

José Martí: crítica social en el siglo XIX

Carolina Veloso Costa
Wellington Freire Machado
Universidade Federal do Rio Grande

Es cierta la importancia del escritor José Martí para la formación de Cuba como nación, así que muchos de sus poemas presentan La guerra de los diez años como tema principal, o sea la independencia de Cuba. El poeta luchaba por la liberación del pueblo cubano, creía en un Estado con un gobierno independiente y democrático, pues Cuba todavía era una colonia de España. Su idea de libertad iba más allá de la realidad cubana: era libertad en sus versos, en sus composiciones. Era una libertad que anhelaba, que buscaba constantemente desde lo más profundo de su ser. La revolución no solamente se daba en la realidad, sino también en el papel, a través de los recuerdos, sentimientos y deseos. De este modo, en este ensayo, se buscan los ideales modernistas martínianos en la obra de raíz política del autor, no solo en la poesía – a partir del análisis poética del poema “La imagen del rey” –, como también en su conocido ensayo “Nuestra América”.

Para eso, consideremos la colaboración de Ana María Marqueo, en su obra “Lengua y Literatura: Literaturas-hispánicas” sobre el modernismo:

El modernismo hispanoamericano toma su nombre del culto a lo “moderno” que impera hacia fines

del siglo XIX. Ser “moderno” es ser nuevo, diferente, no tradicional, es decir, renovador. El ser “modernista” le ayuda a encontrar su camino como entidad cultural independiente. La independencia política se traduce estéticamente en la necesidad de una independencia artística y cultural. (MARQUEO, 2005, p. 98-99)

Así, al pensar en el modernismo hispanoamericano, no se constata solamente una búsqueda por la independencia artística y cultural, sin embargo una necesidad inmediata de renovación y valoración de América. A respecto del ensayo “Nuestra América”, formalmente se puede decir que el texto se compone en doce párrafos. Para Lagmanovich (1987 p. 236), los párrafos se pueden considerar análogos a las estrofas de un poema, ya que en el Modernismo se registra una evidente aproximación entre el manejo del verso y el de la prosa. De esta manera, aunque el texto no pertenezca al género poético, Martí hace con que él contenga rasgos de semejanza con una de las cosas que mejor conocía: la poesía. Si enumeráramos características formales innovadoras en este texto, indudablemente esta

sería una de ellas. Además, gran parte de las formas verbales están en el futuro, utilizando formas imperativas o subjuntivas. Igualmente, también se percibe una gran carga de uso de metáforas, la reina de la poesía: “Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes”. (6)

Si buscáramos los aspectos constituyentes en el plan de contenido de “Nuestra América”, podremos hacer algunas analogías. La concepción de hombre natural de Martí, se contrapone a la del hombre primitivo de Rousseau.

Por eso el libro importado ha sido vencido en América por el hombre natural. Los hombres naturales han vencido a los letrados artificiales. El mestizo autóctono ha vencido al criollo exótico. No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. El hombre natural es bueno, y acata y premia la inteligencia superior, mientras esta no se vale de su sumisión para dañarle, o le ofende prescindiendo de él, que es cosa que no perdona el hombre natural, dispuesto a recobrar por la fuerza el respeto de quien le hiere la susceptibilidad o le perjudica el interés. (5)

Este mismo hombre es retratado como un ser vengativo, natural del espacio en que vive, y a nivel de desarrollo, considerablemente inferior a las otras etnias. Por otro lado, tal como afirma Jacques Rousseau en su obra “El Contrato Social” a respeto del hombre primitivo, el mestizo autóctono,

aunque ha nacido libre, en todas partes se halla cargado de cadenas, cadenas que simplemente sirven para lembrarlo quien es y de donde viene, aunque él a veces se lo olvide de esto.

Por ello, aunque el mestizo no sea necesariamente primitivo, de algún modo posee características de la tierra que lo genera y se avergüenza del hecho de haber nacido de una mezcla entra razas. Esto todo corrobora la hipótesis de que las oligarquías no poseen los buenos sentimientos que naturalmente afloran en el corazón de aquél que es considerado un buen hombre, como el amor por las orígenes, por sus raíces y por la tierra:

¡Estos hijos de carpintero, que se avergüenzan de que su padre sea carpintero! ¡Estos nacidos en América, que se avergüenzan, porque llevan delantal indio, de la madre que los crió, y reniegan, ¡bribones!, de la madre enferma, y la dejan sola en el lecho de las enfermedades! Pues, ¿quién es el hombre? ¿el que se queda con la madre, a curarle la enfermedad, o el que la pone a trabajar donde no la vean, y vive de su sustento en las tierras podridas, con el gusano de corbata, maldiciendo del seno que lo cargó, paseando el letrero de traidor en la espalda de la casaca de papel? (3)

A partir de su cosmovisión, se puede decir que José Martí surgió en el contexto modernista y se convirtió en toda una consciencia étnica y un agente de la sociedad ante problemas concretos, como la política, de modo como nadie anteriormente lo había hecho. El

tiempo común a la concepción del artículo publicado por Martí, fue marcado por círculos reales de poder y por la misma dinámica mundial del mercado (ZEA, 1993: 34), así que el autor se involucró en la causa de la nacionalidad, del rescate del americanismo y encabezó todo un movimiento contra la metrópoli, que tal como una sedienta garrapata, chupó todo lo que América tenía.

