

Fernando Marco: variaciones e innovación

Sólo se puede hablar de tradición si se mantiene viva su voz, si es una impronta que subyace como un espacio de encuentros, afectos e identidad. La tradición no puede ser impuesta ni implantada. Pero sí puede ser coartada y manipulada. Volver la mirada atrás, exponer la obra y reflexión de ilustradores españoles de principios del siglo XX es el objetivo de Huellas de tinta. Queremos recuperar un pasado de asombrosa factura que quizás mañana logre devenir en tradición.

Fig. 1. Barca, Calderón de la, *La Vida Es Sueño*, Biblioteca de Juventud, v.: 2, Madrid: Ediciones de la Lectura, 1914

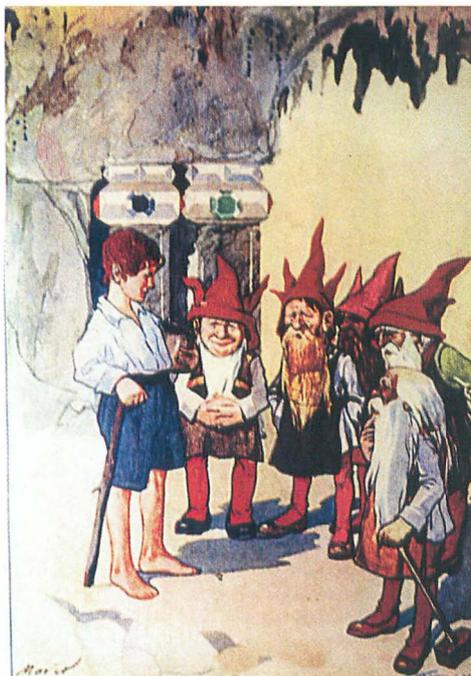

Fig. 2. [s.a.], *La Princesa*
Calleja. En *Colores*, 1ª Serie, Vol.: 3, Madrid: S. Calleja, 1916

La búsqueda de cualquier tipo de información se autoabastece con las dificultades, aumenta el interés de una investigación cuando mayores son las dificultades que se van encontrando. Parece que algunas editoriales lo sabían, pues ponían todo su empeño en favorecer la oscuridad ocultando la información de sus publicaciones: el nombre del ilustrador, la fecha de publicación, el orden de reediciones... No es el efecto lógico del paso del tiempo, es que alguien desde el más allá y con obsesivo cálculo no sólo te va cerrando puertas, si no que te reduce los espacios hasta que reconoces que no es posible el movimiento.

Y el patrimonio desaparece, porque si no se han escrito los nombres de los y las ilustradores es que no han existido.

De algún modo hay que fijar lo poco que se ha descubierto, aunque lo fijado sólo sea un cúmulo de errores

Parte de la motivación de la existencia de estas páginas nace en el opresivo desamparo de esta oscuridad.

De Fernando Marco sólo sabemos que es de origen valenciano, gracias a Javier Pérez Rojas (1) que

de Al

lo cita como uno de los artistas valencianos emigrados a otras capitales. Una más exhaustiva investigación habría aportado más datos y quizá habría confirmado la curiosa posibilidad de que fuese Marco, junto con el guionista Luis Tapia, el realizador del primer film de animación español (2).

Vemos sus primeros dibujos en 1914, en dos volúmenes de la Biblioteca de la Juventud de Ediciones de la Lectura. La línea editorial, el concepto con el que introduce las ilustraciones, la maquetación, etcétera, son totalmente nuevos. Los ilustradores también son nuevos, pero de una calidad sorprendente: Vivanco, Muguruza, el propio Marco y la que podría ser la primera ilustradora española, Manuela de Velasco.

El estilo de Marco es limpio (fig.1), su línea más que estilizada es preciosista formando así con los tres ilustradores precedentes un conjunto bastante homogéneo que demuestra una vez más el cuidado de la editorial en la elección de sus creadores plásticos, con la diferencia de que la obra en ilustración infantil de los otros tres desaparece prácticamente en la misma editorial que empieza, mientras que en el caso de Marco podemos encontrar libros con sus dibujos hasta casi entrada la década de los sesenta.

