

Del IV Coloquio Internacional *José Martí y las letras hispánicas**

ALEJANDRO HERRERA MORENO

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

ALEJANDRO HERRERA MORENO: Profesor e investigador, vicepresidente de la Fundación Cultural Enrique Loynaz, Santo Domingo, República Dominicana, donde dirige la Sección Martiana dedicada al estudio y la difusión de *La Edad de Oro*. Ha publicado en revistas especializadas y antologías. Conduce el Proyecto *La Edad de Oro universo de cultura*.

2009
Anuario
32 del Centro de Estudios Martianos

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 destrozo. Ninguna de estas ilustraciones tiene firma, pero su autoría —como indicamos— es reconocida previamente por Martí.

* Auspiciado por el Centro de Estudios Martianos, tuvo lugar del 13 al 15 de mayo de 2009. Reproducimos en esta sección algunas de sus conferencias y en la “Sección constante” ampliamos la información sobre lo acontecido durante sus sesiones.

¹ José Martí: *La Edad de Oro*, edición facsimilar, La Habana, Centro de Estudios Martianos y Editorial Letras Cubanas, 1979 (sumario de agosto).

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 de *La Edad de Oro* revela que la presencia de Adrien Marie no se limita a los cinco dibujos de “Nené traviesa”. En la revista aparecen otros tres 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 a la entrega de octubre. Finalmente, fuera de la declaración explícita de autoría o la firma evidente, cuatro dibujos más tienen el sello inconfundible de Adrien Marie: el segundo de “Los zapaticos de rosa” y los tres de “La 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 revista, describe las fuentes originales de las ilustraciones de este autor que aparecen en ella y discute la estrecha relación entre el contenido de los cuentos martianos y el tema de dichas ilustraciones.

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 Émile-Antoine Bayard (1837-1891)³ en el Atelier de Pils (quien lo orientó hacia la ilustración) y realizó

² Alejandro Herrera Moreno: *LA EDAD DE ORO: universo de cultura*. Disponible en: <http://www.freewebs.com/laedaddeoro/universodecultura.htm>. Fundación Cultural Enrique Loynaz, Santo Domingo, República Dominicana, 2009.

³ Hemos reportado que este ilustrador francés también aparece en *La Edad de Oro* como autor de la tercera ilustración de *Un juego nuevo y otros viejos* (Ver Alejandro Herrera Moreno: “El universo cultural de *La Edad de Oro* a través de sus personajes y obras”, ponencia presentada al IV Coloquio Internacional *José Martí y las letras hispánicas*, La Habana, mayo 13 al 15 de 2009, y recogida en el CD-ROOM elaborado por el Centro de Estudios Martianos).

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.⁴

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 Lolo,⁵ señalando su procedencia en el libro *Une Journée d'Enfant (El día del niño)*, publicado —según él— en 1878 en París, en una edición de lujo limitada de dibujos sin texto.⁶ También refiere que en 1889, Henri Demesse (1854-1908),⁷ basado en los dibujos de Adrien Marie, escribió un trabajo que los acompañó en una edición más popular, también publicada en París, y sugiere que probablemente fuera esta la empleada por Martí. Sin embargo, entre las ediciones parisinas de 1878 y 1889 indicadas por E. Lolo existe una edición neoyorquina no mencionada de *Une Journée d'Enfant*⁸ de 1884, que llegó con gran éxito a Estados Unidos después del triunfo del libro en 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

⁴ “Portail Europeen sur la Litterature Jeunesse”. Sitio Web: <http://www.ricochet-jeunes.org>, 2009.

⁵ Eduardo Lolo: José Martí *La Edad de Oro*. Edición crítica, Miami, Ediciones Universal, 2001.

⁶ Eduardo Lolo ofrece la siguiente referencia: *Une Journée D'Enfant*. Compositions inédites par Adrien Marie. (París Librairie Artistique H. Launette, Editor, 1878)

⁷ 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.

