

Aula 6

EL MODERNISMO EN LA AMÉRICA HISPÁNICA: JOSÉ MARTÍ

META

Presentar a los alumnos textos modernistas de José Martí.
Demostrar en los análisis que si Darío de hecho es el exponente máximo del Modernismo hispanoamericano, Martí es uno de los primeros modelos de esa autoría en la América hispánica.

OBJETIVOS

Al final de esta clase el alumno deberá:
Identificar los rasgos modernistas hispanoamericanos en los textos analizados.
Saber ver que, si Darío es más cosmopolita, Martí, en cambio, es un modernista más de su tierra, de su gente, de la americanidad, por así decir.

PRERREQUISITOS

El Romanticismo Hispanoamericano, en Literatura Hispanoamericana I.
También la clase anterior.

Alessandra Corrêa de Souza
Luciano Prado da Silva

INTRODUCCIÓN

El cubano José Martí (1853-1895) había de influenciar en las letras y la historia de Cuba y Latinoamérica. Fue novelista, periodista, ensayista, poeta. Pero, los móviles de su pensamiento eran tan nobles que fueron captados por ámbitos como, por ejemplo, los de la educación. Además, entre sus acciones fue independentista y revolucionario. En lo que toca a este último sustantivo, lo fue levantándose en armas en pro de la Independencia de Cuba frente a España, por lo que vivió muchos años en el exilio. No obstante, en estos mismos años de exilio, nunca dejó su arte de escribir, por lo que estaría en otra revolución, de esa vez literaria, el Modernismo de Hispanoamérica. Aporta a ese movimiento uniendo sus hechos de hombre de acción a los de escritor, creador, innovador y pensador.

Sabemos que Rubén Darío fue el nombre principal del Modernismo hispanoamericano. Sin embargo, Darío también leyó a Martí, reconocimiento de calidad e influjo que se observa ya en homenaje hecha al cubano en el cierre en el conjunto de semblanzas *Los raros* (1896), del nicaragüense. O sea, quizá de cierto modo se pueda decir que, sin Martí, no habría Rubén Darío. ¡A José Martí, entonces!

JOSÉ MARTÍ

Ismaelillo es su obra introductoria hacia el Modernismo. Escrita entre 1881 y 1882, se hace inicialmente desde Caracas, Venezuela, pero es en Nueva York, EE.UU., que la completa y publica el abril del 1882. Escrita cuando de unos de sus muchos momentos de exilio, a causa de su conducta revolucionaria en pro de la independencia de Cuba, es un poemario de declaración de amor y nostalgia hecho para su hijo José Francisco Martí Zayas Bazán, apodado Ismaelillo. Lo echar de menos a su hijo, sentimiento del libro, se abre ya en el prólogo, entre poema y prosa, de la obra:

Hijo:

Espantado de todo, me refugio en ti.

Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud, y en ti. Si alguien te dice que estas páginas se parecen a otras páginas, diles que te amo demasiado para profanarte así. Tal como aquí te pinto, tal te han visto mis ojos. Con esos arreos de gala te me has aparecido. Cuando he cesado de verte en esa forma, he cesado de pintarte. Esos riachuelos han pasado por mi corazón.

¡Lleguen al tuyo! (MARTÍ, [1882], 2003, p. 2).

Lo pintar palabras e imágenes, un rasgo modernista, forma parte ya de las ideas en el prólogo del libro. Además, esos “riachuelos” de que habla el escritor se insertan también en la plasticidad estética propia del movimiento, en una mezcla que va del sensorial al sentimiento mismo, como imagen provocada, sentido y metáfora. Luego, el verso que abre el poemario dedicado a su niño es igual rico de imágenes (p. 2-5):

PRÍNCIPE ENANO

Para un príncipe enano
 Se hace esta fiesta.
 Tiene guedejas rubias,
 Blancas guedejas;
 Por sobre el hombro blanco
 Luengas le cuelgan.
 Sus dos ojos parecen
 Estrellas negras:
 Vuelan, brillan, palpitan,
 Relampaguean!
 (...)

Mi mano, que así embrida
 Potros y hienas,
 Va, mansa y obediente,
 Donde él la lleva.
 Si el ceño frunce, temo;
 Si se me queja,
 Cual de mujer, mi rostro
 Nieve se trueca;
 Su sangre, pues, anima
 Mis flacas venas:
 ¡Con su gozo mi sangre
 Se hincha, o se seca!
 Para un príncipe enano
 Se hace esta fiesta.

