

Potencialidades del pensamiento estético martiano para el desarrollo de la educación estético-literaria / Aesthetic potentialities of the Martian Thought in developing literary-aesthetic education

José Reinaldo Marrero-Zaldívar. josemarrero@ucp.ho.rimed.cu

Patria Amalia Frías-Arévalo patria@ucp.ho.rimed.cu

Institución de los autores

Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero”. Holguín. Cuba

PAÍS: Cuba

RESUMEN

El artículo aborda las potencialidades axiológicas de la obra martiana para el desarrollo de la educación estética. Presenta un estudio sistematizado de los principales acercamientos estéticos y el análisis de la singularidad de su proyección para el cumplimiento de dicho objetivo. El autor, a partir del estudio de la obra martiana y las direcciones del abordaje de su crítica literaria y artística, sintetizó ideas que se integran como núcleos conceptuales del pensamiento estético martiano, las cuales constituyen pilares esenciales para el desarrollo de la educación estética. En correspondencia con el análisis realizado se elaboró una metodología la cual ha sido aplicada en centros de la educación preuniversitaria de la provincia y en el Programa de Introducción a la Didáctica en el Curso de Formación Básica de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero”.

PALABRAS CLAVES: EDUCACIÓN ESTÉTICA; PENSAMIENTO ESTÉTICO; METODOLOGIA

ABSTRACT

The article discusses the axiological potentials of Martí's work for the development of aesthetic education. It presents a systematic study of the major aesthetic approaches and analysis of its unique projection in order to fulfil this objective. Based on the study of Martí's work and by following the approach of his literary and artistic criticism, the author synthesized ideas which are integrated as core concepts of the Aesthetic Martian Thought, thus becoming essential pillars for the development of aesthetic education. In correspondence to the analysis, a methodology was developed which has

been applied in pre-university education centers in the province and in the program Introduction to Teaching in the Basic Training Course of Pedagogical Sciences University "José de la Luz y Caballero."

KEY WORDS: AESTHETIC EDUCATION, AESTHETIC THOUGHT; METHODOLOGY

INTRODUCCIÓN

El Programa Nacional de Educación Estética, plantea: «La Educación Estética va encaminada a formar generaciones verdaderamente cultas, conocedoras y defensoras de sus raíces, de su identidad; a favorecer la apropiación de conocimientos y valores humanos.» ¹

En correspondencia con lo anteriormente citado, las líneas directrices del Programa Nacional de Educación Estética, que son contextualizadas en el presente proceso investigativo son:

- lograr la superación y capacitación de los docentes y preparación de los futuros docentes;
- fomentar el hábito y el gusto por la lectura;
- desarrollar en los estudiantes, la identificación con el patrimonio nacional, la apreciación y el disfrute estético, la creatividad y la comunicación.

Las potencialidades axiológicas que ofrece la obra martiana son de incalculable valor para favorecer el desarrollo de la educación estética del alumno del nivel preuniversitario. La interacción con los núcleos conceptuales de su pensamiento estético como elementos rectores en el proceso de enseñanza aprendizaje conducen a la asimilación de la orientación estética, la valoración de los recursos estéticos, la producción de textos y la búsqueda de nexos integrativos de la cultura a través de una metodología propuesta para este objetivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los métodos utilizados en esta investigación son los siguientes:

Análisis hermenéutico del discurso: para el estudio de las fuentes principales que abordan el pensamiento estético martiano y la valoración de obras representativas de su producción literaria.

---

¹ MINED. Programa Nacional de Educación Estética.

La entrevista: a profesores y metodólogos de Español-literatura de Preuniversitario para corroborar la importancia y necesidad del abordaje del tema.

Observación participante: con el propósito de constatar el tratamiento a la educación estético-literaria en el Preuniversitario.

RESULTADOS DEL TRABAJO

Las investigaciones de la calidad de la educación en el nivel preuniversitario demuestran que, a pesar del esfuerzo encaminado al estudio de la obra de José Martí y los resultados obtenidos en la comprensión de su pensamiento político, aún no revelan con la eficiencia requerida el aprovechamiento de las potencialidades de su ideario pedagógico, en función de la educación estética.