⁸ La cita al pie de la noticia muestra esta referencia: *Une Journée d'Enfant*, compositions inedites par Adrien Marie. Vingt Planches en Heilogravure de Dujardin, folio, New York, J. W. Bouton, pp. 70.

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 del 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.⁹

Aunque no tenemos evidencias de 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.”¹⁰ En *La América* de mayo dedica nuevamente otro artículo al número del *Harper's Magazine* de ese mismo mes.¹¹

Descartando la primera edición de 1878 de *El día del niño*, señalada por Eduardo Lolo, que tuvo según él un carácter limitado y vio la luz en un año en que las actividades de Martí lo llevaron con su esposa Carmen Zayas Bazán a

⁹ Traducido del *Editor's Literary Record. Harper's New Monthly Magazine*, no. 317, 1884, p. 322.

¹⁰ José Martí: “Repertorios, revistas y mensuarios literarios y científicos de Nueva York”, en *La América*, Nueva York, febrero de 1884, en *Obras completas*, La Habana, 1963-1973, t. 13, p. 434. [En lo sucesivo, *OC. (N. de la E.)*]

¹¹ J. M.: “El repertorio del *Harper* del mes de mayo”, en *La América*, Nueva York, mayo de 1884, *OC*, t. 23, pp. 19-25.

moverse entre Guatemala, México, Honduras y posteriormente a Cuba; 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.

Con estos elementos nos dimos a la tarea de cotejar las ilustraciones de ambas versiones con las que aparecen en la edición facsimilar de la 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 Dujardin¹² en la de 1884 y grabado en madera por Clement Bellenger (1851-1925), en la de 1889. 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, que pueden ser revisadas en electrónico en el material interactivo elaborado por la Fundación Cultural Enrique Loynaz para el IV Coloquio Internacional *José Martí y las letras hispánicas*, depositado en la biblioteca especializada del Centro de Estudios Martianos.¹³

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", con portada decorada de cartón duro y consta de unas cuarenta y cinco páginas. Ello incluye: dos portadillas, una página de prólogo, dos de contenido general y veinte páginas con las planchas de las ilustraciones cada una

¹² Se trata a los Hermanos Dujardin, “hábiles e inteligentes operadores del heliograbado”, según Gastón Tiossander en *El Heliograbado. Revista Europea*, no. 7, a. 1, junio de 1874, pp. 463-472.

¹³ Alejandro Herrera Moreno: “*La Edad de Oro* universo de cultura. Compendio analítico informativo de los personajes y obras que aparecen en *La Edad de Oro* de José Martí”, Santo Domingo, República Dominicana, Fundación Cultural Enrique Loynaz. DVD interactivo con información de 257 personajes a través de 595 documentos, 478 imágenes y 5 archivos de audio/video, 2009 (3.5 GB).

con una hoja previa con un título de acuerdo al tema de la composición gráfica concebida por Adrien Marie, lo que hace que en realidad el conjunto alcance cuarenta páginas. Cuenta con setenta y cinco 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 hubiera tenido noticias de ella cuando fue anunciada en enero de 1884 en Nueva York.

La edición parisina de 1889 de *El día del niño*

Este libro tiene solo unos 8 x 10.25" y es una edición más popular. Emplea los mismos veinte títulos y setenta y cinco dibujos de la edición de 1884, pero los organiza en forma de diez historias (Tabla 2), con textos del escritor francés Henri 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.

***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 de que debe haber quedado seriamente admirado por este trabajo, que recibió grandes elogios de la crítica de su época, recogidos por Henri Pène du Bois (1858-1906) en la página 60 de su Biblioteca y Colección de Arte de Nueva York.¹⁴

¹⁴ Henri Pène du Bois: The Library & Art Collection of Henry de Pène Du Bois of New York, New York, G. A. Leavitt & Co., 1887, p. xxiv.

