

Las ilustraciones de Adrien Marie en *La Edad de Oro*

Alejandro Herrera Moreno

Fundación Cultural Enrique Loynaz, Residencial Adelle II, Sarasota 121, Santo Domingo, República Dominicana, Tel. 809-532-9905, Correo electrónico: conozcalaedaddeoro@gmail.com

Trabajo presentado en el V Coloquio Internacional José Martí y las Letras Hispánicas, Centro de Estudios Martianos, La Habana, Cuba, celebrado del 13 al 15 de mayo de 2009.

RESUMEN

El nombre del francés Adrien Marie aparece en el *Sumario* de agosto de *La Edad de Oro* como ilustrador de *Nené Traviesa*, donde Martí reconoce su autoría en los cinco dibujos del cuento, si bien éstos no tienen su firma. Este autor no se nombra más en el resto de la revista, aunque hay tres ilustraciones con su firma (*en Bebé y el Señor Don Pomposo*, *Los Zapaticos de Rosa* y el *Sumario* de octubre) y otras cuatro sin su firma, pero con su inconfundible estilo (una en *Los Zapaticos de Rosa* y tres en *La muñeca negra*). En realidad, las doce ilustraciones pertenecen al libro de Adrien Marie: *Une Journée d'Enfant (El Día del Niño)*, del cual se habían reconocido dos ediciones parisinas, una de 1878 y otra de 1889, sugiriéndose que la última haya sido probablemente la empleada por Martí. En este trabajo presentamos una tercera edición –no antes mencionada– publicada en Nueva York en 1884 (con una elogiosa reseña en el *Harper's Magazine*), que también pudo haber sido utilizada por Martí. Esta edición neoyorquina cuenta con 75 dibujos en 20 páginas, que muestran a una niña en sus actividades diarias. La estrecha relación entre el contenido de los cuentos martianos y el tema de estas ilustraciones sugiere que las mismas, además de cumplir el papel de apoyo gráfico que les concede su alta calidad artística, fueron también una fuente de ideas alrededor de las cuales recreó Martí sus cuentos para los niños de América.

Introducción

El nombre de Adrien Marie aparece en *La Edad de Oro* en el *Sumario* del número de agosto cuando se presenta: “*Nené Traviesa*: Cuento con cinco dibujos de Adrien Marie.”¹ Conocemos así su presencia en la revista como ilustrador de este cuento, donde aparece un primer dibujo tipo viñeta (con un libro y un tintero) y cuatro retratos de niñas en diferentes posiciones y actitudes que abarcan toda la descripción del comportamiento de Nené en relación con el libro prohibido: desde la curiosidad hasta su destroz. Ninguna de estas ilustraciones tiene firma, pero su autoría –como indicamos– es reconocida previamente por Martí. Adrien Marie no vuelve a ser nombrado en el resto de la revista, ni tiene referencia alguna en la obra martiana conocida.

Sin embargo, una cuidadosa revisión de las ilustraciones revela que la presencia de Adrien Marie no se limita a los cinco dibujos de *Nené Traviesa*. En *La Edad de Oro* aparecen otros tres dibujos donde la firma del ilustrador francés puede identificarse claramente en el margen inferior izquierdo, sin que su autoría esté especificada por Martí. Se trata del único dibujo de *Bebé y el Señor Don Pomposo* en el número de julio, el primer dibujo de *Los Zapaticos de Rosa* en el número de septiembre, y el grabado *¡Buenos días, mamá!* que da inicio al número de octubre. Finalmente, fuera de la declaración explícita de autoría o la firma evidente, cuatro dibujos más tienen el sello inconfundible de Adrien Marie: uno en *Los Zapaticos de Rosa* y tres en *La*

¹ José Martí: *La Edad de Oro*, Obras Completas, t.18, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, p. 352.

muñeca negra. Ello habla de la presencia reconocible de doce ilustraciones de este artista en *La Edad de Oro*: cinco directamente por el crédito de Martí, tres por la presencia de su firma y cuatro por su particularísimo estilo.

El presente trabajo, que incorpora los hallazgos recientes del Proyecto *La Edad de Oro universo de cultura*², analiza el tema de Adrien Marie como ilustrador en *La Edad de Oro*, describe las fuentes originales de las ilustraciones de este autor que aparecen en la revista y discute la estrecha relación entre el contenido de los cuentos martianos y el tema de dichas ilustraciones. En esto último se sugiere que las mismas, además de cumplir el papel de apoyo gráfico que les concede su alta calidad artística, fueron también una fuente de ideas alrededor de las cuales recreó Martí sus cuentos para los niños de América.

