyarna fordította Horváth György. Első Rész. Kecskeméten, Szilady Károly betuivel és költségén, 1850 y 1853.

En polaco: *Don Kiszot z Manszy*: przeklad W. Zakrzewskiego; ilustracya Tony Johannot. Warszawa, S.H. Merzbacha, 1855.

En griego: *Don Kichotes ho Mankesios...* En Atenas, Nicolaido y Filadelfos, 1860.

Al fin del siglo XIX y durante el XX se ha traducido a otras lenguas cultas y otras susceptibles de escritura impresa, incluidos idiomas como el turco (1868), finlandés (1877), croata (1879), catalán (1882), serbio (1882), japonés (1896), bohemio (1898-1899), vasco (1904), hebreo (1907), árabe e indonesio (1923), persa, gaélico, noruego, estonio, javanés, tagalo, tibetano, etc., más recientemente.

Ha sido la obra más traducida en el mundo después de la Biblia, por lo que se le ha concedido la consideración de la novela universal.

SEGUNDAS EDICIONES ILUSTRADAS

Interesante por ser el primer *Quijote* ilustrado en Inglaterra, es la edición impresa en Londres por Hodgkin en 1687, acompañada de dieciséis grabados anónimos y traducida al inglés por John Phillips. Presenta imágenes que se corresponden con la visión de la comedia vulgar en la novela (Lám. 22).

Otra importante edición del *Quijote* del siglo XVII es la de Amberes del taller de imprenta de Jerónimo y Juan Bautista Verdussen del año 1672-1673 (Lám. 23). En la portada se indica “nueva edición, corregida e ilustrada con treinta y dos diferentes estampas muy donosas, y apropiadas à la materia” que incluyen la copia de dieciséis imágenes de los volúmenes publicados en Bruselas por Jean Mommaert en 1662, y otras dieciséis de Frederik Bouttats, que crea estampas de composición más compleja, adaptándose a los personajes del *Quijote*, pero separándose de la ambientación española, que resulta en la estampa más próxima a lo flamenco e inglés. A partir de esta fecha se prodigan las impresiones de *Don Quijote* con ilustraciones.

La enorme popularidad traspasa el siglo y además se incrementa y consolida el número de bellas ediciones ilustradas, algunas de gran calidad, también en colecciones de tapices realizados en Inglaterra, Francia, Países Bajos y España. Al comienzo de siglo las imágenes siguen marcando el aspecto cómico, pero rehuyen la burla ya que se prefiere la parodia.

Charles-Antoine Coypel, magnífico pintor de cartones para tapices, dedica buena parte de su producción a dibujar escenas de la *Historia de don Quijote*. Comprendió que las estampas constituían un medio eficaz en la

transmisión visual y él mismo supervisó las series de lujo que se pasaron a grabado. En 1725 se publicaron las primeras veintidós estampas, con escenas cortesanas que reflejan el gusto francés por lo galante, que suponen un cambio importante en la representación de don Quijote. Esa serie alcanzó una pronta popularidad a través de la difusión por copia o interpretación, debida a muchos grabadores¹⁵. Entre las de las ediciones con ilustraciones por dibujo de Coypel están la de Gosse y Moetjens (La Haya, 1744) con grabados de Folkema, Fokke y Tanjé (Lám. 24). La de Hondt (La Haya, 1746), y las novelas publicadas por Arkstée & Merkus (Amsterdam y Leipzig, 1768)¹⁶, todas con estampas de notable calidad, que a su vez fueron reimpresas y copiadas muchas veces.

Edición especialmente significativa es la impresa en Londres por Thonson en 1738 al cuidado del editor Lord Carteret¹⁷ (Lám. 25), que trata la obra de Cervantes como un clásico de la literatura mundial. Va precedida de una biografía redactada por Mayans i Siscar. La edición cuidada y de lujo lleva casi setenta grabados a toda página, dibujados por John Vanderbank (Lám. 26), grabados por William Hogart, Gerard Van der Gucht, B. Baron, Claude du Bosc y George Vertue. Los editores Carteret y Oldfield seleccionaron los temas que debían de dibujarse con elegancia, gracia y decoro. Thonson reeditó la obra en 1742, 1749 y 1756.

