

ACTUALIDAD DE LAS CONCEPCIONES ESTÉTICAS DE JOSÉ MARTÍ EN EL ESTUDIO DE UNA FIGURA DEL SIGLO XIX CUBANO: JOSÉ Ma. HEREDIA.

Autora: Lic. Mercedes Travieso Pérez

Muchos son los estudiosos que han profundizado en la crítica martiana, en su carácter, en su método y en su estilo. En apretada síntesis se refieren a cual debe ser la función del crítico: "ejercer el criterio", como el mismo José Martí expresara.

Marinello precisa en virtud de la lírica dada por su propio carácter de escritor y poeta lo que le posibilita adentrarse en la obra de otros creadores con una autonomía y un vuelo lírico que la hacen acreedora de constituirse en una verdadera obra literaria, otro elemento coincidente señalado por los críticos y que hace trascender la crítica Martiana es la indisoluble unidad del político, del revolucionario y del escritor, presupuesto básico para enfocar cualquier análisis de su obra, y por supuesto, de su crítica; de lo que dimana el carácter transformador de la misma. Es por eso, que todos sus juicios -como ha señalado Elena- Jorge en su texto *José Martí, el método de su crítica literaria* tienen un " firme basamento metodológico y una aguda precisión ideológica".

Es característico además de su crítica, comprender y enjuiciar, pues como él mismo señalara en carta a Manuel Mercado fechada del 14 de septiembre de 1988:

"A mi, por supuesto, me gusta más alabar que censurar, no porque no censure también yo, que hallo en mi indignación contra lo injusto y lo feo mi mayor fuerza..."

De aquí se deriva la justeza con que valora nuestro Héroe Nacional obras y figuras; unas confirmadas por el tiempo y otras recién aparecidas. Todo esto corrobora la trascendencia del método de su crítica.

Hemos escogido un artículo referido a una de las figuras de la literatura cubana del siglo XIX: José María Heredia; aparecido en 1888 en El Economista Americano y en El Avisador Cubano, comprendido en la etapa de radicalización y madurez del maestro.

Su conocimiento sobre el principio de la unidad dialéctica de contenido y forma; sobre la relación arte sociedad; sobre la influencia de métodos y tendencias ante un escritor así como sus definiciones sobre estilo, sobre método realista y su profundización en las particularidades de los principales movimientos literarios del siglo XIX constituyen valiosos aportes, por su actualidad, para el análisis literario.

Heredia. (Artículo publicado en El Economista Americano. Nueva York, julio de 1888).

En el artículo sobre Heredia publicado en El Economista Americano. Nueva York, julio de 1888, José Martí, a manera de introducción expone la función del crítico que es interpretar y guiar la exégesis con objetividad:

" No por ser compatriota nuestro un poeta lo hemos de poner sobre todos los demás; ni lo hemos de deprimir, desagradecidos o envidiosos, por el pecado de nacer en nuestra patria. Mejor sirve a la patria quien dice la verdad y le educa el gusto que el que exagera el mérito de sus hombres famosos". (1)

La función crítica no está separada de su deber patriótico, pues insiste en cuál es la mejor manera de servir a la patria a través de ella. A continuación comienza la exégesis sobre la personalidad de Heredia y la trascendencia de su poesía. Realiza una crítica equilibrada donde va dándonos tanto al poeta como al hombre en su integridad. Destacar que no tiene por qué temer al tiempo la poesía de Heredia a pesar de los " defectos que le puso su época"; precisa los elementos de su educación clásica, su temperamento romántico desde la adolescencia; le seduce su personalidad y su vida "atormentada y épica" a partir de la identificación que establece con el poeta por la similitud de experiencias vitales: ambos sufrieron el destierro, ambos sintieron gran pasión y amor por la patria:

"Llora de furor al ver el país de nieves donde a de vivir por no saber amar con mesura su país de luz". (2)

Demuestra, desde el inicio mismo del trabajo, la comprensión hacia la personalidad del poeta cuando analiza en qué circunstancias tuvo que vivir y morir en destierro cuando dice:

"Mucho han de perdonar los que en ella pueden vivir a los que saben morir sin ella: (3)

En las palabras anteriores deja Martí bien sentado la esencial misión crítica de hacer comprender, en este caso la desesperada vida de Heredia en un país extraño.

El centro del análisis lo ocupa su definición acerca de qué es lo que herédico, lo cual constituye una caracterización del poeta y el hombre de donde nace la singularidad de Heredia: es pasión, es vigor; es la frase imperiosa y fulgurante y lo compara con Bolívar en ese mismo fuego que los consume: la llama americana, si así nos contrasta por una parte la imagen del poeta y la fuerza del guerrero, y por otra, su americanía:

"Esa alma que se consume, ese movimiento a la vez arrebatado y armonioso, ese lenguaje que centellea como una bóveda celeste, ese período que se desata como una capa de batalla y se pliega como un manto real, eso es lo herédico, y el lícito desorden, grato en la obra del hombre como en la del Universo, que no consiste en echar peñas abajo o nubes arriba la fantasía, ni en simular con artificio poco visible el trastorno lírico, ni en poner globos de imágenes sobre hormigas de pensamiento, sino en alzarse de súbito sobre la tierra sin sacar de ella las raíces...

Eso es lo herédico, y la imagen a su vez esmaltada y de relieve, y aquella frase imperiosa y fulgurante, y modo de disponer como una batalla de oda, por donde Heredia tiene un solo semejante en la literatura, que es Bolívar... (4)

Martí no duda en calificar a Heredia como el "primer poeta de América", por lo que desarrolló un juicio de valor acertado si consideramos la relación que establece entre el carácter de la naturaleza americana, volcánica en sus entrañas y serena en sus alturas" con el temperamento del creador y lo definitorio de su poesía.