¡Venga mi caballero
 Por esta senda!
 ¡Éntrese mi tirano
 Por esta cueva!
 Tal es, cuando a mis ojos
 Su imagen llega,
 Cual si en lóbrego antro

Pálida estrella,
Con fulgores de ópalo,
Todo vistiera.

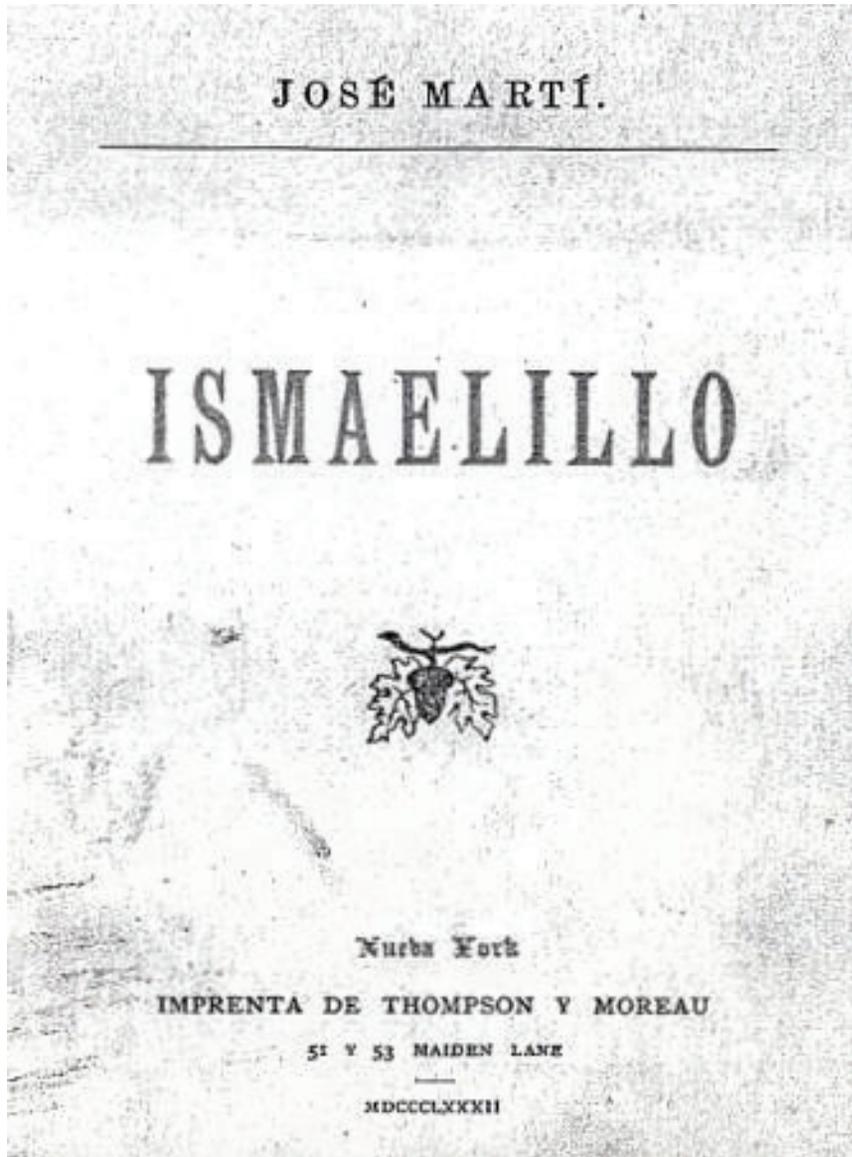
A su paso la sombra
Matices muestra,
Como al Sol que las hiera
Las nubes negras.
¡Heme ya, puesto en armas,
En la pelea!
Quiere el príncipe enano
Que a luchar vuelva:
¡Él para mí es corona
Almohada, espuela!
Y como el Sol, quebrando
Las nubes negras,
En banda de colores
La sombra trueca,
Él, al tocarla, borda
En la onda espesa
Mi banda de batalla
Roja y violeta.
¿Conque mi dueño quiere
Que a vivir vuelva?
¡Venga mi caballero
Por esta senda!
¡Éntrese mi tirano
Por esta cueva!
¡Déjenme que la vida
A él, a él ofrezca!
Para un príncipe enano
Se hace esta fiesta.

Al contrario de lo que inscribe el yo-lírico no solo para un príncipe enano se hace tal fiesta de colores, sino también para el lector. Bajo la “excusa” de lo extrañar, tiene ese lector la oportunidad de estar entre colores que se alternan, con matices propuestas hasta para una sombra o aun con la palidez (¿herencia romántica?) como tono llevado hacia una estrella. Es un narrar de juegos con un niño, a la vez que es un juego con palabras, versos que (re)crían imágenes.