En 1775 Tobias Smollett tradujo el *Quijote* a la lengua inglesa, después impreso por Strahan y Rivinton, e ilustrado con veintiocho grabados debidos a Haynann.

De 1780, impresa en Leipzig, es la traducción a la lengua alemana de Bertuch, con estampas dibujadas por Daniel Chodowiecki y grabadas por Daniel Berger, que muestran el extraño humor y la ironía (Lám. 27) de este espléndido y demandado dibujante por la industria gráfica alemana.

En España las ediciones de Ibarra (1771)¹⁸ y de Sancha (1777)¹⁹ con grabados de Manuel Monfort (Lám. 28) son magníficas y abren las puertas a la gran edición de la Academia.

¹⁵ Cfr. Patrick LENAGHAN, *Imágenes del Quijote... op. cit.*, pp. 150-52.

¹⁶ *Vida y hechos del ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha*. En Haia, por P. GOSSE y A. MOETJENS, 1744. Les principales aventures de l'admirable Don Quichotte, représentées en figures par Coypel, Picart Le Romain, et autres habiles maîtres; avec les explications des XXXI planches de cette magnifique collection, tirées de l'original espagnol de Miguel de Cervantes. A La Haie, Chés Pierre de Hondt, 1746. De Voornaamste Gevallen Van den Wonderlyken Don Quichot, door den Beroemden Picart den Romein, En adere voornaame Meesters, in XXXI Kunstplaat, na de Uitmuntende Schilderyen van Coypel, in't Koper Gebragt, Beschreeven op een'vryen en vrolyken trant door Jacob Campo Weyerman; en door den Zelfden met Gedichten ter Verklaaring van iedere Kunstprint, en het Leeven van M. de Cervantes Saavedra. In Hage, By Pieter de Hondt, 1746. Nouvelles de Michel de Cervantes Saavedra ... A Amsterdam et a Leipzig: chez Arkstée et Merkus, 1768 (CCPB).

¹⁷ *Vida y hechos del ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha...*, Londres, J. y R. Tonson, 1738. Union catalogue online catalogues of 24 major university research libraries in the UK and Ireland (COPAC).

¹⁸ *Vida y hechos del ingenioso Caballero Don Quixote de la Mancha...*, Madrid, por D. Joachin de Ibarra..., a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reyno, 1771 (CCPB).

¹⁹ *Vida y hechos del Ingenioso Caballero Don Quixote de la Mancha...*, Madrid, en la Imprenta de Antonio de Sancha: a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reyno, 1777 (CCPB).

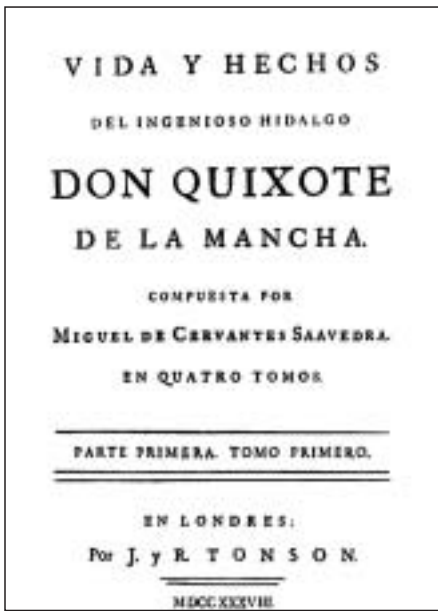
Lám. 22. *La aventura del barco encantado*. Londres, 1687

Lám. 23. Edición de Verdussen. 1672-1673

Lám. 24. *Sancho sin el rucio*. Según dibujo de Coppel. 1744

Lám. 25. Edición de Londres por Thonson. 1738

Lám. 26. *Don Quijote llega a la venta.* Dibujo de Vanderbank y grabado de Hogart. Londres, 1738

Lám. 27. *La aventura de los molinos.* Dibujo de Chodowiecki y grabado de Berger. 1780

Lám. 28. *La carreta de las Cortes de la Muerte.* Grabado por Manuel Monfort. 1777

EDICIONES ACADÉMICAS ESPAÑOLAS²⁰

De mayor relieve es la edición académica española de 1780: “siendo muchas las [ediciones] publicadas del *Quijote* no hay ninguna buena ni tolerable”, en palabras de la Academia, por lo que acordó “hacer una impresión correcta y magnífica...”. El texto “puro y correcto” se tomó de la segunda impresión de la edición príncipe de 1605, para la Segunda Parte el de la edición valenciana de Patricio Mey de 1616 cuyas variaciones fueron conservadas, y sin perder de vista las excelentes ediciones de Londres (1738) y de la Haya (1744).