Luego Martí se detiene en el análisis de los defectos de la lírica de José María Heredia, pero también pide justicia para el poeta atendiendo a sus virtudes pues señala que el lenguaje de Heredia es otra de sus grandezas, lo que constituye una declaración de principios, de sus principios estéticos sobre la poesía ya que el valor que le concede al lenguaje del poeta nace, precisamente, de su concepción de la realización indisoluble que ese establece entre el poeta y la vida, entre el poeta y sus circunstancias: los versos de Heredia le nacen del alma, de ahí su mérito y triunfo.

Este principio creador martiano se reitera en las notas introductorias a sus principales poemarios y en composiciones como Académica, de Los Versos Libres.

Realiza una justa valoración de la obra de Heredia, pues comprende y analiza la necesaria influencia del contexto epocal en un escritor; cómo éste no puede sustraerse de las tendencias que están en baja. En los años que vive el poeta, el romanticismo europeo tenía ya reconocidas figuras como Byron, de quien juicios superficiales que son refutados por Martí, habían considerado a Heredia un invitador. El maestro le reconoce a Heredia su originalidad y autenticidad. Utilizando acertadamente el método comparativo establece semejanzas y diferencias entre la poesía de ambos autores, dejando sentada la similitud de circunstancias y sensibilidad que condiciona la creación de Byron y Heredia, lo que no significa para Martí, de ningún modo, copia sino asimilación creadora en Heredia, lo que demuestra su universalidad y su probada cubanía pues otro principio estético esencial que resalta en este artículo es la concepción de una literatura americana, con la originalidad que le es inherente sin desdeñar lo universal; principio que se retoma por Martí en su trascendente ensayo programático Nuestra América.

En las conclusiones del artículo Martí, a partir del análisis de la obra de José María Heredia, ofrece una valoración de carácter ético y estético, eficaz no sólo para comprender la obra del poeta cubano sino la de aquellos que escribían en un continente subdesarrollado, pues como él expresa:

" es el dolor de los cubanos, y de todos los hispanoamericanos, que aunque hereden por el estudio y aquilaten con su talento natural las esperanzas e ideas del universo, como es muy otro, el que se mueve bajo sus pies que el que llevan en la cabeza, no tienen ambiente ni raíces, ni derecho propio para opinar en las cosas que en más conmueven e interesan, y parecen ridículos e intrusos si, de un

país rudimentario, pretenden entrarse con gran voz por los asuntos de la humanidad, que son los del día en aquellos pueblos donde no están en las primeras letras como nosotros, sino en toda su animación y fuerza" (5).

Es por esto que con toda justeza señalara cómo a Heredia le "sobraron alientos y le faltó mundo". Precisa que la obra de Heredia trasciende al hombre que fue, con sus claudicaciones, con sus angustias y destaca las zonas luminosas de su poesía salvando así su obra para que se constituyera en bandera de lucha de los cubanos, pues el momento histórico exigía rescatar para la historia al poeta. Hemos visto a lo largo del artículo sobre Heredia, los principales presupuestos estéticos que sustentan la crítica martiana coincidentes en esencia con los de la Estética Marxista, de ahí su actualidad, pues supo comprender y valorar al escritor y a la obra literaria a partir de una base metodológica acertada que comprende los siguientes principios:

Ø El vínculo entre el arte y la sociedad, pues ve aquel como un reflejo de esta.

Ø La relación entre la obra de arte (el objeto), el artista (sujeto) teniendo en cuenta que le concede gran valor a la subjetividad del artista, y la realidad lo que constituye un concepto primario de la imagen artística.

Ø El partidismo en la literatura y el arte, cuando establece cuál es la mejor manera de servir a la patria a través de la crítica que realiza a Heredia y del análisis de las particularidades temáticas de la obra del poeta cubano.

Ø La necesaria relación entre el contenido y la forma al definir lo herédico, donde va dando cómo su lenguaje y sus versos le nacen del alma, de los sentimientos que quiso expresar a través de ellos.

Bibliografía

1. Aguirre, Mirta. "Los principios estéticos e ideológicos de José Martí". En Anuario del Centro de Estudios Martianos, 1/1978. La Habana. CEM .1978
2. Fernández Retamar, Roberto. "Introducción a José Martí". La Habana, Casa de Las Américas, 1978.
3. Heredia, José María. "Prosas". La Habana. Editorial Letras Cubanas, 1980.
4. Jorge Elena. "José Martí, el método de su crítica literaria". Editorial Letras Cubanas. Ciudad de La Habana. Cuba, 1984.
5. Marinello, Juan. "José Martí, escritor americano". La Habana. Imprenta Nacional, 1962.
6. _____. "Nota preliminar". En Crítica Literaria de José Martí. La Habana. Nuevo Mundo, 1960.
7. Portuondo, José Antonio. "José Martí, crítica literaria". Washington. Unión Panamericana, 1953.
8. _____. "Aspectos de la crítica literaria en Martí". En Vida y pensamiento de Martí. La Habana. Municipio de La Habana, 1942.
9. Vitier, Cintio y Fina García Marruz. "Temas Martianos". La Habana. Biblioteca Nacional José Martí, 1964.

Referencias:

- (1) Martí, José. Ensayos sobre Arte y Literatura. P. 147
- (2) — Obcit. Pág. 147.
- (3) — Obcit. Pág. 148.
- (4) — Obcit. Pág. 151.
- (5) — Obcit. Pág. 153.