

**Cuando una palabra
vale más que mil imágenes**

**Primer catálogo de obras de las artes
plásticas con textos críticos de José Martí**

Alejandro Herrera Moreno

FUNDACIÓN
CULTURAL

*Enrique
Loynaz*

ALEJANDRO HERRERA MORENO

Cuando una palabra vale más
que mil imágenes.

*Primer catálogo de obras
de las artes plásticas con textos
críticos de José Martí**

Introducción

La Fundación Cultural Enrique Loynaz pone a disposición de los investigadores y estudiantes de *nuestra América*, y de todos los interesados en las artes plásticas en la obra martiana, los resultados de su Proyecto *Pinacoteca Martiana*, con el *Primer catálogo de obras de las artes plásticas con textos críticos de José Martí*. Este catálogo *en línea*¹ reúne, por primera vez, las imágenes de trescientas cuarenta

ALEJANDRO HERRERA MORENO:
Vicepresidente de la Fundación Cultural Enrique Loynaz en Santo Domingo, República Dominicana, y director de investigaciones de su Sección Martiana, donde coordina los proyectos: *La Edad de Oro: universo de cultura, Biblioteca Martiana, Pinacoteca Martiana y Fuentes de información y enfoques de la noticia en el periodismo martiano*. (Sitio Web: <http://laedaddeorodejosemarti.com>)

* Esta presentación del proyecto Pinacoteca Martiana fue una de las más esperadas en el IV Coloquio Internacional *José Martí: su legado y visión de nuestra América*, efectuado en la Universidad de Costa Rica, septiembre 7-9, 2016. Los interesados pueden consultarla en el sitio web: www.laedaddeorodejosemarti.com/PinacotecaMartiana.htm. (N. de la E.)

¹ Alejandro Herrera Moreno 2016. *Primer catálogo de obras de las artes plásticas con textos críticos de José Martí*. Proyecto Pinacoteca Martiana, Fundación Cultural Enrique Loynaz, Santo Domingo, República Dominicana. Disponible en: <http://www.laedaddeorodejosemarti.com/PinacotecaMartiana>

obras de arte (dibujos, pinturas y esculturas) creadas en un período histórico que va desde la Antigüedad al siglo XIX, con los comentarios que de ellas hizo José Martí en diferentes escritos, se ofrece así un recorrido cronológico por las artes plásticas en el quehacer martiano, a lo largo de diecinueve años, desde sus tempranas valoraciones de 1875 en la Academia de San Carlos, hasta sus últimas consideraciones sobre arte en 1894, a través del periódico *Patria*.

Para la confección del catálogo se revisaron todos los textos de las *Obras completas* en busca de materiales donde aparecieran menciones, opiniones o valoraciones —de cualquier naturaleza o extensión— sobre obras de las artes plásticas, partiendo, obviamente, de sus trabajos dedicados especialmente a la crítica de la plástica y a las biografías de artistas de esta manifestación. Una vez obtenidos los textos relacionados con una pieza en particular, se procedió a la búsqueda de la imagen a partir de la información ofrecida por Martí. Para las pesquisas se accedió *en línea* a cientos de sitios y portales sobre arte, tanto públicos como privados, pertenecientes a personas e instituciones (academias, escuelas, bibliotecas, museos, y galerías). Muchas obras para las cuales Martí no ofrece ningún título debieron ser localizadas a partir de pistas, como el nombre o la nacionalidad de su creador, la fecha y lugar en que se menciona, o sus propias descripciones. Para muchos textos no se encontraron imágenes por lo que quedan como espacios a llenar en el futuro.

Descripción del catálogo

La muestra proviene de sesentaiocho trabajos de la obra martiana entre 1875 a 1894, donde identificamos la presencia de trescientas cuarenta obras de arte correspondientes a ciento setentaicinco artistas de veintidós nacionalidades. Del total de obras: doscientas ochentainueve son pinturas, diecisiete dibujos y treintaicuatro esculturas. Las pinturas abarcan diferentes géneros: retratos, marinas, paisajes, mitológicas, históricas, de costumbres, religiosas y muestras del arte rupestre. Los dibujos comprenden bocetos, caricaturas e ilustraciones en libros y revistas. Las esculturas incluyen tallas, estatuas, conjuntos escultóricos y colosos. De las veintidós nacionalidades representadas, doscientas ochentaiséis obras corresponden a artistas europeos de doce países (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Inglaterra, Italia y Polonia), con la mayor cifra de obras para los artistas franceses (138), españoles (69) e italianos (36). Rusia cuenta con nueve obras y Egipto con dos. Estados Unidos tiene diecinueve

obras y Latinoamérica veintidós de diecisiete artistas de Argentina, Cuba, Guatemala, México, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Según el contexto de la información y el tipo de escrito donde aparecen las obras de arte, los trabajos seleccionados se agruparon en seis categorías:

- a) crónicas de arte sobre exhibiciones, exposiciones y galerías;
- b) ensayos de corte biográfico sobre artistas plásticos;
- c) comentarios sobre artes plásticas en notas periodísticas;
- d) notas y apuntes personales;
- e) libros escritos por Martí
- f) críticas literarias

las cuales se explican y discuten a continuación (Tabla 1). Finalmente, aclaramos que una misma obra puede repetirse en diferentes contextos y tipos de artículos por lo que adoptamos el criterio de adjudicarla a la referencia más antigua para mantener un orden cronológico estricto a lo largo del catálogo.

Tabla 1. Distribución del número de trabajos revisados, y el número y porcentaje de obras de artes plásticas encontradas, por tipo de escrito revisado para la elaboración del presente catálogo.

CONTEXTO DE LA INFORMACIÓN	TIPO DE ESCRITO	TRABAJOS REVISADOS	OBRAS DE ARTE ENCONTRADAS	FRECUENCIA RELATIVA (%)
Exhibiciones, exposiciones y galerías	Crónica de arte	19	159	47
Biografías de artistas plásticos	Ensayo biográfico	16	76	22
Comentarios sobre artes plásticas	Periodismo	23	61	18
Notas personales	Cuadernos de apuntes	3	24	7
Novelas, ensayos y revistas propias	Libros de su autoría	4	15	4
Crítica de libros nuevos de otros autores	Crítica literaria	3	5	1
	Total	68	340	100

Contexto de la información de artes plásticas

Crónicas de arte sobre exhibiciones, exposiciones y galerías

La principal fuente de obras plásticas en los textos de Martí (47% del material compilado) proviene, lógicamente, de las crónicas de arte que realizara en ocasión de exhibiciones, exposiciones y galerías, que cuentan casi siempre con un catálogo. Aquí se incluyen las que menciona en la Exposición de Bellas Artes en México de 1875 y 1876, el Salón de Autores Contemporáneos en España de 1879, y sus apuntes en el Museo del Louvre de París, en el mismo año. En 1880, comprende las que aparecen en sus trabajos sobre las galerías de Broadway y de Abner Harper, James H. Stebbins y J. C. Runkle; el Museo Metropolitano, la quincuagésimo quinta Exhibición de la Academia Nacional de Dibujo, la Galería Leavitt, las exhibiciones de los acuarelistas franceses, la de desnudos en el Salón Nacional de Arte y la Exposición de pinturas de París. Cronológicamente le siguen los trabajos sobre la exhibición de arte para el pedestal de la Estatua de la Libertad de 1884; el arte en Nueva York, las fiestas de la Estatua de la Libertad y la Galería de Alexander Turney Stewart, en 1887, así como la exhibición de pinturas del ruso Vasily Vereschagin de 1889.

Es en las crónicas de arte donde se despliega la erudición crítica de Martí, con descripciones valorativas que pueden alcanzar una o varias páginas y que por razones de espacio no podemos citar aquí. Mencionemos como ejemplos sus textos sobre *Retrato de las hijas del Licenciado Manuel Cordero* de Juan Cordero, *Friedland* de Meissonier, *Cristo ante Pilatos* de Munkácsy, *La batalla de Wad-Ras* y *Playa de Portici* de Fortuny, *La Tirana* de Goya o la *Estatua de la Libertad* de Bartholdi. Sin embargo, Martí también puede expresar una opinión acabada de todo el quehacer artístico de un autor en pocas líneas, sin mencionar siquiera el título de ninguna de sus pinturas. En la visita al Salón de Autores Contemporáneos del Museo de Madrid en 1879, la obra del pintor español Carlos de Haes queda retratada en escasas palabras: “Haes: atrevido paisajista. De montañas, de bosques. De lugares abruptos y sombríos. Cortes bruscos de terreno, colosales pedruscos; solitarias abras, ásperas quebradas; escuetas cimas. Tal es lo que de él he visto. No alcanza a la limpieza del mexicano Velasco”.²