La comprensión del hombre en el pensamiento filosófico martiano se expresa en la aproximación a una realidad diversa y compleja, desde una percepción de sus múltiples manifestaciones. Ello «revela la comprensión, en correspondencia con las condiciones epocales y las tareas históricas, del nexo dialéctico entre lo individual y lo social, lo que descubre el enfoque axiológico que lo caracteriza, en tanto expresa la convicción de su necesaria transformación». ²

Existe una relación estrecha entre las potencialidades de la obra martiana y el ideal ético-estético del Modelo del Bachiller. «El ideal estético expresa, objetiva y subjetivamente la realidad, surge gracias al talento del artífice y plasma una realidad estética nueva»³.

El caso estético-literario de José Martí, está caracterizado por la originalidad y sentido ético de la creación de personajes positivos y un discurso con un alto grado de esteticidad respaldado por un profundo humanismo. «El sentido significativo de sus obras revela la belleza del bien, de la justicia, del sacrificio, de la muerte necesaria, del heroísmo, del amor, de la naturaleza y de la historia nacional, lo que se resume en una estética de la libertad» ⁴

El objetivo supremo de su creación es el mejoramiento humano; el cual se manifiesta en la vinculación de lo ético y lo estético al expresar la belleza del mundo moral, en una búsqueda constante de la perfección social. La propia subjetividad de la imagen artística, incide en el componente emocional, elemento favorable para el tratamiento

---

² Lissette Mendoza Portales. Formación humanista e interdisciplinariedad: hacia una determinación categorial. La Habana, 2000. Pág. 141

³ A, K. Vistin La estética marxista y la creación artística. Editorial Progreso, 1980. Pág. 233

⁴ Marilys Marrero Fernández. La estética de la libertad y su expresión en Cintio Vitier. Tesis Doctoral; La Habana, 2005. Pág. 25

pedagógico. Dichas condicionantes privilegian la re-creación del lector a partir de su experiencia vital. .

Martí escribe obras para diferentes contextos de recepción, para diferentes estados afectivos: dolor ante la muerte de un ser querido, los momentos trágicos de la vida, la muerte necesaria que resalta lo heroico, lo sublime. Refleja las ambiciones humanas, las pasiones, lo bajo, lo feo, lo ridículo, pero también destaca en su obra: lo positivo del amor, del gesto cariñoso, del halago oportuno, del éxtasis ante la hermosura y el efecto de la risa sana que enriquece el espíritu.

Su proyección socio-estética perfila el encuentro consciente con la cultura universal, mediante estrategias de mediación, a través del diálogo intercultural por lo que existe una clara convergencia entre la incorporación consciente de las ideas madres y el distanciamiento o rechazo de la literatura servilista romántica que no llevase un acercamiento ideológico a la realidad de su tiempo y al futuro del proyecto liberador contra-colonial.

El análisis de la literatura de su época lo conduce al rompimiento con los cánones estéticos que sometían al arte y al artista a una inspiración monocorde con los representantes de los centros de poder colonial y accede a la búsqueda de las raíces universales, sin desmembramiento de lo nacional, por lo que revela un discurso de profundos sentimientos patrióticos y compromiso ético.

Es un escritor que vive en el centro de las grandes encrucijadas estéticas del siglo XIX y comparte, en su peregrinar de proscrito, los momentos socio-estéticos que marcan el rumbo de este siglo: el krausismo español, el romanticismo europeo con el paradigmático y renovador Víctor Hugo, el advenimiento del simbolismo y el parnasianismo de los desilusionados de la burguesía francesa, la escuela trascendentalista, con su patriarca Emerson y el realismo de Walt Whitman, cantor de la democracia norteamericana y la solidaridad humana universal .

La estancia del escritor por más de una década en Los Estados Unidos en disímiles funciones: diplomáticas, culturales, políticas y como desterrado, le confieren las premisas esenciales de su posición visionaria en el acto de la escritura y en la práctica política, por eso busca la unidad del exilio para el logro de su supremo objetivo: la liberación de la patria.

Su definida orientación política lo convierte en un escritor singular, capaz de mover su pluma en dirección a los conflictos de La Revolución mediante una vigorosa prosa política, con una profunda connotación estética reveladora del alma de la Patria.

Cultiva una poesía donde el sujeto lírico, se refugia en la inmensidad del mar, en la profundidad de la noche o en un diálogo socio-estético con los humildes.

Expresa inusitadas imágenes que abren paso al reencuentro solidario con Víctor Hugo o los simbolistas franceses. Su crítica literaria es profunda y atrevida, pero nunca mordaz en la censura y pleno ejercicio del criterio.