Algunos datos del ilustrador francés

El Portal Europeo de la Literatura para la Juventud ofrece los siguientes datos biográficos: "Adrien Emmanuelle Marie nació en Neuilly-sur-Seine en Francia el 20 octubre de 1848 y murió en Cádiz en 1891 al regreso de un viaje al Congo, que hace para *L'Illustration*. Como aprendiz tuvo de maestros a reconocidos ilustradores entre ellos al dibujante francés Emile Bayard en el Atelier de Pils (quien lo orientó hacia la ilustración) y realizó posteriormente estudios en la escuela de Bellas Artes. Su vida profesional se caracterizó por sus frecuentes viajes. Sus ilustraciones aparecieron en numerosos periódicos, principalmente franceses e ingleses. Entre las obras ilustradas por él se encuentran: *Un invierno entre las nieves* de Julio Verne (1855), *Los viajes de Gulliver* de Jonathan Swift (1876), *Romance de un hombre bravo* de Edmond About (1882) y *Las cuatro hijas del Doctor Marzo* de Louisa May Alcott. Incorporó a su trabajo la búsqueda de nuevos métodos mecánicos que aseguraran una mayor fidelidad en el proceso de grabado. Su estilo cuidadoso anuncia ya la línea del Art Nouveau que no tardaría en invadir la ilustración."³

La fuente de los dibujos de Adrien Marie en *La Edad de Oro*

Quien primero ofrece información sobre la fuente de las ilustraciones de Adrien Marie en *La Edad de Oro* parece ser Eduardo Lolo⁴, señalando su procedencia en el libro *Une Journée d'Enfant (El Día del Niño)*, publicado en 1878 en París, en una edición de lujo limitada de dibujos sin texto⁵. También refiere que en 1889, Henri Demesse⁶ basado en los dibujos de Adrien Marie escribió un texto que los acompañó en una edición más popular, también publicada en París, y sugiere que probablemente fuera ésta la empleada por Martí. Sin embargo, entre las ediciones parisinas de 1878 y 1889 existe una edición neoyorquina de *Une Journée d'Enfant*⁷ de 1884, que llegó con gran éxito a Estados Unidos después del triunfo del libro en

² Alejandro Herrera 2009. *La Edad de Oro: universo de cultura*. Fundación Cultural Enrique Loynaz, República Dominicana. Sitio Web <http://www.freewebs.com/laedaddeoro/universodecultura.htm>.

³ Portail Européen sur la Littérature Jeunesse. Sitio Web: <http://www.ricochet-jeunes.org>

⁴ Eduardo Lolo. José Martí *La Edad de Oro* Edición Crítica, Ediciones Universal, Miami 2001, 330 pp.

⁵ Eduardo Lolo ofrece la siguiente referencia: *Une Journée D'Enfant*. Compositions inédites par Adrien Marie. (Paris Librairie Artistique H. Launette, Editor, 1878)

⁶ Henri Demesse *Une Journée d'Enfant*. Soixante-quinze compositions par Adrien Marie. (Paris, Librairie Artistique H. Launette et Cie. éditeurs, G. Boudet Succr. 1889. 72 pp..

⁷ La cita al pie de la noticia muestra esta referencia: *Une Journée d'Enfant*. Compositions inédites par Adrien Marie. Vingt Planehes en Heilogravure de Dujardin. Folio. pp. 70. New York: J. W. Bouton.

París, según consta en una elogiosa reseña que publicó el *Harper's Magazine* de enero de ese año:

“Nos hallamos en presencia de un artista verdadero, deleitados con las páginas de la magnífica edición que el Sr. J. W. Bouton ha hecho del encantador trabajo pictórico de Adrien Marie: Une Journée d'Enfant o El Día del Niño, que nos pone en presencia de una expresión universal de la infancia. El artista es francés y aunque la modelo cuya vida cotidiana retrata con mano magistral y amorosa hasta en sus más mínimos incidentes, se mueve y habita en París, la niña que vemos en sus páginas, con sus graciosos movimientos inconscientes, sus mil pícaras maneras, sus aires delicados, sus dulces caprichos y travesuras, y su infinito amor, confianza e inocencia, no tiene nacionalidad exclusiva, sino que pertenece al mundo, donde reina supremo en cada casa donde la familia y el hogar han levantado un altar. La concepción del Señor Marie es afortunada y ejecutada con gracia y claridad inimitables, en una serie de dibujos que van directamente al corazón, ya que sigue a la niña en toda su rutina diaria, desde su primer despertar hasta que nuevamente le vence el sueño. En la edición espléndida de Sr. Bouton, de este trabajo exquisito tenemos setenta y cinco retratos de heliograbados de una niña en todas sus actitudes, maneras, expresiones y posturas que los padres conocen de memoria. Los dibujos están magníficamente impresos a partir de placas de grabados preparados por el artista y constituye uno de los regalos más atractivos de la temporada.”⁸