² José Martí: “Notas sin orden tomadas sobre la rodilla, al pie de los cuadros.—Rapidísima visita al Salón de “Autores Contemporáneos”.—Museo de Madrid”, en *Obras completas*, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, t. 15, p. 142. [En lo sucesivo, *OC*. (N. de la E)]

Ensayos sobre artistas plásticos

La segunda fuente más importante de obras plásticas, que ocupa un 22% de nuestro catálogo, se encuentra en los diferentes ensayos de corte biográfico sobre artistas particulares. Aquí se incluyen los trabajos dedicados al polaco Jan Matejko; el húngaro Mihály Munkácsy; el ruso Vasily Vasilyevich Vereshchagin; los españoles Eduardo Zamacois, Mariano Fortuny y Francisco de Goya; los franceses Camille Corot, Gustave Courbet, Francisco Dumaine y Eugene Fromentin. Entre los latinos se cuentan los del venezolano Rafael de la Cova, el mexicano Francisco Dumaine y los cubanos Joaquín Tejada y Juan J. Peoli. De 1875 y 1876, respectivamente, hay dos afectuosos ensayos sobre los pintores mexicanos Felipe Gutiérrez y José V. Carbó, pero no hemos hallado las imágenes de las pinturas que Martí menciona. Fortuny, Goya, Manet y Detaille son los artistas con mayor número de obras en este catálogo (19, 12, 10 y 10, respectivamente).

En estos ensayos, además de los trabajos del artista que ocupa su atención es común que Martí incluya otras obras ajenas, bien sea de sus contemporáneos con quienes compartía escuela, o simplemente de cualquier autor o época, que le sirven como referencias valorativas. Por ejemplo, en su artículo sobre Francisco Dumaine de 1876, donde lo presenta como el autor del grupo de *Las huérfanas*, la innovación y creatividad del escultor mexicano se enfatizan con referencias a *La bacante* de Jean-Baptiste Carpeaux, la *Venus* de Antonio Canova y la Magdalena de Antonio Allegri da Correggio.

Comentarios sobre artes plásticas en notas periodísticas

Hasta aquí hemos visto que un 69% de las obras plásticas compiladas para este catálogo fueron tomadas —como era de esperar— de crónicas de galerías de arte y biografías de artistas. Sin embargo, fuera de este contexto hallamos sesenta y una obras de arte, equivalentes a un 18% del total que Martí menciona en artículos periodísticos, publicados a partir de 1880. Dado que el objetivo principal de estos escritos era informar sobre el acontecer de Estados Unidos, España, Francia, México o Cuba, las menciones a obras de las artes plásticas, y más aún las profundas valoraciones que podemos encontrar, como ejemplificaremos más adelante, habla de un interés por el arte que trasciende el escenario de una galería o la biografía de un autor.

Por ejemplo, en sus noticias sobre Francia desde *La Opinión Nacional* de Caracas en marzo de 1882, Martí hace un giro en la narración del panorama político europeo para contarnos que “de Enrique Regnault es el hermosísimo *Automedonte*, que acaba de vender en esta tierra en cinco millares de pesos”. Hasta aquí la información sobre un artista y la venta de su obra que hubiera

podido ser suficiente para un periodista, pero no puede evitar Martí enfrascarse en la descripción de la pintura, para darnos una de las más bellas páginas de su crítica artística:

Del pasto viene el hijo de Diores, que con una mano en alto embrida el caballo maravilloso que husmea, en la tempestad que se acerca, la muerte del glorioso Aquiles, y con la otra mano inclina a tierra otro de aquellos magnánimos y espléndidos corceles que presintieron y anunciaron el fin funesto de su dueño heroico. ¡Qué crinaje! ¡Parece ola de mar! ¡Qué eruirse el de uno de los brutos, como para rasgar con sus manos elegantes el seno del viento tempestuoso, que trae muerte! Se oyen ruidos, y se ven espumas, y se escuchan de lejos los carros de la batalla en aquel lienzo. Eran caballos para que cabalgasen dioses—no como aquellos blancos caballos pacíficos que vio pastar Eneas al poner pie en tierra de Italia, y le parecieron nuncios de guerra, sino como aquellos que, uncidos a un carro, lanzó Mitrídates al seno de los mares mugidores, para temprar con tamaño sacrificio la furia de las aguas encrespadas.³