Mantiene su filiación armónica con Whitman, que encuentra lo sublime en la relación secreta con todo lo viviente y según juicio del propio Martí, mezcla las palabras con nunca visto atrevimiento, poniendo las augustas y casi divinas al lado de las que pasan por menos apropiadas y decentes y, precisamente este acercamiento estético queda demostrado en su novedoso estilo 5.

Las nuevas condiciones socio-históricas de la modernidad, impulsan al creador a la construcción benefactora de un sujeto social, en correspondencia con los nuevos tiempos y junto a ello una nueva estética que rompe con lo tradicional. Sus cauces de pensamiento establecen ciertas homologías temáticas, porque sustentan vasos comunicantes convergentes con las raíces del trascendentalismo y de la ilustración a través de Emerson y Rousseau. Admira la nueva poética de los simbolistas y asimila reminiscencias románticas del mejor romanticismo social, procedente de la escuela de Víctor Hugo y Heine.

Martí sustenta que el futuro de la poesía está en la ausencia de moldes, en la aspiración suprema de la emancipación del pensamiento, en la trascendencia, sin desatender la terrenalidad, mediante la metáfora “ala y raíz “. No teme a la catarsis reveladora del desgarramiento del alma y sí al frío razonamiento de la poesía “mental”.

Su poesía está sazónada por motivos míticos procedentes de los clásicos griegos, La Biblia, el romanticismo social, el realismo, el simbolismo; todo ello con evidentes estrategias de una modernidad que anuncian las vanguardias del siglo XX. Es un creador con profundas raíces nacionales en el filo de las fronteras geográficas y estéticas

La exégesis de su proyección estética, confirma que en el universo intertextual martiano, se destaca la presencia de la preferencia por una poesía de nuevo tipo, heterodoxa, de libertad expresiva que tiene su máxima expresión en Los Versos Libres; aquí gravitan temas recurrentes cercanos por lo inusitado de su tratamiento, destacándose : el mar, la noche, la poesía, la muerte; además y las preocupaciones del cíclope de la modernidad hispanoamericana, inmerso en la fundación de un estado nacional, en su condición de proscrito y guía espiritual y político .

---

⁵ José Martí .El poeta Walt Whitman .O .C .T .XV .Pág .208.

El poeta persigue en su propósito estilístico, la originalidad y lo fundacional como proyecto cultural. En *Códigos Nuevos* (1878) anuncia de manera explícita que “la modernidad en literatura, es el comienzo de otro tiempo”, en busca de nuevas rutas estéticas.⁶

La comprensión de la estructura “global profunda” de su obra reafirma la tesis estética de que el poema está en la naturaleza, la cual adquiere una dimensión condensada por los motivos y conflictos, sociales e ideológicos de la vida múltiple, variada, y dinámica de la modernidad y por otro lado, las decepciones, incomprensiones y esperanzas del poeta que lucha por la emancipación universal en el contexto de una época positivista.

La naturaleza en su poesía no es un refugio de evasión y enclaustramiento, es un escenario especial para establecer un nexo lógico con la sociedad de su tiempo y fuente de meditación sobre el futuro de la humanidad. Los disímiles motivos ético-estéticos de sus obras contribuyen al desarrollo de una educación estética desarrolladora, en función de la personalidad del educando.

N/o	Motivo ético –estético	Obra
1	La muerte de un ser querido.	Los dos príncipes(La Edad de Oro)
2	Lo heroico de la muerte necesaria	Los pinos nuevos (Discurso)
3	La contemplación de la belleza de la naturaleza.	Carta a María Mantilla 19 de febrero de 1895.
4	Los horrores del presidio.	El Presidio Político en Cuba
5	La belleza de la ancianidad.	Carta a su hermana Amelia ,enero 18 de 1882
6	El encanto de un juego infantil .Las apariencias engañan. La inocencia y lo sublime.	Dos Milagros (Versos Sencillos)
7	Lo bello y lo feo en su dialéctica estética.	Bien :yo respeto ”(Versos Libres)
8	La horrible y lo sublime como manifestación de la vida.	Pollice Verso”(Versos Libres)

⁶ José Martí. *Códigos Nuevos* (1877) OCT.7 pp. 98-102.

9	El arte como refugio espiritual y catarsis	La bailarina española (Versos Sencillos)
---	--	---

Su concepción del feísmo como categoría estética, en este nuevo escenario, revela un enfoque diferente en torno a los parámetros de la belleza atada a los prejuicios clasistas. La redención de los humildes se bautiza con una forma diferente de apreciar la sociedad y la naturaleza.