La edición del *Quijote* de 1780 es una edición de lujo, impresa en papel fabricado *ex profeso*, como también los tipos se fundieron *ex novo*. La impresión se le encarga a Joaquín Ibarra²¹, que tanta gloria había conseguido con la impresión de *La conjuración de Catilina y la guerra de Yugurta* (1772). Las más bellas obras salidas de su taller, las mejor impresas en España y, por tanto, obras maestras de la tipografía europea.

La obra de los dibujantes es diversa en mérito y también en número. Antonio Carnicero (Lám. 29) dibujó 19 estampas y el frontis de los dos primeros tomos; José del Castillo (Lám. 30) siete estampas y el retrato de Cervantes; Bernardo Barranco dos estampas; Jerónimo Gil y José Brunete una estampa cada uno; y Gregorio Ferro y Pedro Arnal el frontispicio de los tomos tercero y cuarto. Todos se sujetan a la articulación narrativa, a los dictados académicos y siguen de cerca los dibujos de Coypel y de Vanderbank. Los grabadores son Joaquín Ballester Ballester, Juan Barcelón Abellán, Juan Cruz Cano y Olmedilla, José Joaquín Fabregat, Fernando Selma, Juan Minguet, Pedro Pascual Moles, Francisco Muntaner, Juan Bernabé Palomino, Manuel Salvador Carmona y Fernando Selma²². Las estampas se reproducen en las ediciones de Sancha y de la Imprenta Real de 1797, en la castellana de Leipzig de 1800 y 1810, en la de París-Londres de 1814 a menor escala, y en la madrileña de 1862.

El *Quijote* de la Academia es una obra bella en la que el texto y la imagen se funden. Las ilustraciones superan una función decorativa: vienen a constituir un complemento visual al texto y magnifican esta edición.

La segunda y tercera edición de la Academia son las de 1782 y 1787²³, que fueron llamadas por los propios académicos los *Quijotes chicos*. La de 1782 toma los preliminares y el texto del *Quijote grande*, se hace una tirada de cuatro mil ejemplares “para que el público pudiese tenerla por un precio moderado...”. Y aunque se había proyectado sin estampas, “consideraron los académicos que el público estaba acostumbrado ya a ver siempre la historia de don Quijote con láminas”, por lo que resolvieron ponérselas, “y que fuesen bien trabajadas”.

²⁰ Para la descripción histórica *vid.*: Armando COTARELO VALLEDOR, *El Quijote académico: oración inaugural del curso 1947-48 leída ante el Instituto de España... en la Real Academia Española*, Madrid, Instituto de España, 1948 (Impr. Editorial Magisterio Español) y Ángel GONZÁLEZ PALENCIA. “Las ediciones académicas del *Quijote*”, en *Revista de la Biblioteca, Archivos y Museos*, 16, 1947, 55, pp. 123-196.

²¹ *El ingenioso hidalgo don Quixote de La Mancha*, nueva edición corregida por la Real Academia Española, en Madrid, por don Joaquín Ibarra ..., 1780, Biblioteca de la Universidad de Navarra (UN).

²² Para las biografías y las imágenes ver: José María TORRES PÉREZ, y María CALONGE, Ediciones académicas del *Quijote*, <http://www.unav.es/biblioteca/fondoantiguo/hufaexp05p01.html>

²³ *El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha*, nueva edición corregida por la Real Academia Española... En Madrid, por Don Joachin Ibarra, Impresor de Camaras de S. M..., 1782 (CCPB). *El ingenioso hidalgo don Quixote de La Mancha*. Tercera edición corregida por la Real Academia Española. Madrid, en la imprenta de la Academia, por la Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, 1787 (UN).