³ José Martí: “Francia”, en *La Opinión Nacional*, Caracas, 23 de marzo de 1882, OC, t. 14, p. 412. Ver también en *Obras completas. Edición crítica*, La Habana, Centro de Estudios Martianos, 2007 (obra en curso), t. 11, p.113. Todas las citas se han cotejado por esta edición, representada por las siglas OCEC.(N. de la E)]

En sus crónicas sobre las elecciones en los Estados Unidos, en *La Nación* de Buenos Aires de enero de 1885, Martí nos muestra uno de los escenarios del ajetreo electoral norteamericano: “las grandes bebederías de la ciudad, con sus mostradores de caoba, sus estatuas de mujeres desnudas, sus tapices y curiosidades ricas, sus cuadros tentadores y libidinosos”.⁴ Evidente sugerencia a sitios donde obras de arte atrevidas cumplen la función de atraer a una selecta clientela, pero que Martí presenta con la misma rigurosidad como si se encontrara ante la más elegante galería. Así, desde la cantina de Hoffman nos describe *La visión de Fausto* de Luis Ricardo Falero “con un Mefistófeles arrodillado que parece un arriero alcarreño, orando con el rostro vuelto a tierra, cual si no quisiese ver cómo, en contorsiones estudiadas y volcánicas, cruzan el cielo lácteo, a manera de ráfaga, despeinadas y lívidas, en todos los abandonos del deseo, un montón de mozas ubérrimas y esbeltas”.⁵

Y de la pintura *Ninfas y sátiro* nos deja ver “las bellezas de las ninfas acuosas y diáfanas de Bouguerau, que, en posiciones que trascienden de sobra a Academia y señorío, y quitan en verdad a la tela toda intención y apariencia lúbricas, convidan a un fauno temeroso a que se hunda con ellas en las aguas”.⁶

⁴ JM: “Cartas de Martí. Un día de elecciones en Nueva York”, en *La Nación*, Buenos Aires, 7 de enero de 1885. OC, t. 10, p. 108. [OCEC, t. 17, p. 259]

⁵ JM: “Cartas de Martí. Un día de elecciones en Nueva York”, p. 117. [OCEC, t. 17, p. 268]

⁶ Ídem en ambas ediciones.

Libros escritos por Martí

El 7% de la muestra corresponde a obras mencionadas en libros escritos por el propio Martí. En su folleto sobre *Guatemala*, publicado en *El Siglo XIX* en México en 1878, el arte está presente en los retratos del miniaturista Francisco Cabrera y en el Cristo negro, Señor de Esquipulas, de Quirino Castaño. En su novela *Amistad funesta*, Martí llena de arte la antesala de la casa, donde en una columna puede verse “un aéreo busto de la Mignon de Goethe, en mármol blanco”,⁷ obra del escultor francés Auguste Rodin; y en un caballete, en un ejemplar de *El cuervo* de Edgar Allan Poe, las “láminas, de Gustavo Doré, que se llevan la mente por los espacios vagos en alas de caballos sin freno”⁸ o las “del *Rubaiyat*, el poema persa, el poema del vino moderado y las rosas frescas, con los dibujos apodícticos del norteamericano Elihu Vedder”.⁹ A la pintura *Caminantes cansados* de Jean-Charles Cazin dedica uno de sus *Versos sencillos*.

Pero en ningún trabajo suyo incorporó Martí tanta información y tan diversa sobre las artes plásticas como en *La Edad de Oro*,¹⁰ que en el presente catálogo cuenta con unas dieciocho obras de catorce pintores y escultores. La revista abre su primer número con el cuadro homónimo del alemán Edward Magnus y el segundo con *Los floristas* del italiano Luigi Bechi, el pintor de los niños. La estatua ecuestre de Bolívar del escultor italiano Adamo Tadolini es el prólogo a “Tres héroes”. En “Un juego nuevo y otros viejos” incorpora los dibujos de dos famosos ilustradores franceses: *Indolencia de Enrique III* de Alphonse Marie Neuville y *El columpio de los guerreros neozelandeses* de Émile-Antoine Bayard; y además menciona el cuadro *Los bufones* del español Eduardo Zama-cois. Con su traducción de “Niños famosos” del biógrafo escocés Samuel Smiles trajo a su revista el *Apolo* de Praxiteles; *La batalla de los centauros*, *David*, *La Batalla de Cascina* y los dibujos de la Capilla Sixtina de Michelangelo Buonarroti; *La Escuela de Atenas* de Rafael Sanzio, *El bautismo de Cristo* de Andrea del Verrocchio y el *Amor en reposo* de Bertel Thorvaldsen. Los maravillosos dibujos del francés Adrien Marie le ayudaron a ilustrar, y tal vez hasta a crear, sus cuentos “Bebé y el Señor Don Pomposo”, “Los zapaticos de rosa” y “La muñeca negra”.¹¹ Su crónica “La Exposición de París” se adorna con las

⁷ JM: *Lucía Jerez*, OC, t. 18, p. 205. [OCEC, t. 22, p. 246]

⁸ Ídem en ambas ediciones.