Su obra es un paradigma para la educación estética, tesis que ha sido reafirmada por varios investigadores, desde diferentes perspectivas. Aquí, constituyen referentes los estudios de los autores extranjeros: Shulman (1974), Otto–Dill-Hans (1975), Rotker(1992) y los investigadores cubanos: Retamar(1998), Vitier(1969), Marrero(2002), Gutiérrez (2003), Marrero (2005) y Pavón(2009). De la síntesis investigativa se determinan los siguientes núcleos conceptuales del pensamiento estético martiano:

- La unidad de lo ético y lo estético en el proceso educativo a través del análisis de la obra de arte.
- El valor de la experiencia estética para el desarrollo de una actitud estética.
- La necesidad de aprovechar la belleza de naturaleza en el contexto educativo.
- La belleza de las acciones heroicas en beneficio de la libertad.
- La necesidad de la poesía como deseo y fuerza de la vida.
- La unidad de lo sensible y lo racional

Los núcleos conceptuales del pensamiento estético martiano constituyen pilares para el desarrollo de la educación estética en el nivel preuniversitario a través de la clase de Español-literatura. En consecuencia se aplicó la siguiente metodología :

I.- Primera etapa. Orientación en función de la percepción estética.

- 1.- Ubicación del alumno en el contenido histórico en que se desarrolla la obra y el autor.
- .2- Resumen de los elementos relacionados con el hecho que le permitan realizar una reconstrucción oral de los mismos.
- .3.- Ubicación del lugar y circunstancias en que se encontraba el autor cuando ocurrieron los hechos y cuando escribió la obra (análisis del distanciamiento del autor con respecto al hecho o su realismo en la descripción, narración o exposición)

4.- Localización de las palabras que constituyan incógnitas léxicas.

4.1 Búsqueda de su significado.

4.2.- Elaboración de redes semánticas.

4.3 Explicación de su connotación estética dentro de la obra. Si transmite sensación de paz, alegría, temor, indignación, optimismo, etc.

4.4 Localización de información en los diccionarios del Programa Editorial Libertad y enciclopedias digitalizadas, Diccionario Martiano, glosarios, Iconografía Martiana.

5.- Imaginación de situaciones de acercamiento estético significativo, a partir de vivencias relacionadas con la base ideotemática.

Segunda etapa. Distinción, análisis y valoración de los recursos estéticos.

6.- Identificación de los recursos como: la reiteración, el símil, la metáfora, la descripción del ambiente, las imágenes en función del mensaje estético expresado por el autor.

6.1-Análisis del sentido traslaticio de los recursos.

6.2- Explicación de las relaciones que se establecen entre los elementos sintácticos que integran la expresión seleccionada.

6.3- Contextualización del mensaje transmitido con la experiencia de vida del lector.

7.-Comentario del sentido global que transmite el fragmento seleccionado.

8- Definición de conceptos y categorías estéticas en correspondencia con la naturaleza del texto y la concepción martiana de lo bello, lo sublime, lo heroico.

8.1-Establecimiento de contrastes necesarios entre las categorías estéticas y el pensamiento ético -estético del autor.

8.2-Comentario del sentido global que transmite el texto seleccionado.

8.3-Análisis de las potencialidades intertextuales de la obra de acuerdo con el objetivo ético-estético predeterminado.

Tercera etapa. Producción de textos e integración estético- cultural

9.- Análisis y comentario de expresiones reveladoras del pensamiento estético del autor en relación con las diferentes manifestaciones artísticas.

10.-Recreación y construcción de textos con intenciones estéticas.

11-Producción de textos a partir de modelos derivados de la obra del autor.

12.- Actividades interdisciplinarias en función de diferentes manifestaciones del arte relacionadas con el movimiento, la época, el mensaje, el tema o el autor y con el contexto socio-cultural

CONCLUSIONES

En resumen puede afirmarse que la concepción estético-pedagógica de Martí es sistematizada en su ejercicio crítico y en su propia obra literaria. El discurso humanista trascendente y la búsqueda de la ruptura con los cánones precedentes encuentran un espacio para la reafirmación y valoración crítica. La asimilación de lo positivo de la cultura universal, es revelada en su visión de futuro, el compromiso ético, la tenacidad creadora, la defensa de la justicia social, su alianza con los humildes, el ideal democrático, la preferencia de las series, la utilización del paralelismo semántico y la creencia en la espiritualidad como vía hacia la perfección humana, sin menosprecio de la factualidad moderna.