En años inmediatamente posteriores trabajaría para las diferentes series de la nueva colección de S. Calleja, Cuentos de Calleja en Colores, en la nueva etapa de esta editorial. Comenzará entrando por la puerta grande con *La princesa de Algodón en Rama*, número 3 de la primera serie de la colección (figs. 2 y 3). En esta serie la editorial publicó los cuentos mejor presentados de toda su producción, siempre desde el punto de vista de la ilustración. Llevaban bastantes dibujos a color de un ilustrador principal, de tan notable calidad que su impresión requería un papel especial, por tanto se imprimían en pliegos aparte que se pegaban luego en la hoja correspondiente; pero por todo el libro se repartían dibujos, generalmente a línea y a un solo tono, que realizaba otro ilustrador, en este caso Millar.

Las ilustraciones de Marco para este tomo siguen el estilo y la ambientación planteada en sus dibujos anteriores en blanco y negro, son imaginativas y románticas, pero el color y el tamaño dan por fin todo su valor a la imagen. Bosques, duendecillos, ambientes palaciegos y protagonistas envueltos en encantamientos. Por primera vez “vemos” un cuento infantil. Toda la ensoñación, la magia y la fantasía que nos prometíamos en el trabajo de otros ilustradores anteriores lo tenemos en las imágenes de Fernando Marco ahora, en un cuento, en 1916.

Demasiado tarde. España anduvo atrasada en el tema de la ilustración infantil hasta la llegada del grafismo humorista. En este último punto hasta se

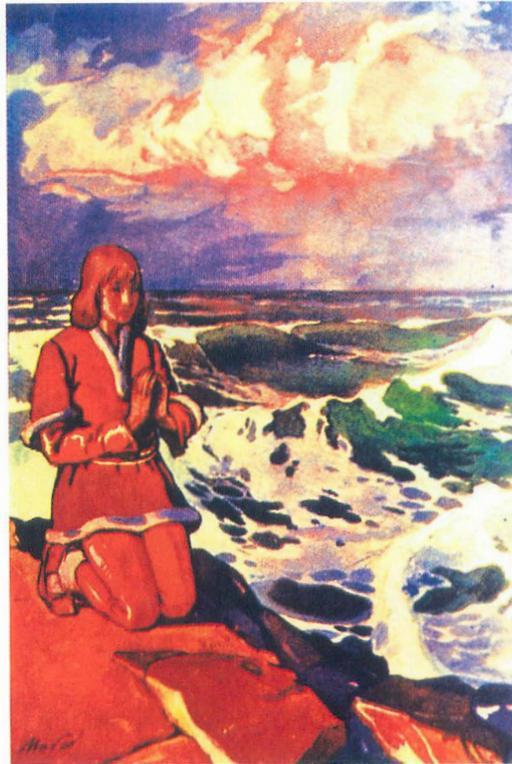
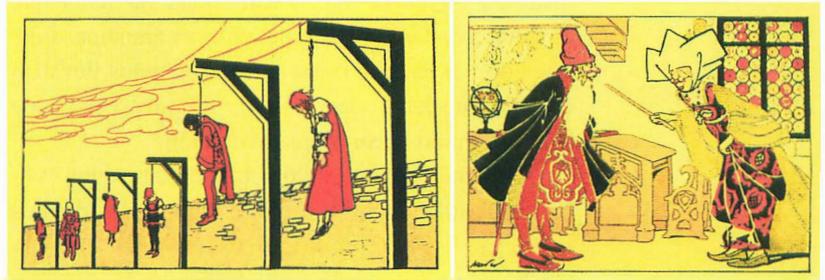

Fig. 3. [s.a.], *La Princesa de Algodón en Rama*, Cuentos de Calleja. En Colores, 1ª Serie, Vol.: 3, Madrid: S. Calleja, 1916. (19x14)

Figs. 4 y 5. Nesbit, Edit, Cuentos de Nesbit, Biblioteca Perla, vol.: 19, Madrid: S. Calleja, 1924

podría afirmar que se adelantó, ya que verá su estallido en este mismo año, con lo cual el estilo romántico en ilustración infantil se puede decir que nace y muere con este libro. De nuevo debemos imaginar lo que habría supuesto en esta fecha una revisión de los mundos de Andersen, Perrault, Grimm y Hauff, desde la óptica visual de este ilustrador.