Asimismo del *Ismaelillo de Martí* otros rasgos del modernismo hispanoamericano se ven en poemas aparentemente “sin pretensión”, como el que sigue:

MI REYECILLO
Los persas tienen
Un rey sombrío;
Los hunos foscos
Un rey altivo;
Un rey ameno
Tienen los íberos;
Rey tiene el hombre,
Rey amarillo:
¡Mal van los hombres
Con su dominio!
Mas yo vasallo
De otro rey vivo,
Un rey desnudo,
Blanco y rollizo:
Su cetro – un beso!
Mi premio – un mimo!
Oh! cual los áureos
Reyes divinos
De tierras muertas,
De pueblos idos
- ¡Cuando te vayas
Llévame, hijo! -
Toca en mi frente
Tu cetro omnímodo;
Úngeme siervo,
Siervo sumiso:
¡No he de cansarme
De verme ungido!
¡Lealtad te juro,
Mi reyecillo!
Sea mi espalda
Pavés de mi hijo;
Posa en mis hombros
El mar sombrío:
Muera al ponerte
En tierra vivo:
Mas si amar piensas
El amarillo
Rey de los hombres,
¡Muere conmigo!
¿Vivir impuro?
¡No vivas, hijo!

El poema anterior es también un llamamiento a la honra, al honor, un mensaje para el futuro de los hombres. Noten que, amén de la puesta de los versos ritmados, hay la caracterización, propia del modernismo en Darío: buscar en una actitud cosmopolita los reyes de Oriente y de Iberia, pero de ojo en lo suyo, con una actitud de cuidado con el “Rey amarillo”. La ambientación es, pues, metafórica, pero el mensaje viene junto al echar de menos su reyecillo.



“Portada de la primera edición de Ismaelillo (1882, EE.UU)”. Disponible en: <http://www.damisela.com/literatura/pais/cuba/autores/marti/ismaelillo/index.htm>. Accedido el: 01/07/2016.

De publicación póstuma (1913), *Versos libres* compila poemas martinianos escritos entre 1878 y 1882. Dicha compilación Martí mantiene el primer trabajo con ritmos españoles, pero, a la vez se mantiene fiel a la costumbre reinventora de los modernistas hispanoamericanos. Así, se utiliza de su lectura del romance popular español para rehacerlo a su manera. Tal es el caso de estos versos a continuación:

¡OH, MARGARITA!
 Una cita a la sombra de tu oscuro
 Portal donde el friecillo nos convida
 A apretarnos los dos, de tan estrecho
 Modo, que un solo cuerpo los dos sean:
 Deja que el aire zumbador resbale,
 Cargado de salud, como travieso
 Mozo que las corteja, entre las hojas
 Y en el pino
 Rumor y majestad mi verso aprenda.
 Sólo la noche del amor es digna.
 La soledad, la oscuridad convienen.
 Ya no se puede amar, oh Margarita.
 (MARTÍ, [1913], p. 28)

En los posteriores (en cuanto a la escritura) poemas de *Versos sencillos* (1891), se nota cierto apelo regional en dimensión local y a la vez universal, dentro de una de las tantas ambigüedades del modernismo en la América hispánica. Si en el proemio de sus *Versos libres* (escritos hacia 1882), Martí desde allá anunciaba “Amo las sonoridades difíciles y la sinceridad, aunque puede parecer brutal”, es porque tal estilo se preparaba hasta su perfeccionamiento en *Versos sencillos*. En estos, se lee la simplicidad junto a la angustia transformada en un lirismo auténtico, de formas sinceras (JOZEF, 2005), como en una de las poesías que lo componen:

Poesía V

Si ves un monte de espumas
 Es mi verso lo que ves:
 Mi verso es un monte, y es
 Un abanico de plumas.

Mi verso es como un puñal
 Que por el puño echa flor:
 Mi verso es un surtidor
 Que da un agua de coral.

Mi verso es de un verde claro
Y de un carmín encendido:
Mi verso es un ciervo herido
Que busca en el monte amparo.

Mi verso al valiente agrada:
Mi verso, breve y sincero,
Es del vigor del acero
Con que se funde la espada.
(MARTÍ, [1891], p. 7)

La yuxtaposición de imágenes opuestas, pero que se complementan desde la pluma del poeta, es otro de los rasgos que Martí brindará al Modernismo. Simplicidad y fuerza, plasticidad al verso.