Aunque no tenemos evidencias que Martí haya leído el número del *Harper's Magazine* de enero de 1884, donde aparece la reseña indicada, es bastante probable que lo hiciera. Conocemos que revisó exhaustivamente el número del mes siguiente: febrero, al cual dedicó un artículo en *La América* donde incluso hace patente su interés por este periódico: “Del Century, del Harper's, de la Revista Norteamericana y del Mensuario de Ciencia Popular, publicaremos cada mes noticia y resumen en La América; de modo que los que nos lean de seguida, tengan conocimiento reciente de las frases y trances de los actuales problemas humanos, y de la vida de los que proponen, trabajan e ilustran. En marzo comenzaremos.”⁹ En *La América* de mayo dedica nuevamente otro artículo al número del *Harper's Magazine* de ese mismo mes.¹⁰

Descartando la limitada edición de 1878 de *El Día del Niño*, la existencia de dos ediciones posteriores: una neoyorquina de 1884 -más cercana en espacio a Martí- y una parisina de 1889 -más cercana en tiempo a la publicación de *La Edad de Oro*- indica dos probables fuentes para las figuras de la revista, por lo que nos dimos a la tarea de cotejar las ilustraciones de ambas versiones con las que aparecen en la edición facsimilar de revista, para buscar evidencias concluyentes. Se encontró que las ilustraciones de ambas ediciones de *El Día del Niño* presentan diferencias relacionadas con el sistema de grabado y los grabadores: heliograbado por Dujardin en la de 1884 y grabado en madera por Clement Bellenger (1851-1925), en la de 1889.

⁸ Traducido del Editor's Literary Record. Harper's New Monthly Magazine 1884, No. 317, p. 322.

⁹ José Martí: Repertorios, revistas y mensuarios literarios y científicos de Nueva York, La América, Nueva York, febrero de 1884, Obras Completas, t.13, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, p. 428.

¹⁰ José Martí: El repertorio del Harper del mes de mayo. La América, Nueva York, mayo de 1884, Obras Completas, t.23, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, p. 19.

La diferencia más notable es que en esta última edición el grabador estampó su firma en las cuatro figuras más grandes del libro, la cual puede ser reconocida en *La Edad de Oro*. Así, *Buenos días mamá*, la segunda ilustración de *Nené traviesa*, la primera de *Los Zapaticos de Rosa y Buenas noches, Bebé*, tienen a la izquierda la firma de Adrien Marie y a la derecha la de Clement Bellenger. Ello no deja dudas acerca de que Martí empleó la edición de 1889, aunque no puede descartarse que la edición de 1884 -de mayor nivel artístico- le ofreciera un primer contacto cercano con esta obra de Adrien Marie. Seguidamente describiremos brevemente ambas versiones.

La edición neoyorquina de 1884 de El Día del Niño

La edición neoyorquina del libro de Adrien Marie de 1884 es lujosa y elegante, tiene 14.5 x 11 pulgadas, con portada decorada de cartón duro y consta de unas 45 páginas. Ello incluye: dos portadillas, una página de prólogo, dos de contenido general y veinte páginas con las planchas de las ilustraciones cada una con una hoja previa con un título de acuerdo al tema de la composición gráfica concebida por Adrien, lo que hace que en realidad el conjunto alcance cuarenta páginas. Cuenta con 75 dibujos en total, cuyo número por página varía desde uno hasta seis (Tabla 1). La obra está concebida en una secuencia lógica que va mostrando de manera artística la actividad diaria de una niña nombrada Lili (la hija del autor), desde el despertar hasta la hora de dormir. Esta edición, si bien no fue la empleada por Martí como fuente de sus ilustraciones en *La Edad de Oro*, es no obstante, clave para valorar el verdadero mérito artístico de esta obra de Adrien Marie y no descartamos que Martí la conociera.

Tabla 1. Contenido del la edición de 1884 del libro *Une Journée d' Enfant*, indicando los títulos de cada composición gráfica de Adrien Marie, el número de dibujos por página en el original (AM) y los aparecen en el artículo o sección (JM) de *La Edad de Oro* que se indica.