⁹ Ídem en ambas ediciones.

¹⁰ Véase *La Edad de Oro universo de cultura*, primer catálogo analítico de personajes y obras que aparecen en la revista. Disponible en: <http://www.laedaddeorodejosemarti.com/UNIVERSODECULTURA.htm>

¹¹ Alejandro Herrera Moreno: “Las ilustraciones de Adrien Marie en *La Edad de Oro*”, en *Anuario del Centro de Estudios Martianos*, La Habana, no. 32, 2009, pp. 19-28.

esculturas de artistas franceses: la *República* de Émile Edmond Peynot y la *Fuente del Progreso* de Jules Félix Coutan.

Apuntes personales

El 4% de las piezas del presente catálogo aparecen en los apuntes de Martí para los debates acerca del idealismo y el realismo en el arte de 1879, los cuadernos de apuntes de este mismo año y otros sin fecha (algunos en inglés o francés). Se trata de impresiones personales, anotaciones de materiales leídos que llamaron su atención o notas previas a algunos trabajos o intervenciones públicas. La importancia de estos apuntes es que hay pinturas, esculturas y artistas que solo se mencionan aquí, por ejemplo, las pinturas *Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires* del uruguayo Juan Manuel Blanes; *El nacimiento y salvamento del niño Ramón Power* del puertorriqueño José Campeche; *Juliet Capulet* de la alemana Bertha Sieck o *La novia del león* del austriaco Gabriel Cornelius Ritter von Max; o los grupos escultóricos del arte griego *Asesinato de los Nióbides* y *Toro Farnesio*. Por otra parte, pintores como Peter Paul Rubens y Rembrandt Harmenszoon van Rijn, tienen numerosas menciones en los textos de Martí, pero solo en sus cuadernos de apuntes se mencionan los cuadros que, respectivamente, hicieron a sus esposas: Saskia-van Uylenburgh y Helen Formann.

Críticas literarias

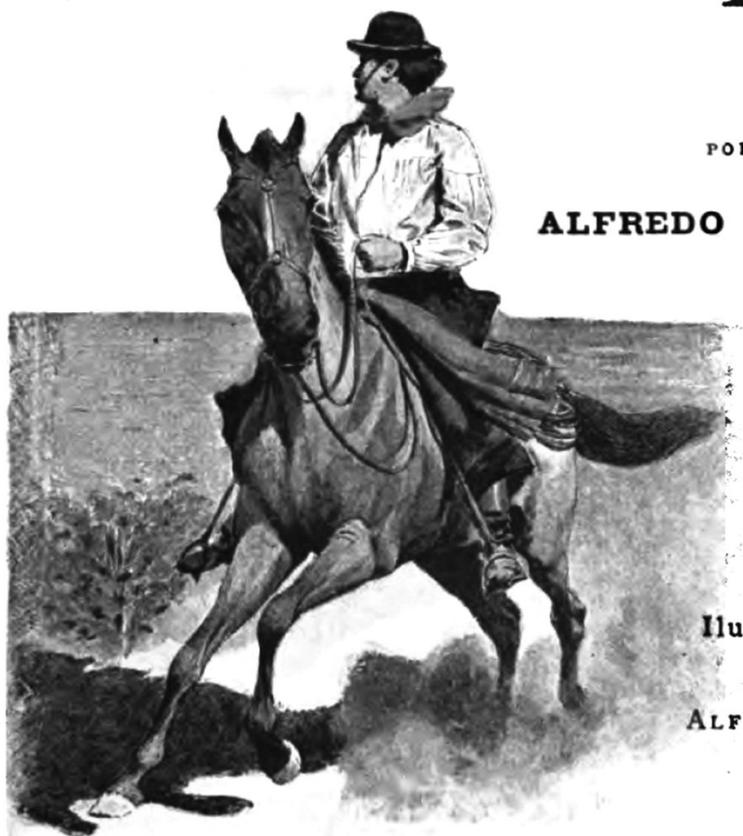
En sus comentarios al libro *Galería de Colón* de Néstor Ponce de León, de abril de 1893, en el periódico *Patria*, hay referencia a numerosos cuadros de la vasta iconografía de Gran Almirante de los cuales hallamos imágenes para dos: *Primera Misa en América* de José Arburu y Morell y *Reembarque de Colón* de Armando García Menocal. Igualmente, en su crítica al libro *Quitason blanco en México* de Francis Hopkinson Smith hay notas sobre muchos de sus dibujos. Pero el que resulta más interesante en este contexto es su valoración del libro *La pampa* del escritor, periodista e ingeniero francés Alfredo Ebelot (1839-1920), donde antes de empezar su crítica literaria, Martí describe vívidamente la imagen de la portada que representa un gaucho a caballo, dibujado por el pintor y dibujante francés Alfred Paris:

El gaucho viene, a caballo tendido, por la llanura, mirando atrás de sí, como quien desconfía. Su caballo batallador, enhiestas las orejas y vigilantes los ojos, saca del pecho membrudo, en un arranque de galope, las manos de cañas afiladas. El poncho, cogido sobre la arzonera, flota al aire, dorado y azul. El gaucho es de los que nacen a horcajadas; con la rodilla guía a su compañero, más que con la rienda; trae calzones azules y camisa blanca; al cuello lleva un pañuelo rojo; el sombrero de ala

floja va bien sujeto, por el barboquejo, a la cara lampiña. Esa es la portada del libro argentino que ha publicado en París el francés Alfredo Ebelot, con el nombre de *La pampa*.¹²

BIBLIOTECA ESCARY

La Pampa

POR

ALFREDO EBELOT

Ilustraciones
de
ALFRED PARIS

BUENOS AIRES

LIBRAIRIE FRANÇAISE

de

JOSEPH ESCARY EDITOR

619, CALLE VICTORIA, 619

2° mil

1890

¹² JM: “*La pampa*. Juicio crítico”, en *El Sudamericano*, Buenos Aires, 20 de mayo de 1890. OC, t.7, p.367.

Observaciones sobre el tratamiento de las artes plásticas

Si analizamos las referencias a obras plásticas en los trabajos de Martí, desde la simple mención de una pieza hasta el análisis crítico, detallado y extenso de toda una exhibición o de la producción artística de uno o varios autores, movimientos o escuelas; podemos observar que en sus juicios de valor se conjugan múltiples elementos (Tabla 2). Así, podemos hallar criterios sobre la composición: su perspectiva; el uso del espacio; el número, tamaño disposición, agrupamiento y colocación de las figuras; las proporciones; la simetría; las líneas; la dinámica de la composición; el número de planos y las formas geométricas; sus componentes; las expresiones, la dureza o suavidad de los rasgos, las posiciones o los escorzos; el grado de cierre; la elegancia y corrección y hasta los descuidos o detalles importunos. Su examen técnico no olvidará la textura, los trazos, el color en su realidad, casualidad, verdad y reflejos; la luz, la iluminación, los efectos de luces y sombras.

Tabla 2. Resumen de algunos aspectos presentes en la valoración martiana sobre las artes plásticas

CATEGORÍA	ELEMENTOS PRESENTES EN LA CRÍTICA MARTIANA
Composición	Perspectiva, uso del espacio, número y tamaño de las figuras, disposición, agrupamiento y colocación (centros y pesos visuales), proporciones, simetría, descuidos o detalles importunos, líneas, dinámica de la composición, relaciones entre las figuras y el fondo, número de planos, formas geométricas, grado de cierre, descripción de componentes según el tema, dureza o suavidad de los rasgos, expresiones, posiciones, escorzos.
Textura, color y luz	Trazos (audaces, confusos); realidad, casualidad y verdad del color; reflejos de colores; iluminación (matices, brillo, contrastes), efectos, luces y sombras.
Contenido	Lo que la obra expresa (significado implícito), la historia que cuenta, su pureza, dignidad; adecuación de los personajes, procedencia e historia, rasgos psicológicos; tratamiento de las imágenes al tema, equilibrio entre la idea y la ejecución.
Artista	Datos biográficos, carácter (alegre, brillante y radiante), relación con su momento histórico, reflejo en la obra del temperamento de su creador y las circunstancias de su vida, nivel artístico, particularidades estilísticas, posición en la escuela que representa, comparación con otros artistas y premios recibidos.