Aún así, en algunos de estos dibujos echamos a faltar algo de la decadencia de la ilustración inglesa; parece como si el ilustrador ante un trabajo tan serio quisiera responder de una forma seria, sin dejarse llevar de la vehemencia, quizá sea la gran importancia que Marco da al dibujo, con el que todo queda definido y a la vez aprisionado haciendo difíciles las brumas, las penumbras, los ambientes diluidos o perdidos. Del mismo modo, los personajes se nos antojan demasiado erguidos y serenos, a igual distancia de lo etéreo de la magia blanca que de lo pétreo de la magia negra. Es cierto que en España, Marco carecía

Fig. 6. Tapia, Luis de, *Zapaquilda De viaje*, Cuentos de Calleja en Colores, 7ª serie, v.: 2, Madrid: S. Calleja, 1927

Fig. 7. Palacio Valdés, Armando, *Riverita*, La novela de lujo, serie A, Madrid: Argos, 1920

Fig. 8, 9 y 10. Benedito, R., *Canciones del Folklore Español*, v.: 1, Madrid: Gráficas Reunidas S.A. 1947. Las figs 8 y 9 son detalles

del antecedente prerrafaelita, pero la ambientación y la pose forzada se podrían haber sacado de la pintura histórica española, que a teatralidad no tenía que envidiar a nadie. En cualquier caso ya eran unas ilustraciones tardías. En otros países, los niños llevaban casi dos décadas viendo estos dibujos y los que habían surgido de su propia evolución.

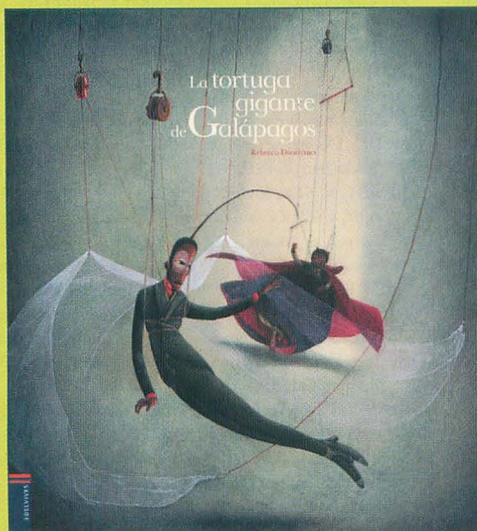
Alternando con su estilo habitual vemos una evolución de su obra en un doble sentido: en los dibujos infantiles, una dirección más realista para el estilo que lo caracteriza desde siempre (figs. 4, 5 y 6) y una búsqueda de formas nuevas hacia la geometrización en trabajos que no eran específicamente de narrativa infantil o que eran decididamente para narrativa de adultos (fig. 7). En ellos vemos el uso de una técnica que no permite la delicadeza en la línea y facilita el trazo más grueso hasta convertirlo en plano, como un tosco grabado en madera. Es posible que sea una simple imitación, pero generalmente cuando un dibujante busca un determinado cambio de estilo para deshacerse de ciertas constantes que pueden devenir amaneramientos, lo encuentra cambiando a una técnica que no le permita mantener las constantes de las que quiere huir, antes que mantener un atento y penoso forzar a evitarlas. Sea auténtico grabado en madera o imitación, el resultado es el mismo y muy interesante como introducción de variedades estéticas y expresivas en un blanco y negro que sigue siendo el primer recurso en ilustración.

No obstante, parece acertado considerar que la gran aportación de Marco al mundo de la ilustración infantil no hace referencia directa, o mejor quizá, no

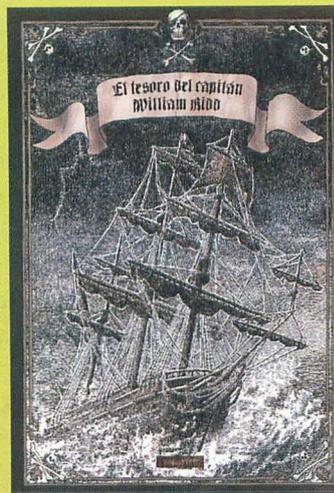
tiene inmediatas repercusiones en el mundo del niño, ya que se entiende que es un avance a nivel profesional. A la luz de sus trabajos y de su silencio en prensa, pintura, etcétera, se puede pensar que es el primer ilustrador infantil, profesionalmente hablando. No es que la profesión de ilustrador exija exclusividad, nada más alejado en una profesión con semejantes exigencias creativas, pero aunque suene a Perogrullo, sí que se puede asegurar que es más ilustrador el que más ilustra. Es cierto que la bibliografía de Marco en cuanto a cantidad queda ridícula al lado de otras, pero debemos recordar que los ilustradores que más libros han hecho hasta ahora hacían libros de una o dos ilustraciones en tamaños muy reducidos, que a su vez eran agrupados para formar otros libros, lo cual acaba inflando dichas bibliografías de manera artificial.