Página	Título original en francés	Título en español	AM	JM	Artículo de <i>La Edad de Oro</i>
Prólogo	American Publisher's Notice	Nota del editor	1	1	<i>Nené Traviesa</i>
1	Le Réveil	El Despertar	3	1	<i>La Muñeca Negra</i>
2	Bojour Maman	Buenos días mamá	1	1	Sumario de octubre
3	Le Lever	Al levantarse	4	0	Ninguno
4	Première Toilette	Primer aseo	5	0	Ninguno
5	Première Dejeuner	Desayuno	1	0	Ninguno
6	L'ami chat	El gato amigo	5	0	Ninguno
7	Le Bain	El baño	1	0	Ninguno
8	Dans la Baignoire	En la bañera	6	0	Ninguno
9	Le Repos	Reposo	1	0	Ninguno
10	La Lecture	La lectura	4	4	<i>Nené Traviesa</i>
11	Le Dessin	El dibujo	4	0	Ninguno
12	Le Piano	El piano	5	0	Ninguno
13	Deuxième Toilette	Segundo aseo	5	0	Ninguno
14	Preparatifs de Sortie	Preparativos de salida	1	1	<i>Los Zapaticos de Rosa</i>
15	En Promenade	El paseo	6	1	<i>Los Zapaticos de Rosa</i>
16	Le Gouter	La merienda	5	0	Ninguno
17	Récréation	Recreación	5	2	<i>La Muñeca Negra</i>
18	A Table	A la mesa	6	0	Ninguno
19	Le Coucher	A acostarse	5	0	Ninguno
20	Bonsoir Bébé	Buenas noches Bebé	1	1	<i>Bebé y el Señor Don Pomposo</i>
		Total de dibujos	75	12	

La edición parisina de 1889 de El Día del Niño

Este libro tiene solo unos 8.5 x 11 pulgadas y es una edición más popular. Emplea los mismos 20 títulos y 75 dibujos de la edición de 1884, pero los organiza en forma de diez historias (Tabla 2) con textos del escritor francés Henry Demesse. La obra mantiene la secuencia lógica de la actividad diaria de una niña a quien Demesse llama Madeimoselle Marguerite. El hecho de que José Martí y Henri Demesse coincidieran como escritores en la creación de textos propios para las mismas ilustraciones abre un interesantísimo campo de investigación comparativa.

Tabla 1. Contenido de la edición de 1889 del libro *Une Journée d'Enfant*, indicando los títulos de cada narración de Henri Demesse, el número de dibujos de Adrien Marie por página (AM) y los que aparecen en el artículo o sección (JM) de *La Edad de Oro* que se indica.

Páginas	Título original en francés	Título en español	AM	JM	Artículo de <i>La Edad de Oro</i>
1-8	Le Réveil- Bojour Maman- Le Lever	El Despertar-Buenos días- mamá- Al levantarse	4	2	<i>La Muñeca Negra</i> / Sumario de octubre
9-14	Première Toilette	Primer aseo	9	0	Ninguno
15-20	Première Dejeuner- L'ami chat	Desayuno- El gato amigo	6	0	Ninguno
21-28	Le Bain- Dans la Baignoire- Le Repos	El baño- En la bañera- Reposo	8	0	Ninguno
29-38	La Lecture- Le Dessin- Le Piano	La lectura- El dibujo- El piano	14	5	Nené traviesa
39-46	Deuxième Toilette- Preparatifs de Sortie	Segundo aseo- Preparativos de salida	6	1	<i>Los Zapaticos de Rosa</i>
47-54	En Promenade	El paseo	6	1	<i>Los Zapaticos de Rosa</i>
55-63	Le Gouter- Récréation	La merienda- Recreación	9	1	<i>La Muñeca Negra</i>
64-66	A Table	A la mesa	6	0	Ninguno
67-72	Le Coucher- Bonsoir Bébé	A acostarse- Buenas noches Bébé	6	1	<i>Bebé y el Señor Don Pomposo</i>
73	Table	Contenido	1	1	<i>La Muñeca Negra</i>
			75	12	

El Día del Niño: fuente de ilustración e inspiración

Un aspecto que llama la atención cuando se revisan las ilustraciones de *El Día del Niño* en *La Edad de Oro* es que las mismas fueron seleccionadas por Martí para sus propios cuentos. No hay dudas que Martí debe haber quedado seriamente admirado por este trabajo que recibió grandes elogios de la crítica de su época, recogidas por Henri Pène du Bois (1858-1906) en su Biblioteca y Colección de Arte de Nueva York.¹¹ Además, la estrecha relación entre lo que expresa la ilustración seleccionada por Martí y el contenido del texto que ilustra (Figura 1), sugiere que, más que ayudar a complementar gráficamente un cuento ya inventado, parece haber constituido un núcleo en torno al cual se tejió el argumento de la historia.

