

LA FORMACIÓN ESTÉTICA A TRAVÉS DEL ESTUDIO COMPARADO DE DOS TEXTOS MARTIANOS

AUTORES: Felicia de la Concepción Rosales Piña¹

Mariela María Martínez Roselló²

José Emilio Hernández Sánchez³

DIRECCIÓN PARA CORESPONDENCIA: frosalesp@udg.co.cu

Fecha de recepción: 10 - 04 - 2017

Fecha de aceptación: 28 - 06 - 2017

RESUMEN

El estudio titulado “La formación estética a través del estudio comparado de dos textos martianos”, reflexiona en torno a las posibilidades educativas y éticas de la obra martiana a través de sus concepciones estéticas e ideológicas, quienes permiten la formación y consolidación de la educación y el gusto estético. Para ello se ha apoyado en los fundamentos didácticos del modelo de estudios comparados para el análisis literario diseñado por los autores. En virtud de las ideas anteriores se han seleccionado dos poemas que forman parte de la colección poética “Versos Sencillos” del citado autor, el XXI y el XXXI; a través de ellos se ofrecen consideraciones relacionadas con la visión de lo bello, de lo estético en la lírica de José Martí y su estrecha vinculación con su posición humanista, patriótica y revolucionaria, de modo que su quehacer literario se torna expresión de estos valores y de aquellos relacionados con su calidad estética y artística de su quehacer literario.

PALABRAS CLAVE: posibilidades educativas; formación ética; formación estética; obras martianas; estudios comparados.

THE AESTHETIC FORMATION THROUGH THE COMPARATIVE STUDY OF TWO MARTIAN TEXTS

ABSTRACT

The research “The aesthetic formation through the comparative study of two Martian texts” reflects the educational and ethics possibilities of the José Martí’s work across his esthetics and ideological conceptions, which permits the formation and consolidation of the education and the esthetic sensibilities. Two poems were selected from the “Versos Sencillos” collection, the numbers XXI and XXXI. This studio offers considerations related with the vision of the beauty and esthetic in the José Martí’s lyric, and his narrow entail with his

¹ Master en Didáctica del Español y la Literatura. Licenciada en Educación en la especialidad Español Literatura. Profesora Auxiliar de la Universidad de Granma. Cuba.

² Doctora en Ciencias Pedagógicas. Profesora Titular. Profesora del Centro de Estudios de Educación de Granma (CEdEG). Universidad de Granma. E-mail: mmartinezr@udg.co.cu

³ Doctor en Ciencia. Profesor Titular. Profesor del Departamento de Español Literatura de la Universidad de Camagüey. Cuba.

human, patriotic and revolutionary vision. His literary work becomes expression of these values.

KEYWORDS: educational possibilities; ethic formation; Aesthetic training; Martian works; Comparative studies.

INTRODUCCIÓN

El mundo es patético, y el artista mejor es quien usa el don de componer, con la palabra, o los colores, de modo que se vea la pena del mundo.

José Martí

Los estudios literarios se proyectan como vías de análisis para la formación y consolidación de la educación estética. El carácter multifuncional, exponente de una gran diversidad de valores permite que su estudio se desarrolle a través de diferentes miradas. Uno de estos valores es el estético, el que se muestra al estudiar los recursos y técnicas del lenguaje; en el reconocimiento mismo de la creación literaria, al reconocer diferentes géneros, estilos artísticos y literarios, asimismo aspectos consustanciales al propio fenómeno de la estética como son sus categorías para el estudio y el análisis desde esta perspectiva. De modo que lo literario se aprende, se entiende y se disfruta, a la vez que se potencia el gusto estético y artístico bajo la percepción, la apreciación de la belleza artística y sus valores.

La estética marxista asume una ideología sustentada en sus estudios teóricos por una concepción dialéctico-materialista e histórico-materialista del mundo, desde este enfoque filosófico asume su carácter para explicar sus presupuestos estéticos, quienes le permiten estudiar las leyes generales de la apropiación estética del mundo por el hombre. De modo que el texto literario se torna exponente de una de sus categorías, de forma general, que es lo bello aunque en el quehacer literario tienen lugar otras expresiones de lo estético como las parejas concernientes a lo sublime y lo grotesco, lo bajo y lo alto, lo trágico y lo cómico, y a su vez la contrapartida de lo bello: lo feo.