Por otra parte, en esta consideración sobre lo que podrían ser las primeras definiciones de la ilustración de libros infantiles como profesión, no es tanto la cantidad de libros que se hayan podido ilustrar como su tipo, o mejor su procedencia. Lo que hace a Marco ser el "más" ilustrador de cuantos llevamos comentados es la variedad de editoriales con las que trabajó. Hasta ahora hemos visto cómo la mayor parte de estos grandes creadores visuales eran solicitados por una editorial y en ella realizaban todo el trabajo que en sus currículos figura dentro de la literatura infantil; sin embargo, Marco es el primero que tiene libros en una gran variedad de editoriales y en un espacio de tiempo muy dilatado. No podemos olvidar que en la primera década del siglo y hasta en la segunda, las editoriales

> A PARTIR DE 8 AÑOS

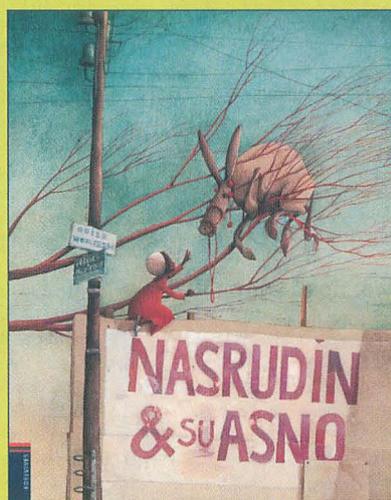
> PARA JÓVENES

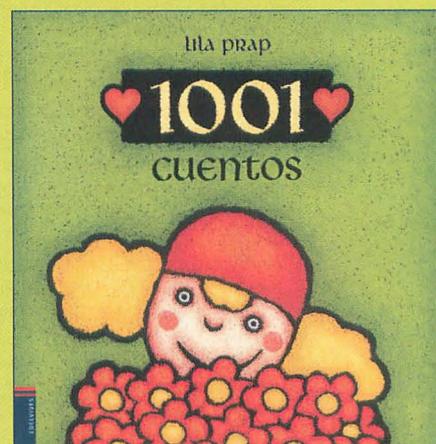
> A PARTIR DE 10 AÑOS

> A PARTIR DE 8 AÑOS

> A PARTIR DE 8 AÑOS

> A PARTIR DE 8 AÑOS

NOVEDADES OTOÑO 2007
LIBROS PARA TODOS

Libros que hacen lectores

EDELVIVES

www.edelvives.es

de la zona centro no abundaban en producción infantil, y aún si miramos la tercera década Marco es también el ilustrador de más variado itinerario y por tanto de mayor aceptación empresarial y consecuentemente con más experiencia contractual y laboral.

De cualquier forma, las ilustraciones de Marco para textos infantiles, fuera de la valoración positiva o negativa que quiera hacerse de ellas, han sido una constante anónima durante varias décadas.

Alberto Urdiales

Ilustrador y doctor en Bellas Artes. Comienza sus trabajos como ilustrador en 1981, siendo sus preferencias el trabajo desarrollado en álbum a color. Actualmente compagina la ilustración de libros infantiles con su trabajo docente, las colaboraciones como articulista y la investigación en algunos campos de la ilustración, aspectos históricos, laborales, sociales y didácticos. Es coordinador de ilustración en la revista *Lazarillo*. Entre los libros que ha ilustrado cabe destacar: *Mateo y los Reyes Magos* de Fernando Alonso (Altea, 1995), *La fierecilla domada* de William Shakespeare (Grimm Press, 1995), *Los músicos de Bremen* (Círculo de Lectores, 1996).

Notas

- (1) PÉREZ ROJAS, Javier; ALCAIDE, José Luis. "Aproximación a la colección de carteles". En: *Los tesoros de la Universitat de València*. Valencia: Universitat de València, 1999; pp. 163-176.
- (2) *El Toro fenómeno*, de Mosquito Films, 1917 ó 1919. Datos tomados de: CUADRADO, Jesús. *Diccionario de uso de la historieta española*. Madrid: La Compañía Literaria, 1997; p. 475.