“José Martí”. Disponible en: <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/marti.htm>. Accedido el: 01/07/2016.

CONCLUSIÓN

Los *Versos Sencillos* de José Martí presentan un tono distinto de todo que se había visto hasta entonces, preconizando, anunciando la revolución que en manos de Darío se propagaría por toda América (JOZEF, 2005). Hay en ellos no solo el brillo externo y metafórico, sino más bien la maduración de lo que desde *Versos libres* (1882, p. 1) Martí anunciaba, el amor por “el verso escultórico, vibrante como la porcelana, volador como un ave, ar-

diente y arrollador como una lengua de lava”. Porque, todavía para él, “El verso ha de ser como una espada reluciente, que deja a los espectadores la memoria de un guerrero que va camino al cielo, y al envainarla en el sol, se rompe en alas.”

De ese intento audaz y novedoso saldrán los moldes de una poesía que “contaminará” poetas incluso más allá del Modernismo.



RESUMEN

La presente clase nos permitió acceder textos del célebre José Martí. En ella, hemos visto algo de la historia del autor, a la vez que su indudable aporte al destaque y desarrollo del Modernismo hispanoamericano.

De ese modo, pudimos ver los rasgos modernistas en Martí desde su especial *Ismaelillo* hasta el desenvolvimiento de su apurada técnica en sus Versos libres y la maduración de sus anhelos estético-temáticos en Versos sencillos.



ACTIVIDADES

Proponemos dos actividades. En la primera, les rogamos acceder el enlace del *Ismaelillo* en nuestra bibliografía y, desde allí, proceder la lectura del poema “*Mi caballero*”. Van a percibir en el poema no solo el simple homenaje al hijo extrañado, sino un esmerado trabajo con pequeños versos que se complementan de una manera bastante a la moda de Quevedo y Góngora, es decir, un trabajo novedoso desde formas antiguas.

Como segunda actividad, les indicamos acceder el audio de la musicalización de la “*Poesía V*” de los Versos sencillos de Martí.

COMENTARIO DE LA ACTIVIDAD

Se notará que en la conjunción de ambigüedades propia del Modernismo el amor por las sonoridades difíciles no impide la musicalidad característica de las composiciones textuales de ese movimiento en Hispanoamérica.



AUTOEVALUACIÓN

¿Qué has aprendido en esta clase? ¿Puedes desarrollar razonamientos, ya sean por escrito u oralmente, respecto al contenido presentado? Escribe algo sobre el contenido de tus conocimientos en el cuadro que sigue.

¿Yo tenía idea de la importancia de José Martí para el Modernismo Hispanoamericano?

¿Logro ahora apuntar sus aportes al movimiento estudiado? ¿O sigo pensando que Darío es el único grande nombre del Modernismo en Hispanoamérica?



PRÓXIMA CLASE

La próxima clase haremos el mismo trabajo de análisis textual, pero de esa vez junto a muestras de la obra de Rubén Darío. ¡Les esperamos!

REFERENCIAS

AUDIO de: “Poesía V”, musicalizada por el cantautor cubano Pablo Milanés. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=c8rNkBcyc78>. Accedido el: 01/07/2016.

IMAGEN 1: “Portada de la primera edición de *Ismaelillo* (1882, EE.UU.)”. Disponible en: <http://www.damisela.com/literatura/pais/cuba/autores/marti/ismaelillo/index.htm>. Accedido el: 01/07/2016.

IMAGEN 2: “José Martí”. Disponible en: <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/marti.htm>. Accedido el: 01/07/2016.

JOZEF, Bella. “Modernismo”. In: _____. **História da literatura hispano-
-americana**. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ/Francisco Alves Editora,
2005, p. 90-131.

MARTÍ, José. **Ismaelillo**. Argentina: Biblioteca Virtual Universal, [1882],
2003. Disponible en: <http://www.biblioteca.org.ar/libros/656323.pdf>.
Accedido el: 01/07/2016.

_____. **Versos libres**. S/l: s/ed., [1913]. Disponible en: http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/m/Marti,%20Jose%20-%20Versos%20libres.pdf.
Accedido el: 01/07/2016.

_____. **Versos sencillos**. Brasil: Livros grátis, [1891]. Disponible en:
<http://livros01.livrosgratis.com.br/if000023.pdf>. Accedido el: 01/07/2016.
MARTÍNEZ, José Luis. “O modernismo”. Tradução: Luiz João Gaio. In:
MORENO, César Fernández (Org). **América Latina em sua literatura**.
São Paulo: Perspectiva, [1972] 1979, p. 69-74.