Esta situación es particularmente reveladora en *Nené Traviesa*, el único cuento para el cual Martí tomó la composición completa de cinco ilustraciones de las páginas 29 a la 31 de *El Día del Niño*, lo que indica un compromiso con la secuencia de actitudes infantiles que ésta ofrece. Además, esta composición gráfica tiene en su título: *La*

¹¹ Henri Pène du Bois 1887. The Library & Art Collection of Henry de Pene Du Bois, of New York. p. 60.

lectura, lo cual resulta un tanto ocurrente por cuanto se trata de una niña que evidentemente aún no lee y por tanto el libro en sus manos es un juguete, situación que asume Martí en su cuento, al igual que lo hizo Henri Demesse en sus textos. Finalmente la narración, desde que la niña se interesa por el libro hasta que lo rompe, ocupa un 50% del texto total de *Nené Traviesa* por lo que las ilustraciones apoyan la mitad del trabajo que es además el núcleo del argumento. La relación del contenido gráfico y escrito en *Nene Traviesa* es tan notable que los investigadores que han escrito sobre este cuento han visto siempre el texto en conjunción con sus figuras¹² reconociendo una íntima relación que solo puede haber venido de la intención martiana de poner en palabras lo que Adrien Marie expresó en imágenes.

Para *La Muñeca Negra*, Martí seleccionó tres dibujos de Adrien Marie, pero ya en este trabajo la relación con el texto martiano no es tan directa como en *Nené Traviesa* y solo dos ilustraciones pueden conectarse con fragmentos de la narración martiana, mientras que la tercera ilustración Martí la emplea solamente como introducción, junto al título.

Para *Los Zapaticos de Rosa*, Martí toma dos ilustraciones de Adrien Marie. Aquí, el aspecto que más llama la atención es que la descripción de Pilar "...con aro, balde y paleta..."¹³ coincide exactamente con la imagen de la niña seleccionada por Martí de la página 41 de la narración de Demesse que lleva en su título: *Preparativos de salida*. A ésta, le sigue en la página 54 la narración *El paseo*, donde aparecen dibujos de dos niñas jugando con palas y cubos, uno de los cuales toma Martí. Las imágenes escogidas tienen elementos adaptables para el día de playa que describe el poema martiano, donde además hallamos elementos de lo francés en su dedicatoria: "A mademoiselle Marie" y el aya de la francesa Florinda.

Para *Bebé y el Señor Don Pomposo*, Martí tomó la ilustración de *Buenas noches Bebé*, de la página 69 de *El Día del Niño*, que coincidentemente lleva en el título el nombre del protagonista del cuento que ilustra, y que apoya la escena en que Bebé se prepara para dormir.

¹² Mercedes Santos Moray: *Nené Traviesa* de José Martí. *Acerca de La Edad de Oro*, Editorial Letras Cubanas, 1980, pp. 282-293.

¹³ José Martí: *La Edad de Oro*, Obra citada, p. 450.

A. “Hasta mañana, Bebé”/ “...es hora de irse a dormir, como los gusanitos, que se meten en el capullo...”

B. “Como si la estuviera esperando estaba abierto en su silla el libro viejo, abierto de medio a medio. Pasito a pasito se le acercó Nené, muy seria, y como cuando uno piensa mucho, que camina con las manos a la espalda.”

C. “Nené tiene que bajar el libro de la silla. ¡Cómo pesa este pícaro libro! Ahora sí que se puede ver bien todo. Ya está el libro en el suelo.”

D. “¡Muy bonito que es este libro viejo! Y Nené está ya casi acostada sobre el libro, y como si quisiera hablarle con los ojos.”

E. “Y Nené, entusiasmada, arranca al libro las dos hojas...”

F. “Ella va de todo juego, Con aro, y balde, y paleta...”

G. La Muñeca Negra

H. “Piedad dio un salto en sus brazos, y se le quiso subir por el hombro, porque en un espejo había visto lo que llevaba en la otra mano el padre.”

I. “La besó, la abrazó, se la apretó contra el corazón...”

Figura 1. Relación entre las ilustraciones seleccionada por Martí del libro *Une Journée d'Enfant* de Adrien Marie y textos escogidos de los cuentos *Bebe* y *el Señor Don Pomposo* (A), *Nené traviesa* (B-E), *Los Zapaticos de Rosa* (F) y *La muñeca negra* (G-I).