Bibliografía de Fernando Marco, ilustrador

Infantil – Juvenil

- ABRIL, Manuel. *Calderón de la Barca*. Madrid: Estudio, s. f. Marco? Los Clásicos Castellanos al alcance de los niños, vol. 1.
- BARCA, Calderón de la. *La vida es sueño*. Adaptación R. M^o Tenreiro. Madrid: Ediciones de la Lectura, 1914 (cl). Biblioteca de juventud, v. 2.
- BENEDITO, R. *Canciones del folklore español*. Madrid: Gráficas Reunidas S.A. 194?, v. 1.
- BLANCO SUÁREZ, Pedro (selec.). *Poetas de los siglos XVI y XVII*. Madrid: Instituto Escuela, Junta para Ampliación de Estudios, 1933. Biblioteca Literaria del Estudiante, v. 19.
- CERVANTES, Miguel de. *Don Quijote de la Mancha*. José Lomba (selec.). Madrid: Instituto Escuela, Junta para Ampliación de Estudios, 1933. Biblioteca Literaria del Estudiante, v. 22.
- CHATEAUBRIAND, Vizeconde de. *El último Abencerraje*. Madrid: Jiménez Fraud, s. f. Infantil Granada, vol. 9.
- DÍEZ-CANEDO, Enrique (selec.). *Prosistas modernos*. Madrid: Instituto Escuela, Junta para Ampliación de Estudios, 1922. Biblioteca literaria del estudiante, v. 4.
- ESTILO: *método de lectura H. S. R. 1er grado*. Burgos: Hijos de Santiago Rodríguez, 1942 (BN).
- FORTUNA de Titi, La. Madrid: S. Calleja, 192?. Cuentos de Calleja en colores, 4ª serie, vol. 4.
- GALLAND, A. (adapt.). *Las mil y una noches*. Madrid: Estudio, s. f., Marco? Los Clásicos Castellanos al alcance de los niños, vol. 26.
- GAZAPITO y *Gazapete*. Madrid: S. Calleja, 1916. Cuentos de Calleja en colores, 1ª serie, v. 4. Ernesto Aris.
- GOETHE, J. W. *Cuento para niños*. Madrid: Jiménez Fraud, s. f. Infantil Granada, vol. 1.
- GOYRI, María (selec.). *Fábulas y cuentos en verso*. Madrid: Instituto-Escuela Junta para Ampliación de Estudios, 1922. Biblioteca literaria del estudiante, v. 1.
- HYAT, Marina. *La India herida*. Col.: "Yo nací en la India". Madrid: Mercator S.A. 25-11-1953.
- IRIARTE, Tomás de. *Fábulas literarias*. Madrid: Tipografía Artística, 1917 (?).
- IRVING, Washington, *La rosa de la Alhambra*. Madrid: Jiménez Fraud, s. f. Infantil Granada, vol. 3.
- IRVING, Washington, *Las tres bellas princesas*. Madrid: Jiménez Fraud, s. f. Leyenda de la Alhambra, Infantil Granada, vol. 4.
- IRVING, Washington. *El legado del moro*. Madrid: Jiménez Fraud, s. f. Cuento de la Alhambra, Infantil Granada, vol. 2.