Lám. 29. *Sancho Panza presenta a don Quijote a la encantada Dulcinea*. Dibujo de Antonio Carnicero y grabado de Juan Barcelón, 1780

Lám. 30. *La aventura de Puerto Lápice*. Dibujo de José del Castillo y grabado de Salvador Carmona. 1780

La edición de 1787 lleva en la portada indicación de ser la tercera de la Academia y reproduce su escudo con el lema “Limpia, fija y da esplendor”, que falta en las anteriores. Esta nueva edición es conforme en texto e imágenes a la de 1782.

Todos los dibujos se encargaron a Isidro y Antonio Carnicero, que fueron seis por tomo. El pasaje más espontáneo de la serie es el *El manteamiento de Sancho*. Hay que destacar también *La aventura de los molinos de viento* (Lám. 31) por la composición en diagonal más atrevida, y por el poder visual que esta escena ha tenido hasta nuestros días.

Los ejemplares de las ediciones de 1782 y 1787 se agotaron, por lo que la Academia acordó editar de nuevo el *Quijote chico*, con letra de breviario ilustrado solo por el retrato de Cervantes y viñetas en las cabeceras. Encargó su impresión al taller de Ibarra. Pero el proyecto fue paralizado al anunciar Gabriel de Sancha la nueva edición²⁴, corregida, mejorada con nuevas notas, viñetas, análisis y con la biografía de Cervantes actualizada por Juan Antonio Pellicer. Las ilustraciones llevan dibujos de José Camarón y Boronat, Agustín Navarro, Luis Paret y Alcázar y grabados de Juan Moreno Tejada (Lám. 32) y Rafael Jimeno.

En 1802 comienza a trabajar una comisión formada por académicos que acordaron ajustar la ortografía a las normas de la Academia, suprimir las variantes de la edición valenciana de 1616, cotejar con las ediciones de Bowle (1781) y Pellicer (1797).

²⁴ *El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha*, Madrid, por Gabriel de Sancha, 1798 (CCPB).

Lám. 31. *La aventura del rebuzno*. Dibujo de Isidro y Antonio Carnicero. 1782

Lám. 32. *Don Quijote y Sancho derribados de Clavileño*. Dibujo de Luis Paret y grabado de Juan Moreno de Tejada. 1728

La situación política impidió el funcionamiento de la Academia hasta 1815, año en que se nombra para proseguir la tarea a Martín Fernández de Navarrete, que escoge los pasajes para las nuevas láminas, reforma el mapa de la ruta de don Quijote y añade una *Vida de Cervantes* escrita por él. El nuevo *Quijote* (1819)²⁵ supera en la riqueza del texto y láminas a los anteriores. Las estampas fueron dibujadas por José Ribelles. Las diez primeras fueron grabadas por Tomás López Enguidanos (Lám. 33), las demás después de su fallecimiento por Carlos Blanco. El tomo V lleva tres árboles genealógicos de la familia de Cervantes, copia de su retrato y de su firma que fueron grabados por Ametller. Está formado por cuatro elegantes volúmenes más un quinto complementario, impreso en buen papel, con buenos tipos y cuidada impresión. La Academia aprobó escribir en la portada *Quixote con j*, y con ello el nombre quedó fijado definitivamente.

DESTACADAS EDICIONES DEL SIGLO XIX

En el siglo XIX, *Don Quijote* empieza a ser valorado desde la óptica del romanticismo y el historicismo. Estos movimientos enfatizan lo heroico e idealista, así Don Quijote se convierte en símbolo del hombre que lucha por unos ideales del espíritu. De alguna forma deja de ser un sujeto loco y cómico, para darnos otra visión y proponerlo como modelo de comportamiento para los hombres.

²⁵ *El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha*. Madrid, en la Imprenta Real, 1819 (CCPB).

La crítica literaria desde dentro de esa cultura a la que pertenecían los historiadores y lingüistas hace una interpretación amable y le sitúa en un contexto nacional. Y aunque ya era conocido, al *Quijote* se le considera precursor de las grandes novelas del siglo XIX.