Respuesta emocional	Sensaciones que produce la percepción visual, emociones que despiertan (tranquilidad, reposo, piedad, cólera, consuelo), atmósfera que envuelve a la obra (inundación de luz), el aire del cuadro (puro, luminoso, húmedo); símbolos, poder pureza y dignidad de la obra.
---------------------	---

Esta descripción explícita vendrá acompañada de opiniones acerca de su contenido (su significado implícito): lo que la misma expresa, la adecuación de los personajes y el tratamiento de las imágenes al tema, el equilibrio entre la idea y la ejecución. No faltarán datos biográficos del artista, de su carácter, de quiénes le influenciaron, la relación con su momento histórico, el reflejo en la obra de su temperamento y las circunstancias de su vida, su nivel artístico y sus particularidades estilísticas en comparación con otros artistas y la escuela que representa.

Su prosa tomará el mayor vuelo poético para exponer vívidamente las emociones que la obra suscita: tranquilidad, reposo, piedad, cólera, consuelo, pureza. Y es que expresar y despertar emociones es la esencia del arte, pues: “¡triste aquel que delante de un cuadro hermoso no haya sentido en sí como el crecimiento de una fuerza extraña, y en su garganta como amontonadas sin salida las palabras de contento y conmoción! Son las leyes de lo eterno, que escapan a los legisladores de lo físico”.¹³

La relación de José Martí con las artes plásticas ha sido objeto de atención en importantes trabajos de destacados autores, algunos de los cuales han sido consultados para orientación del presente catálogo, si bien no es nuestra intención profundizar en la crítica martiana de arte, sino más bien ofrecer una base de investigación sobre el tema. A manera de ejemplos, podemos mencionar el temprano ensayo del mexicano Justino Fernández en 1951,¹⁴ el libro de Adelaida de Juan de 1997¹⁵ o los más recientes trabajos de Yanelis Abreu Proenza,¹⁶ Marlene Vázquez Pérez¹⁷ y muy especialmente el trabajo cuidadoso y fundamentado del joven investigador David

¹³ JM: “Una visita a la Exposición de Bellas Artes”, en *Revista Universal*, México, 28 de diciembre de 1875 - 7 de enero de 1876. *OC*, t. 6, pp. 382-401. La cita en pp. 387-388. [*OCEC*, t. 3, pp. 132-152. La cita en p. 138]

¹⁴ Justino Fernández: “José Martí como crítico de arte”, en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, Universidad Autónoma de México, 1951, no. 19, pp. 7-58. Disponible en: http://www.analesiie.unam.mx/pdf/19_07-48.pdf

¹⁵ Adelaida de Juan: *José Martí: imagen, crítica y mercado de arte*, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1997.

¹⁶ Yanelis Abreu Proenza: “José Martí: su prosa crítica dedicada al arte del siglo XIX”, en *Revista de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte*, 15, 122011, pp. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3686326>

¹⁷ Marlene Vázquez Pérez: “Martí crítico de arte”, en *Portal José Martí*, Centro de Estudios Martianos. Disponible en: <http://www.josemarti.cu/dossier/marti-critico-de-arte/>

Leyva González: *Notas de un poeta al pie de los cuadros*,¹⁸ obra con la cual este proyecto se siente profundamente identificado.

En 1953, desde su columna “Letra y solfa” en el periódico caraqueño *El Nacional*, Alejo Carpentier nos dejó esta exacta apreciación de la relación de José Martí con el arte, de lo cual es testimonio el presente catálogo:

En años en que los museos y galerías eran mucho menos numerosos que ahora, y la reproducción de obras de arte estaba muy lejos de acercarse a la perfección técnica de la actual, Martí iba hacia la pintura con una seguridad de juicio, un conocimiento de las escuelas, una justeza de enfoques dignos de los más grandes críticos de arte del momento... Uno de sus textos extraordinarios —por profético, por exacto— es aquella piafante prosa que consagraba, en 1886, a una exposición de pintores franceses, dada en Nueva York... ¿Hay algo que cambiar acaso, al cabo de casi setenta años, a esta crítica martiana?¹⁹

Conclusiones

Del manejo y estudio de una cuantiosa información para la elaboración del presente catálogo emergen dos importantes generalizaciones en términos del contexto donde la mención o la valoración de la obra plástica tienen lugar; y la forma en que esta se expresa. El análisis de contexto revela que las artes plásticas están presentes en toda la obra martiana y que, si bien sus crónicas o ensayos biográficos de pintores, dibujantes y escultores, pueden constituir verdaderas disertaciones, sus notas periodísticas, sus críticas literarias, sus apuntes personales o los libros de su autoría pueden sorprendernos con apreciaciones tan extensas y profundas como en la más exquisita galería.