TABLA 1*

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	"Nené traviesa"
1	Le réveil	El despertar	3	1	"La muñeca negra"
2	Bonjour 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	Premier dèjeuner	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	"Nené traviesa"
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	Préparatifs de sortie	Preparativos de salida	1	1	"Los zapaticos de rosa"
15	En promenade	El paseo	6	1	"Los zapaticos de rosa"
16	Le goûter	La merienda	5	0	Ninguno
17	Récréation	Recreación	5	2	"La muñeca negra"
18	A table	A la mesa	6	0	Ninguno
19	Le coucher	A acostarse	5	0	Ninguno
20	Bonsoir Bébé	Buenas noches Bébé	1	1	"Bebé y el señor don pomposo"
Total de dibujos			75	12	

* Contenido de 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 que aparecen en el artículo o sección (JM) de *La Edad de Oro* que se indica.

TABLA 2*

PÁGINA	TÍTULO ORIGINAL EN FRANCÉS	TÍTULO EN ESPAÑOL	AM	JM	ARTÍCULO DE <i>LA EDAD DE ORO</i>
1-8	Le réveil-bonjour —maman— Le lever	El despertar- Buenos días —mamá— Al levantarse	4	2	“La muñeca negra” / Sumario de octubre
9-14	Première toilette	Primer aseo	9	0	Ninguno
15-20	Premier dèjeuner —l’ami chat	Primer desayuno —El gato amigo	6	0	Ninguno
21-28	Le bain —Dans la baignoire —Le Repos	El baño —En la bañera— El 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 —Prèparatifs de sortie	Segundo aseo —preparativos de salida	6	1	“Los zapaticos de rosa”
47-54	En promenade	El paseo	6	1	“Los zapaticos de rosa”
55-63	Le goûter —récréation	La merienda —Recreación	9	1	“La muñeca negra”
64-66	A table	A la mesa	6	0	Ninguno
67-72	Le coucher Bébé —bonsoir	A acostarse —buenas noches Bebé	6	1	“Bebé y el señor don Pomposo”
73	Table	Contenido	1	1	“La muñeca negra”
			75	12	

Además, la estrecha relación entre lo que expresa la ilustración seleccionada por Martí y el contenido del texto que ilustra sugiere que, más que ayudar a

* 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.

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 esta ofrece. Además, esta composición gráfica tiene en su título: *La lectura*, lo cual resulta algo 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 figuras,¹⁵ 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 manifiestamente con fragmentos de la narración martiana, mientras que la tercera 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, y balde, y paleta”¹⁶ 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 esta, 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.

¹⁵ Mercedes Santos Moray: “‘Nené traviesa’ de José Martí”, en *Acercas de LA EDAD DE ORO*, La Habana, Centro de Estudios Martianos y Editorial Letras Cubanas, 1980, pp. 282-293.

¹⁶ J. M.: *La Edad de Oro*, ob. cit., p. 94.

A modo de conclusión

De las ochenta y cuatro ilustraciones con que cuenta *La Edad de Oro*, doce fueron tomadas por Martí de la edición parisina de 1889 del libro de Adrien Marie *Un Journée d'Enfant (El día del niño)*. Todos los números de *La Edad de Oro* cuentan con, al menos, una ilustración de Adrien Marie, de las cuales solo una se empleó a toda página para anunciar el sumario de octubre, pero las restantes fueron insertadas por Martí en exclusiva dentro de los cuatro cuentos creados por él para su revista. En tales casos, dichas ilustraciones están tan indisolublemente ligadas a las historias que apoyan que si no conociéramos bien que fueron concebidas en un marco espacio-temporal distante a la preparación y publicación de *La Edad de Oro* podríamos pensar que habían sido hechas por encargo. Estos elementos colocan al artista francés como el ilustrador más relevante de *La Edad de Oro*, en cuyos dibujos encontró Martí, como riguroso editor, la imagen de alta calidad artística que necesitaba para su obra gráfica; y como padre y educador dedicado, una fuente de inspiración en torno a la cual tejó, en forma de cuentos, su obra de enseñanza y cariño para los niños y jóvenes de América.