Las representaciones icónicas del *Quijote* tienen relación con la evolución alcanzada por la pintura de historia. De alguna forma se trata de convertir lo irreal en una realidad palpable. Los protagonistas de la escena parecen atrapados en el desarrollo del paisaje, y estas formaciones vegetales se prefieren si están tomadas de los parajes novelados, vuelven otra vez las representaciones de arquitecturas medievales y renacentistas.

Resulta imposible separar la imagen de las nuevas ediciones, y éstas nos son más conocidas por los nombres de los ilustradores que por los de los traductores y editores.

Buenas ediciones son las de Londres²⁶ (1819) con traducción de Mary Smirke e ilustrada con cincuenta grabados al acero sobre dibujos de R. Smirke, F. Engleheart, R. Golding, A. Smith, etc., que se mueven en la órbita romántica (Lám. 34). La edición parisina de Ochoa publicada en 1844²⁷. Y la prologada por Ticknor de Nueva York en 1860²⁸.

Dos dibujantes destacan en todo el siglo, contribuyendo con sus diseños a ennoblecer buen número de ediciones del *Quijote* en todos los países. Tonny Johannot (Lám. 35) aparece por primera vez en la elegante edición parisina de Dubochet en 1836. El libro lleva más de setecientas estampas xilográficas que alcanzaron un éxito considerable. Los editores europeos se apresuraron en reproducir esas estampas. La edición barcelonesa salida de la imprenta de Antonio Bergnes en 1839-1840, lleva ochocientas xilografías abiertas sobre dibujos de Johannot. Las traducciones rusa y serbia de 1895 también se ilustran a partir de sus dibujos. Y entre estas fechas extremas al menos hay otras veinte ediciones que registran su nombre²⁹. El dibujante sabe hacer una buena secuencia de imágenes, dispuestas entre el texto, ofrecen un reportaje lleno de humor y unas bellas ilustraciones que hacen que los libros sean visualmente muy atractivos.

Célestin Nanteuil ilustra la novela de Cervantes impresa en Madrid por P. Mellado en 1855 con cuarenta y ocho cromolitografías en las que combina detalles realistas y crudeza (Lám. 36).

²⁶ *Don Quixote de La Mancha*, translated from the Spanish of Miguel de Cervantes Saavedra; embellished with engravings from pictures painted by Robert Smirke... London, printed for T. Cadell and W. Davies, by W. Bulmer and Co..., 1818 (COPAC).

²⁷ [El] *Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha*. Nueva edición corregida... por don Eugenio de Ochoa. Paris, C. Hingray, 1844 (CCFR).

²⁸ *El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha*. Según el texto corregido y anotado por... Ochoa. [Nueva ed. americana acompañada de un ensayo histórico sobre la vida y escritos del *[sic]* Cervantes] por... Jorge Ticknor... Nueva York, D. Appleton y Compañía, 1860 (BNE).

²⁹ Las ediciones son: Barcelona, Bergnes, 1839-1840; Madrid, Gaspar y Roig, 1847; Sevilla, Tena, 1854-1855; Madrid, Librería española, 1857; Barcelona, Plus Ultra, 1857; Madrid, Murcia y Martí, 1862; Madrid, Jubera, 1867; Lisboa, Typographia Universal, 1853; París, Dubochet, 1836-1837, 1840 y 1845; París, Hetzel, 1877; Milán, Ubicini, 1841; Londres, 1837-1839 y 1853; Londres, Ward, 1870; Haarlén, Kruseman, 1859; Pforzheim, Fink, 1839; Stuttgart, 1837-1839, 1870 y 1892; Atenas, Georgioy D. Jese, 1896; San Petersburgo, 1895; Beograd, 1895; Kecskemét, 1850-1853 y México, 1842. *Vid. Catálogo de la exposición celebrada en la Biblioteca Nacional en el tercer centenario de la publicación del Quijote.*

Lám. 33. *Cardenio aporrea a don Quijote*. Grabado por Tomás López Enguidanos. 1812

Lám. 34. *La aventura de los molinos*. Dibujo de Robert Smirke. 1819

Lám. 35. *Don Quijote alancea al ejército de ovejas*. Dibujo de Johannot 1836

Lám. 36. *Sancho Panza presenta a don Quijote a la encantada Dulcinea*. Célestin Nanteuil. 1855

De entre las ediciones españolas cabe mencionar la comentada por Clemencín, impresa en la Oficina de Aguado, en seis volúmenes (1833-1839)³⁰, innovadora en la interpretación del texto, con retrato del comentarista pintado por Madrazo, litografiado por Jorro.