La literatura se encuentra en relación con la base socioeconómica que la determina y con otras formas de la conciencia social, como la cultura, la ideología, la política. Así la cultura artística es la rama de la cultura que abarca toda la vida artística de la sociedad, incluye los procesos de creación, conservación, divulgación, percepción, estudio y valoración de las obras de arte. En ella están las llamadas bellas artes: pintura, escultura, música. También la danza, el teatro, el cine y también la literatura o las bellas letras, quien juega un papel especial y singular dentro del resto, especialmente por el medio a través del cual elabora su discurso artístico y establece la comunicación: el lenguaje, razón que le ha permitido definirla como el arte de la palabra y cuando se consideran las relaciones de las ramas de la creación artística se manifiesta a través de la expresión el arte y la literatura.

Carlos Marx (1848) precisa que la producción artística crea no solo obras de artes, sino también un público que posee determinados gustos, exigencias y necesidades. Precisamente hacia esa dirección debe trabajar el profesor de Literatura a través de la educación artística, que está dirigida a la formación de la actitud del hombre hacia el arte y se realiza a través de tres cuestiones esenciales: el amor por el arte, la necesidad interna de contactar con él y el desarrollo de la comprensión del sentido del arte, de su valor específico y de su lenguaje figurativo.

Las ideas antes expresadas permiten reconocer el valor cultural intrínseco a la literatura al ser ella misma parte de la cultura, y además el papel que juega dentro de la formación, del desarrollo cultural de los estudiantes, quienes deben acercarse al fenómeno literario como portador de los valores culturales de un pueblo, nación desde sus tradiciones literarias, lo social e histórico, modos de pensar, de sentir, de actuar de tal manera que se torne exponente de un saber acumulado del cual es portador, y a la vez exponente de un hecho cultural.

DESARROLLO

La obra literaria de José Martí (1853– 1895) se constituye en una expresión de carácter estético y cultural, a través de ella se puede lograr la consolidación de la educación estética de los estudiantes. Su obra poética se vuelve exponente de su mirada aguda, conocedora de las artes, de las letras, de la actividad creadora del hombre en relación con la concepción y definición de su poética, en varias ocasiones ofrecida desde el propio verso, como señala en sus Versos Libres: “Contra el verso retórico y ornado/El verso natural. (...)”. Se observa también su íntima relación cuando refiere estas palabras: *Muy fiera y caprichosa es la poesía.*

Son sus “Versos Sencillos” expresivos de los más diversos sentidos y significados de los que no escapa la intención estética y cultural, no solo por la verdad absoluta de sus valores artísticos y literarios, sino por el material temático con el cual conformó algunos de sus poemas. Esta colección poética se caracteriza, de manera general, por la sinceridad y el tono autobiográfico, trata sobre disímiles asuntos de su experiencia vital, lo que le permite abundar en diversos sentimientos como el amor (recuérdese “La niña de Guatemala”), y en los que se percibe una exaltación de la vida y su posición frente a diversos fenómenos ya sean culturales, pictóricos, de orden periodístico, que incluyen noticias y crónicas. De igual manera se observa en la mayoría de los textos recogidos en la colección, un fuerte acento de cubanía, pero a su vez de universalidad, que se advierte en el propio reconocimiento de su identidad nacional, asimismo su posición como ser humano de este mundo. Los planos expresivos que escoge indican una fusión de elementos extraídos del Siglo de Oro Español y la propia literatura cubana y latinoamericana. De ahí que seleccione acertadamente recursos como la antítesis y las imágenes poéticas.

El presente estudio detiene su mirada en los poemas XXI y XXXI de la colección ya citada (ver anexo), para desde su análisis expresar algunas consideraciones en torno a la incidencia de la obra martiana en la consolidación de la educación estética a través de un estudio comparado, esencialmente desde el plano ideotemático.

Desde el punto de vista formal estos poemas son estróficos: el primero se conforma por cinco estrofas, compuestas por cuatro versos de ocho sílabas métricas, son versos octosílabos, de arte menor que presentan rima consonante y se corresponde con el molde estrófico de la redondilla; mientras que el segundo poema cumple con los rasgos formales ya descritos, pero se conforma por cuatro estrofas en correspondencia con el molde estrófico de la cuarteta.

El poema XXI se torna exponente de la relación que se establece entre la literatura y otras artes o expresiones artísticas, en este caso particular con las artes plásticas, aspecto que permite reconocer y aseverar el carácter plástico de la literatura y de las intervenciones entre la lírica y la plástica.