La valoración estética sobre obras y artistas, sin que tenga que verse necesariamente como crítica de arte, ese género, entre literario y académico e incluso periodístico, que es a la vez valorativo, informativo y comparativo, puede surgir en cualquier escrito martiano, sin importar la extensión ni el contexto en que aparezca. David Leyva resume, como nadie, esta realidad:

La obra de arte plástica —además de sus valores formales y estéticos— representó para él una fuente importante de conocimiento y una manera de literaturizar o llevar a imagen los a veces fríos hechos de la historia. En terminología más actual se podría decir que más que crítica de arte especializada desarrolló muchas veces —al acercarse y describir los cuadros— un periodismo cultural, en el cual el escritor y poeta, a partir de una imagen,

¹⁸ La Habana, Centro de Estudios Martianos, 2016.

¹⁹ Alejo Carpentier: “Martí y los impresionistas”, en *Letra y Solfa*, La Habana, Editorial Letras Cubanas, vol. 3, Artes visuales, 1993, p. 59.

desarrolla la narración histórica, el ejercicio de las analogías, los caracteres psicológicos, la revelación de los símbolos, la luz y el color.²⁰

Por otra parte, la forma en que la apreciación artística se desarrolla revela un personalísimo estilo donde se conjuga el riguroso examen técnico de la obra plástica con los juicios sobre su contenido y la impronta de su creador; y los sentimientos que su contemplación inspira.

Este *Primer catálogo de obras de las artes plásticas con textos de José Martí* ofrece las bases para conocer, estudiar e investigar la presencia de las artes plásticas en la obra martiana, la relevancia del arte para Martí y su labor como crítico desde múltiples puntos de vista: los artistas y las obras que trató; los períodos de la historia, los movimientos y las escuelas artísticas que abarcó; los creadores y los temas que distinguió; o la propia evolución de su quehacer crítico incluido el desarrollo y perfeccionamiento de su técnica ecfrástica. Además, si la simple recopilación de los escritos de arte de Martí es ya de por sí una tarea importante, como nos dice David Leyva,²¹ al poner juntos los textos de Martí, con las imágenes que atrajeron su atención, podemos entender mejor sus apreciaciones artísticas en el orden temático y afectivo, y compartir los poderosos sentimientos que acompañan su maravillosa prosa crítica para convertirnos en partícipes de sus palabras:

El amor al arte aquilata el alma y la entenece: un bello cuadro, una límpida estatua, un juguete artístico, una modesta flor en lindo vaso, pone sonrisas en los labios donde morían tal vez, pocos momentos ha, las lágrimas. Sobre el placer de poseer lo hermoso, que mejora y fortifica, está el placer de poseer lo hermoso que nos deja contentos de nosotros mismos. Alhajar la casa, colgar de cuadros las paredes, gustar de ellos, estimar sus méritos, platicar de sus bellezas, son goces nobles, que dan valía a la vida, distracción a la mente, y alto empleo al espíritu. Se siente correr por las venas una savia nueva cuando se contempla una nueva obra de arte. Es como encadenar lo fabuloso. Es como tener de presente lo venidero. Es como beber en copa de Cellini la vida ideal.²²

²⁰ David Leyva González: *Notas de un poeta al pie de los cuadros*, ob. cit., p. 296.

²¹ Llegado este punto no podemos dejar de apropiarnos de unas palabras del ya mencionado libro de David Leyva González, que reflejan la intención de este proyecto: “Al agrupar el más de medio centenar de textos de crítica de arte de Martí por orden cronológico y tener una idea organizada de lo que escribiera sobre plástica de 1875 a 1894 facilita la creación de estudios de intermedialidad entre su gusto artístico y sus escritos”.

²² JM: “Carta de Nueva York expresamente escrita para *La Opinión Nacional*. Oscar Wilde”, en *La Nación*, Buenos Aires, 10 de diciembre de 1882, OC, t. 15, pp. 367-368. [OCEC, t. 9, pp. 244-245]