La de la imprenta de Tomás Gorchs de Barcelona de 1859 es una buena edición con ilustraciones dibujadas por Madrazo, Espalter, Ferrant, Montañés, Lorenzale, Murillo, Ribera, Fluyxench y Planas, grabados al acero por Hortigosa, Estevanillo, Martínez, Roca y Fatjó.

La de Hartzenbusch trasladó la imprenta de Ribadeneyra a Argamasilla de Alba en 1863 por estimar que en este lugar Cervantes escribió el *Quijote*. De interés es la reproducción fototipográfica de las ediciones príncipes de las dos partes publicadas por López Fabra, complementada en 1874 con el tomo III: notas de Hartzenbusch y en 1879 con el tomo IV con reproducción heliográfica y fototipográfica de cien láminas seleccionadas de sesenta ediciones.

Magnífica y bella es la obra editada en Edimburgo en 1879, traducida a la lengua inglesa por Motteux, impresa por Paterson con hermosos tipos, magnífico papel, embellecida por treinta y siete aguafuertes obra de Adolphe Lalauze que demuestra gran dominio de la técnica, que trata con aire solemne a los personajes (Lám. 37). La traducción de 1880 es la obra impresa por Wyman & Sons, traducida por Motteux, con notas y biografías de Cervantes por John G. Lockhart, ilustrada con dieciséis aguafuertes de Ricardo de los Ríos de gran belleza, que parecen reconstrucciones históricas independientes, desligados de la novela pero con paisajes más auténticos.

Otra figura de mayor renombre es Gustavo Doré, ilustrador de libros desde finales del siglo XIX, con una proyección universal durante todo el siglo XX, y que ya ha inaugurado el XXI. Es un magnífico dibujante de inspiración romántica que trasciende con su sabiduría épocas y estilos. Doré había viajado a España y conocía la realidad española. En opinión generalizada es el mejor ilustrador del *Quijote* de todos los tiempos.

Las ilustraciones de Doré (Lám. 38) aparecen por primera vez en el año 1863 en la edición parisina de Hachette traducida por Viardot, con 377 estampas xilográficas más 120 ilustraciones a toda página grabadas por Henry Pisan. Conocidas son las ediciones de lujo españolas, la primera de todas es la de Barcelona salida de la imprenta del heredero de Pablo Riera entre 1875-1876, seguida de otras impresas en 1880-1883, 1881, 1884, 1892-93. Las ediciones europeas, en un rápido recorrido son: Madrid, 1880, 1885-1886, 1887 y 1894; Sevilla, 1888-1889; Valencia, 1892; París, 1863, 1869 y 1893; Londres, 1864, 1885 y 1867; Roma, 1888, Milán, 1880-1881; Oporto, 1876; Amsterdam, 1898; Berlín, 1868-1869; Leipzig, 1887-1894, 1891-1892 y 1893; Tergeste, 1864; Budapets, 1893³¹.

³⁰ *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, comentado por don Diego Clemencín*, Madrid, E. Aguado, 1833-1839 (BNE).

³¹ Vid. *Catálogo de la exposición celebrada en la Biblioteca Nacional en el tercer centenario de la publicación del Quijote*.

Lám. 37. *La aventura del barco encantado*. Grabado por Adolphe Lalauze. 1879

Lám. 38. *La locura de don Quijote*. Dibujo de Gustavo Doré. 1863

EDICIONES DEL SIGLO XX

Doré ocupa todo el siglo XX de toda la geografía mundial. Como muestra significativa basta decir que el catálogo en línea de la Biblioteca Nacional de España cuenta con 113 registros bibliográficos en los que se le menciona como ilustrador.

Un texto más depurado ofrecen las ediciones al cuidado de: Diego Clemencín (1833-1839), Adolfo Bonilla y San Martín (1875-1926) Francisco Rodríguez Marín (1911-1913), Rudolph Schevill (1928-1941), Vicente Gaos (1919-1980) y más recientemente Martín de Riquer (1914-), Francisco Rico (1942-), Florencio Sevilla Arroyo, Robert M. Flores, etcétera.