De manera muy peculiar hace uso de la ékfrasis, fenómeno entendido como la imitación o reproducción por el quehacer poético o literario de las imágenes visuales construidas en determinadas obras pictóricas. A partir de la representación verbal de la imagen literaria, se transmite al lector la imagen visual de la manera más cercana al ojo físico. De modo que se torna en un ejercicio de interpretación semiótica y lingüística de carácter intertextual al confluir en ella la escritura, la imagen plástica y la imaginación poética. (Montaño Calcines, 2006)

El poema XXI de “Versos Sencillos” establece un re juego temporal entre el presente del sujeto lírico y el ayer del objeto lírico al cual hace referencia, todo a través de un motivo asociado demarcador de este proceso temporal que solo después de haberse comprendido el poema alcanza todo su significado. Este motivo es el vocablo ayer. De este modo se instaura en el discurso literario un sistema de motivos asociados que referencian la imagen de una mujer que ha cautivado al sujeto lírico. El tono narrativo asumido parece indicar que, en un salón donde se realiza una exposición de la plástica, se ha encontrado con una espléndida mujer que lo ha cautivado: *Ayer la vi en el salón / De los pintores, y ayer/ Detrás de aquella mujer/ Se me saltó el corazón.*

Sin embargo, cuando la composición poética avanza, con la descripción del objeto lírico, puede apreciarse un sistema de motivos asociados que permiten la permutación o cambio de las ideas asumidas en la primera estrofa. Entran en relación semánticas los motivos lienzo, salón, pintores. A partir de ellos la dimensión semántica del texto crece y las relaciones de significados se transforman para dar paso a la descripción de una obra de la plástica.

La imagen visual que la conforma no es exponente solo de una mujer, sino que se estructura con otros sujetos o personajes, es una escena de un grupo conformado por la mujer, un niño y un hombre: *dormido/ Al pie, el esposo rendido:/ Al seno el niño desnudo.* La esencia de lo humano martiano comienza

a expresarse a través de esa admiración, manifiesta en el sujeto lírico, pues la mujer que lo ha deslumbrado no es una beldad, sino que es esposa y madre. Su caracterización se enriquece con los epítetos que definen las esencias del esposo y del niño, por extensión de la familia que conforman: una familia pobre, miserable, sin sustento.

También el escenario descrito avala la imagen de orfandad, pobreza, miseria que rodea a la familia y el centro de la composición, conformado por este triángulo de personajes, se ve rodeado por un paraje solitario, un cielo oscuro, triste; el suelo con restos de comida vieja, con briznas de paja, árido, seco, sin vida: *Ni una viola, ni una espiga*. Como cierre semántico de estos significados están los versos *Le cuelga el manto a los lados/ Lo mismo que una mortaja*. El personaje central, quien ha cautivado al sujeto lírico, es una mujer que se parece a la muerte, en este sentido opera la metáfora, de modo que no debe ser esa beldad que el lector pudo imaginar en la primera estrofa; sin embargo tiene la propiedad de atraer a su alrededor al resto de los personajes tal es la fuerza que se desprende de ella. Y es a quien el sujeto lírico nombra, en la última estrofa, como *la hermosa mujer/ Que me robó el corazón*. El epíteto caracteriza la esencia del concepto de belleza martiano, es el alter ego hablando a través de la voz lírica, quien muestra lo bello entendido y apreciado desde el amor, la unidad familiar en medio de la pobreza, de la desesperanza, de la desgracia y de las carencias materiales. Bien pudo querer José Martí en su vida esta expresión de la belleza femenina.

Por su parte, el poema XXXI de la colección “Versos Sencillos” establece relaciones semánticas dentro del propio discurso poético que caracteriza al poemario en sí. La dimensión de lo semántico se expresa en las intervenciones ideotemáticas presentes entre estos poemas, lo cual condiciona la relación intertextual entre ellos.