En el libro *Versos sencillos* (1891), José Martí plasma la realidad de vivencias complejas que se insertan en un espacio poético con un lenguaje metafórico rico en símbolos y en forma. La literatura se une con un canto a la libertad y a la justicia, reafirmando la realidad de expresión que inspiró al poeta modernista. Así, el poema “La imagen del rey” es corto y simple, pero trae un importante mensaje. Analizando formalmente este poema percibimos que tiene ritmo, causado por la repetición de sonidos y palabras, la variación del metro, que ora es heptasílabo ora es octosílabo. La rima también influencia en la lectura del poema, en el primer verso y cuarto (A) es interpolada y en el segundo y tercer (B) es emparillada (ABBA-ABBA), estructura poética muy común en los textos de José Martí. Presenta asonancia en la vocal E, mas presente en los dos primeros versos de las estrofas, el tema es el rey. Los *Versos sencillos* representan un retorno en la evolución de los versos de José Martí a la métrica tradicional, un retorno en consonancia con la creación poética subjetiva en que la novedad y las actualizaciones del pasado se funden. En la obra de Martí es muy importante el concepto armónico dentro de la revolución literaria que él inició junto a otros artistas.

Una segunda analice que podemos hacer es a partir de una inferencia en el contexto histórico de Cuba y Martí. Así como mu-

chos otros poetas Martí era más peligroso para el gobierno con un bolígrafo do que con un arma en las manos, pues escribía lo que sentía, o sea, sobre la gana de ver América Latina libre de todas las formas de opresiones, sean por sus colonizadores o por los militares. Cuba aun era colonia de España, entonces cuando en el poema “La imagen del rey” habla del rey, pensamos luego en el rey español, o mismo pasa cuando habla del Estado. Este poema es una crítica al Estado Español, muy religioso, pero al mismo tiempo traicionero, no valoriza su pueblo y su cultura, solamente se aprovecha. Tenemos aquí un relato de la imagen del rey en dos sentidos, uno como un cobarde, asesino y otro como incentivador de la cultura local, por esto amado por el pueblo.

Pese a ello, tenemos un niño, inocente, fusilado, creemos que sea un niño cubano con ideales de independencia, pero la ley del Estado, representado por el rey opresor que mandó fusilar a un inocente y al mismo tiempo es católico, así como su pueblo, que hace una fiesta para el santo y la hermana del niño muerto canta y reverencia el rey, ambiguamente representado como un santo. La imagen femenina en la poesía martiana representa la tradición y el pasado latinoamericano, en este caso representando las fiestas locales y la devoción a al rey, además en los versos de Martí refleja su angustia por Cuba, que estaba sometida a los españoles.

En *Versos sencillos* hay la relación entre la literatura y la revolución, así como algunos elementos de su vida. Es una obra que emana del corazón, de la sinceridad del poeta frente al papel. De un modo general, a lo largo de su existencia, los versos de José Martí nacen de su propia vivencia para servir a su realidad y a la realidad de Cuba. Son tres

realidades convergentes en una sola: la realidad del problema no solo de Cuba, como de todo un continente. Además, un año después de la publicación de “Versos Sencillos”, Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano. Esta información extraliteraria, solamente comprueba la esencia de la poesía modernista martiniana, una poesía que se inspiraba en su deseo de libertad y de justicia.

Referencias

LAGMANOVICH, David, “*Lectura de un ensayo: ‘Nuestra América’ de José Martí*”, en Ivan Schulman, *Nuevos asedios al modernismo*, Madrid, Taurus, 1987, pp. 235-245.

MARQUEO, Ana María. *Lengua y Literatura: Literaturas-hispanicas*. Ciudad del México: Limusa, 2005.

MARTÍ. José. *Nuestra América*. Disponível em: www.literatura.us/marti/america.html. Acesso em: 15/06/2010.

TOLLINCHI, Esteban. *Los trabajos de la belleza modernista, 1848-1945*. San Juan: Literary Collections, 2004.

ZEA, Leopoldo, et al. *José Martí a cien años de Nuestra América*. México: Universidad Autónoma de México, 1993.

Anexo

José Martí
Versos Sencillos
Poesía XXIX

La imagen del rey, por ley,
Lleva el papel del Estado:
El niño fue fusilado
Por los fusiles del rey.

Festejar el santo es ley
Del rey: y en la fiesta santa
¡La hermana del niño canta
Ante la imagen del rey!