Notabilísima y muy difundida fue la edición del Patronato del IV Centenario de Cervantes, con nuevo aparato crítico y más de mil notas nuevas redactadas por Francisco Rodríguez Marín, publicada en Madrid en 1947, con ilustraciones de Gustavo Doré.

Dos ediciones magníficas son la de Vicente Gaos, en tres tomos, 1980, 1987 (varias) y 2002 y las de Francisco Rico, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 que están llamadas a perpetuar la memoria de la novela.

Atendiendo a los ilustradores: Picasso, Dalí, Saura, Mingote y otros han ilustrado el *Quijote*, por lo general en ediciones notables, también en dibujos sueltos.

Picasso se ocupa de don Quijote a mediados de 1950 (no se puede desligar estilísticamente de la serie de toros realizada en 1957). La iconografía de don Quijote y de Sancho resuelta con una sensibilidad progresista con la que

inaugura un nuevo canon quijotesco, elaborado a base de grafismos formados por siluetas logradas por medio de grandes manchas de tinta.

En 1945 Salvador Dalí, atraído y fascinado por la personalidad de don Quijote, realizó 38 dibujos y acuarelas para ilustrar la primera parte del Quijote, una serie de gran valor propiedad de la Fundación Gala-Salvador Dalí. Estas 38 ilustraciones, a las que se han añadido 5 dibujos preparatorios, han sido intercaladas en la Primera parte del Quijote e iluminan pasajes de la obra en un bello libro editado en Barcelona en 2003. El principal interés de esta edición está en las ilustraciones de Dalí, que presenta en diversas técnicas variaciones sobre un tema, casi siempre con mesura, rozando pocas veces el gusto por lo excéntrico. Resulta excelente en las 38 ilustraciones (Lám. 39) y magnífico en los dibujos preparatorios.

Lám. 39. *La aventura de los molinos*. Salvador Dalí. 1945

Las ediciones de Antonio Saura, con texto fijado y comentado por Martín de Riquer, están publicadas en Barcelona por el Círculo de Lectores en 1987 y 2002 y por Nueva Galaxia Gutenberg en 2001. La edición de 1987 obtuvo la medalla de plata en el certamen *Schonste Bücher aus aller Welt* organizado por el Gremio de Libreros y el Consejo Municipal de Leipzig. Además de expresar en papel su visión personal del *Quijote*, Saura volcó en las ilustraciones muchas de sus propias obsesiones (Lám. 40), que se convirtieron en arquetipo de su obra.

Más reciente es la edición anotada por Martín de Riquer ilustrada con 600 dibujos de Antonio Mingote (Barcelona, Planeta, 2004), edición de lujo, limitada, ilustrada por el dibujante y académico Antonio Mingote, con prólogo de honor de S. M. el Rey. Mingote no se queda en lo cómico sino que demuestra conocer el texto cervantino, pretendiendo hacer personajes más cercanos e íntimos (Lám. 41).

Cuatro siglos después la simpatía hacia las personas y hazañas de don Quijote y Sancho podríamos describirla con palabras del capítulo 58 de la Se-

gunda Parte tantas veces impresas: “[Don Quijote] es el más valiente, y el más enamorado, y el más comedido que tiene el mundo, si no es que nos miente y nos engaña una historia que de sus hazañas anda impresa y yo he leído. Yo apostaré que este buen hombre que viene consigo es un tal Sancho Panza, su escudero, a cuyas gracias no hay ningunas que se le igualen”.

“Así es la verdad, dijo Sancho: que yo soy ese gracioso y ese escudero que vuestra merced dice, y este señor es mi amo, el mismo don Quijote de la Mancha historiado y referido” (II, 58, p. 1.102).

Cuatro siglos de andanzas, aventuras y encantamientos cabalgados sobre papel impreso en miles de ediciones salidas de tan diversos territorios.

Lám. 40. *El caballero de la Triste Figura*. Antonio Saura. 1987

Lám. 41. *La aventura del rebuzno*. Antonio Mingote. 2004