De nuevo selecciona el sujeto lírico, para sus reflexiones, el hecho estético de la plástica, de nuevo viene a mostrar su autor la relación con la literatura. Así insta un discurso con referentes semánticos exponentes de ello, con los motivos asociados modelo, pintor, pintura. El objeto lírico no es desconocido en esta ocasión, pues es su hijo. De ahí que la subjetividad sobre las relaciones familiares se agudice y se torne impositivo ante la posibilidad de que su hijo se convierta en el modelo de un pintor, que bajo el sentido connotado del lenguaje literario alcanza otros matices, sentidos y significados. Pudiera pensarse en la vida fácil, inútil, sin sentido, en un dandi acomodado al lujo y al confort. La voz lírica intenta anular esta imagen con la expresión hijo viril, epíteto que se semantiza con el sentido que el discurso literario quiere ofrecer al lector, se muestra en una oposición semántica con la imagen del modelo para un pintor. A la vez no se desconoce la ternura de esa voz, que puede referir la del padre, por la ternura, los sentimientos filiales manifiestos en los motivos amo, bendigo, me besas.

La voz lírica se torna en voz martiana, recuérdese el carácter autobiográfico de la colección poética a la cual pertenecen los poemas objeto de estudio en estas

reflexiones, cuando expresa su inconformidad ante la idea de que la grandeza del hijo descansa por su presencia en una pintura. La metáfora consolida la idea y la particulariza en el acto de valor que constituye *la ceja oscura, Cara a cara al enemigo*.

La confrontación temática entre lo bello y lo feo, entiéndase pintura versus combate, encuentra su unidad en el hijo, este es hermoso desde sus atributos físicos: *Es rubio, es fuerte, es garzón*; asociados a otros de índole moral: *De nobleza natural*. Imagen ofrecida por el sujeto lírico que habla de su amor y admiración. Pero estos se polarizan en el texto, porque la belleza que desea ver realizada, expresada, manifiesta está en los valores morales que harán del hijo natal un hijo de la patria, del pabellón. Es esta la verdadera belleza, no aquella que permite seleccionarlo como un modelo para representar a un dios en una pintura. Así se constituyen en contrarios para el sujeto lírico quien lo prefiere muerto a verlo vil.

Con la idea anterior cierra el poema su dimensión semántica con el deseo expreso que se constituye en una figura literaria: la optación; a través de ella expresa el sujeto lírico su vehemente deseo, lo cual le da una mayor emoción, un mayor énfasis al sentido del texto en el que no se ha querido usar la palabra traición, esta ha quedado aludida con la reticencia, tan grande es el dolor y el disgusto que provoca esta acción en el padre.

Se hace necesario demostrar cómo puede realizarse el estudio comparado desde el análisis literario de estos textos que comparten sentidos y significados, en función del ideario de su autor y su trascendencia literaria. Para ejemplificarlo se ha seleccionado la dirección de análisis con la variante La comparación desde categorías temáticas, apelar a lo semejante u lo diferente, concebida en el modelo de estudios comparados para el análisis literario elaborado por las autoras del presente trabajo.

La recurrencia de motivos, ideas, temas, asuntos y argumentos en las obras literarias permite establecer relaciones de semejanza y de oposición entre obras que abordan temas con asuntos de un mismo valor mítico, religioso, filosófico, de la realidad cotidiana, consustancial al hombre y a los problemas existenciales. Para realizar el procedimiento comparativo se tendrá en cuenta:

- a) Identificar motivos, ideas, temas, asuntos, argumentos.
- b) Establecer relaciones de semejanza y oposición a partir de las categorías temáticas.
- c) Establecer suposiciones a partir del análisis del plano temático.
- d) Explicar las relaciones de intertextualidad a partir del plano temático.
- e) Valorar las singularidades que muestra el análisis comparado desde las categorías temáticas y los rasgos ideológicos compartidos o asumidos por relaciones que implican semejanza o diferencia.

Para desarrollar esta dirección del modelo de estudios comparados y la variante seleccionada, se proponen las siguientes actividades:

1. En cada poema identifique los motivos asociados de la composición.
2. Explique las relaciones de intratextualidad que logran los motivos asociados en el texto y establezca sus valores de significación.
3. Identifique, a partir del estudio del plano compositivo, los principios del orden lógico semántico con el que se organizan el significado de los poemas. Tenga en cuenta la organización de los motivos asociados y libres.
4. A partir del estudio de los motivos, elabore las ideas contenidas en el poema. Apóyese en el estudio del plano lingüístico.
5. Enuncie el tema de cada poema.
6. Desde el análisis anterior, determine la relación de semejanza u oposición porque:
 - los textos comparten un mismo motivo temático.
 - los textos asumen un mismo tropo para elaborar su mensaje.
 - los textos comparten un sentido idéntico para su contenido poético.
 - Fundamente su selección.
 - Exprese cuáles son los significados que asume para cada poema. Determine el tipo de relación establecida en cada texto.
 - Explique la presencia de lo humano y lo moral contenido en cada poema. Tenga en cuenta lo siguiente:
 - a. Sentido del amor filial y conyugal.
 - b. Sentido del sacrificio y el mejoramiento humano.
 - c. Sentido de la virtud, la fortaleza y el valor.
 - Establezca el tipo de relación. Explique su selección.
 - Teniendo en cuenta el análisis realizado, explique las relaciones de intertextualidad evidentes en el plano ideotemático.
 - Argumente el siguiente juicio: Las relaciones de intertextualidad semántica son recurrentes en la obra martiana para establecer su valoración ética y estética del ser humano.

CONCLUSIONES

El estudio realizado permite explicar la concepción de la belleza en la vida y obra de José Martí expresada en su poética, en estrecha vinculación con los estamentos morales, ciudadanos, humanos y patrióticos del Apóstol. El estudio de su obra se torna exponente de la formación, la consolidación de la educación estética por ella misma, por lo que representa desde sus valores artísticos y literarios, pero a la vez es portadora de las ideas martianas en estrecha

vinculación con sus valores éticos, morales en relación con una concepción del mundo de una gran proyección humanista que conduce al lector a la reflexión, a la autorreflexión sobre el hombre, el mundo, lo ético y lo estético.

BIBLIOGRAFÍA

Cárdenas, A. (2004). Elementos para una pedagogía de la literatura (vol 4) Bogotá: D. C: Universidad Pedagógica Nacional

Cioranescu, A. (1964). Principios de Literatura Comparada (1ra. Ed.). Santa Cruz de Tenerife: Universidad de La Laguna.

García, J. (2005). La comparación en el análisis literario. Ciudad de La Habana: Pueblo y Educación

García, P. (2009). La literatura comparada: una aproximación didáctica a la poesía de Blas Otero, Rubén Darío y José Martí. Madrid: Universidad Complutense.

Guillén, C. (1998). El hombre invisible: literatura y paisaje, en Múltiples moradas, Barcelona: Tusquets

Guillén, C. (2005). Entre lo uno y lo diverso: introducción a la literatura comparada: (ayer y hoy) (1ra.Ed.). Barcelona: Tusquets.

Hernández, J. (2007). El análisis sistémico-integral de la obra literaria, en La enseñanza del análisis literario: una mirada plural. La Habana: Pueblo y Educación.

Literatura comparada (2008). Disponible en URL: [http:// es.wikipedia.org/ wiki/ Literatura Comparada](http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_Comparada). Consultado.2009, mayo. 27

Mañalich, R. (Comp) (1999). "Los métodos modernos de análisis literarios: un ensayo de aplicación", p 132-158. En Taller de la palabra. La Habana: Pueblo y Educación.

Martí, J. (1995). Obras Completas, (vols 16). La Habana: Ciencias Sociales

Navarro, D. (1989). Textos y contextos (vols 1-2). La Habana: Arte y Literatura

Anexo. Textos para el análisis.

Poema XXI

Ayer la vi en el salón
De los pintores, y ayer
Detrás de aquella mujer
Se me saltó el corazón.

Sentada en el suelo rudo
Está en el lienzo: dormido
Al pie el esposo rendido:
Al seno el niño desnudo.

Sobre unas briznas de paja
Se ven mendrugos mondados:
Le cuelga el manto a los lados,
Lo mismo que una mortaja.

No crece en el torvo suelo
Ni una viola, ni una espiga:
¡Muy lejos, la casa amiga,
Muy triste y oscuro el cielo!

¡Esa es la hermosa mujer
Que me robó el corazón
En el soberbio salón
De los pintores de ayer!

Poema XXXI

Para modelo de un dios
El pintor lo envió a pedir:
¡Para eso no!, ¡ para ir
Patria a servirte los dos!

Bien estará en la pintura
El hijo que amo y bendigo:
¡Mejor en la ceja oscura,
Cara a cara al enemigo!

Es rubio, es fuerte, es garzón
De nobleza natural:
¡Hijo, por la luz natal!
¡Hijo por el pabellón!

Vamos, pues, hijo viril:
Vamos los dos: si yo muero,
Me besas: si tú...! Prefiero
Verte muerto a verte vil