- JIMÉNEZ, Juan R. *Platero y yo*. Adaptación: R. M^o Tenreiro. Madrid: Ediciones de la Lectura, 1914. Biblioteca de juventud, v. 4.
- LECTURAS de chicos. Burgos: Hijos de Santiago Rodríguez, 1949.
- LOMBA Y PEDRAJA, J. R. (selec.). *Teatro anterior a Lope de Vega*. Madrid: Instituto Escuela, Junta para Ampliación de Estudios, 1924. Biblioteca Literaria del Estudiante, v.15.
- MARCO, Fernando. *Pinturas infantiles*. Madrid: Saturnino Calleja, 1940 (BN), 2ª serie, v. 2.
- MÁS lecturas de chicos. Burgos: Hijos de Santiago Rodríguez, 1949.
- MEDIO, Dolores. *El milagro de la Noche de Reyes*. Burgos: Hijos de Santiago Rodríguez, 1948 (BN).
- NESBIT, E. *Cuentos de Nesbit*. Madrid: S. Calleja, 192? Biblioteca Perla, 1ª serie, v. 22. Ribas y Zamora. Contiene: *Kakutukan, La princesa y el erizo, La pelota saltarina, El corazón del mago, Cálculos que salen bien, La montaña azul, Fortunato rey y compañía, Las cuevas y el basilisco*.
- NESBIT, Edit. *Cuentos de Nesbit*. Madrid: S. Calleja, 1924. Biblioteca Perla, vol. 19. Contiene: *La pelota saltarina, El corazón del mago, Cálculos que salen bien, La montaña azul, Fortunato rey y compañía, El usurpador, Melisenda o la división exacta, Las cuevas y el basilisco*. Ribas, Zamora y Romero Calvet.
- NESBIT, Edit. *El mago prisionero*. Madrid: S. Calleja, 1919 (f). Cuentos de Calleja en colores, 5ª serie, vol. 1.
- NESBIT, Edit. *Pensión para princesas reales*. Madrid: S. Calleja, 1919. Cuentos de Calleja en colores, 5ª serie, vol. 8.
- NESBIT, Edit. *Rey Blanco y Rey Moreno*. Madrid: S. Calleja, 1919. Cuentos de Calleja en colores, 5ª serie, vol. 7.
- NOCHEMALA y otros cuentos. (s. p.): Bergua, s. f.
- PÉREZ DE URBEL, Fray Justo. *Historia Sagrada, 2° grado*. Burgos: Hijos de Santiago Rodríguez, 1940 (BN), 2^a ed.
- PRINCESA de Algodón en Rama, La. Madrid: S. Calleja, 1916. Cuentos de Calleja en colores, 1ª serie, v. 2. Millar.
- PRINCESA sirenita, La. Madrid: S. Calleja, 1940. Cuentos de Plata.
- RIBAS ANDRÉS, Victoriano. *La Iglesia de Jesucristo: compendio de su historia con un apéndice... de su liturgia*. Santander: Sal Terrae, 1958, 4^a ed.
- RODRÍGUEZ GARCÍA, Gerardo. *Para aprender a leer*. Burgos: Hijos de Santiago Rodríguez, s. f. (cubierta). 2 v.
- RUIZ MORCUENDE, Federico (selec.). *La novela picaresca*. Madrid: Instituto Escuela, Junta para Ampliación de Estudios, 1922. Biblioteca Literaria del estudiante, v. 24.
- SAMANIEGO, Félix María de. *Fábulas en verso castellano*. Madrid: Tipografía Artística, 1918.
- TAPIA, Luis de. *Zapaquilda de viaje*. Madrid: S. Calleja, [s.f.]. Cuentos de Calleja en colores, 7ª serie, v. 2.
- TAPIA, Luis de. *Zapaquilda de viaje*. Madrid: S. Calleja, 1924. Cuentos de Calleja en colores, 4ª serie, v. 5.
- TRES piratas. Madrid: S. Calleja, 1916 (cl). Cuentos de Calleja en colores, 1ª serie, v. 5. Ernesto Aris.
- Adultos**
- CASANOVA, Giacomo. *Memorias de Casanova*. Madrid: Renacimiento, 1917.
- CASTRO, Cristóbal de. *La inglesa y el trapense*. Madrid: La Novela Mundial, 1926.
- HERNÁNDEZ CATALÁ, A. *El viaje sin fin*. Madrid: La Novela Mundial, 1926.
- NERVO, Amado. *Almas que pasan*. Madrid: Biblioteca Nueva, 1920. Obras completas de Amado Nervo. v. 5.
- NERVO, Amado. *El diamante de la inquietud. El diablo desinteresado. Una mentira*. Madrid: Biblioteca Nueva, 1920. Obras completas de Amado Nervo, v. 14.
- NERVO, Amado. *Ellos*. Madrid: Biblioteca Nueva, 1920. Obras completas de Amado Nervo, v. 9.
- OLMEDO, Félix G. *Viva España*. Madrid: Razón y Fe, 1924.
- PALACIO VALDÉS, Armando. *Riverita. La novela de lujo*. Madrid: Argos, 1920 (r), serie A.
- PALMA, Ricardo. *Tradiciones peruanas*. Madrid: Espasa-Calpe, 1930-1939. 6 vols.
- VALERA, Juan. *Pepita Jiménez*. Madrid: Biblioteca Nueva, 1944. Obras escogidas de Juan Valera.
- VALERA, Juan. *Poesías escogidas*. Madrid: Biblioteca Nueva, 1928. Obras Completas de Juan Valera, v. 12.
- Numerosas portadas para la Biblioteca Renacimiento.
- Bibliografía sobre F. Marco**
- CUADRADO, Jesús. *Diccionario de uso de la historieta española*. Madrid: La Compañía Literaria, 1997.
- DOMÉNECH, Rafael. *Fernando Marco*. Pequeñas Monografías de Arte. Madrid: 1908-9.
- PÉREZ ROJAS, Javier; ALCAIDE, José Luis. Aproximación a la colección de carteles. En *Los tesoros de la Universitat de València*. Valencia, Universitat de València, 1999.