El estudio de la obra martiana, a partir de la propia concepción estética del escritor, sintetizada en los núcleos conceptuales de su pensamiento y conducido por una adecuada orientación estético-literaria, puede favorecer la educación estética del estudiante y transformar las carencias afectivas en elementos positivos de mejoramiento espiritual.

BIBLIOGRAFÍA

1. Dill- Otto, Hans. El Ideario Literario y Estético de José Martí. La Habana: Casa de Las Américas, 1975. 204p.
2. Domínguez Hernández, Marlem. Lengua y Crítica en José Martí .La Habana: Ed.Pablo de La Torriente Brau, 1989. 111.pp.
3. Estévez René, Pablo. La revolución estética en la educacion. La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 2004. 83pp.
4. Fernández Retamar Roberto. Nuestra América: Cien Años y Otros Acercamientos a Martí. La Habana: Ed. SI –MAR -S.A., 1995.186p.
5. Gutiérrez, Carolina. Para comprender a Martí. Holguín: Ediciones Holguín, 2003. 118p.
6. Martí Pérez, José. Obras Completas. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1975. 27 t.
7. Martí, José. Ensayos sobre Arte y Literatura. La Habana: Ed. Letras Cubanas, 1986. 210 p.
8. ----- . Páginas inéditas o dispersas. La Habana: Ed. De La Universidad de La Habana, 1963. 316. pp.

9. ----- . Nuestra América .Venezuela: Biblioteca Ayacucho, 1977. 424 pp.
10. -----: Poesía Mayor .Selección y Prólogo de Juan Marinello. La Habana: Instituto Cubano del Libro, 1973. 206 p.
11. Martí por Martí / sel. y pról. de Salvador Bueno .La Habana: Ed. Letras Cubanas, 1982. 250 p.
12. Marrero Zaldívar, José. Comunidad socio-estética: Whitman –Martí .Holguín; Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero, 2002. 81 hojas. (Tesis de maestría).
13. Mendoza Portales, Lissette. Formación humanista e interdisciplinariedad: hacia una determinación categorial. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2000. 220 p.
14. MINED. Programa Nacional de Educación Estética. Editorial Pueblo y educación ,2003. 35 p.
15. Pavón Torres, Rufino Modesto. La relación ético-estética del pensamiento martiano. Holguín: Ediciones Holguín, 2009. 120pp.
16. Rotker, Susana. Fundación de una escritura .Las crónicas de José Martí. La Habana: Casa de Las Américas ,1992. 290 p.
17. Shulman A., Iván. Martí, Darío y el Modernismo / Iván Shulman, Manuel Pedro González. Madrid: Ed. Gredos .S .A., 1974. 268 p.
18. Vitier, Cintio. Martí como crítico. En su: Temas Martianos. La Habana: Biblioteca Nacional José Martí, 1969. 186 pp. .

Síntesis curricular de los Autores

MsC José Reinaldo Marrero-Zaldívar. josemarrero@ucp.ho.rimed.cu. Licenciado en Educación, en la especialidad de Español-Literatura. Master en Ciencias en Historia y Cultura. Profesor Asistente del Departamento de Español y Literatura de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero”, de Holguín. Avenida de los Libertadores Km. 3½. Teléfono: 481260. Reside en Edificio 10-B Apto 30 Reparto Nuevo Holguín, Cuba. Investiga: la educación estético-literaria y su impacto en el nivel Preuniversitario. El investigador ha participado en 5 eventos provinciales de Pedagogía y fue ponente en el Evento internacional de 1995. Los resultados de sus investigaciones se han presentado en eventos nacionales e internacionales y en el Coloquio Internacional de Arte y Estética 2012.

Lic. Amalia Patria Frías-Arévalo patria@ucp.ho.rimed.cu Licenciada en Educación, en la especialidad de Español-Literatura. Profesora Asistente del Departamento de Español y Literatura de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero”, de Holguín. Avenida de los Libertadores Km. 3½. Teléfono: 481221. Reside en calle Nicio García N. 297 / René Ávila y Mariana Grajales. Reparto Vista Alegre. Holguín. Cuba. Investiga: la comunicación y su importancia para la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación del profesional de las carreras pedagógicas. Los resultados de sus investigaciones se han presentado en eventos provinciales, nacionales e internacionales y en el Coloquio Internacional de Arte y Estética 2012.

Fecha de Recepción: 14 de diciembre 2011

Fecha de Aprobación: 02 de febrero 2012

Fecha de Publicación: 15 de octubre 2012