

El umbral diáfano. El color en la poesía de José Martí

CARLOS MIGUEL PUEYO

Valencia, Tirant Lo Blanch, 2024, pp. 214

reseña de Juan Carlos Abril

El doctor Carlos Miguel Pueyo (Zaragoza, España, 1975) publicó en 2024 *El umbral diáfano. El color en la poesía de José Martí*, un estudio enjundioso sobre la fecunda obra del poeta cubano y líder independentista José Martí. Sin embargo, no es la primera vez que se acerca a la obra del escritor cubano ni al romanticismo hispánico, ya que había dado a la imprenta con anterioridad *El color del romanticismo. En busca de un arte total* (Peter Lang, 2009) y, más recientemente, *Oyendo a Bécquer. El color de la música del poeta romántico* (Academia del Hispanismo, 2017). El profesor Carlos Miguel Pueyo se doctoró en literatura española por la Universidad de Zaragoza (España) y por la University of Illinois-Chicago (Estados Unidos). Desde 2005 ejerce como catedrático de literatura española en Valparaiso University (Indiana, Estados Unidos). Además, ha cultivado también desde su faceta creativa la poesía, publicando el poemario *Nostalgia* (Calambur, 2020). Su obra poética y su labor como crítico literario han aparecido en distintas revistas literarias y académicas tanto en España como en diversas publicaciones del ámbito internacional.

En nuestra labor para recomendar *El umbral diáfano. El color en la poesía de José Martí*, hay que decir sobre todo que no se trata de un trabajo al uso ni de material de relleno, sino de un compromiso vital, ya con suficiente distancia crítica y contextual, como para aportar y generar ideas que vayan más allá de las habituales considera-

ciones acerca del romanticismo hispánico o martiano. Como catedrático de literatura española, Carlos Miguel Pueyo aporta un vasto conocimiento del romanticismo hispánico y europeo que le avala para firmar este trabajo que no solo es un volumen más para especialistas, sino para lectores en general apasionados por las letras cubanas y de José Martí, de quien se analiza su poesía completa, su significación y su trascendencia.

En *El umbral diáfano. El color en la poesía de José Martí* se explica cómo el poeta, guerrillero y estratega crea la nación cubana a través de su poesía, pintando el paisaje de la nueva nación con una paleta de color que apela al pueblo de Cuba a imaginar su identidad, esa nueva nación que Martí crea con la palabra, independiente de la metrópoli. En el umbral entre la tradición y la modernidad, Martí hace suyos los usos y significados clásicos del color para darles una significación propia, que definirá a Cuba. De esta forma, el paisaje de la isla queda trascendido para identificarse con sus habitantes y convertirse así en un único constructo: Cuba, tal y como la conocemos hoy día.

Dividido en cinco capítulos, más un prólogo inicial introductorio y unas sabrosas conclusiones finales, este volumen reafirma en su primer capítulo un recorrido desde el romanticismo al modernismo, en esa rápida y ágil transición de lo que significó para Cuba, y que acabó tomando cuerpo en el discurso poético de José Martí, aunando

identidad nacional y grito de independencia, en él encarnados: «Desde sus primeros escritos juveniles, se percibe un carácter marcadamente patriótico, valiente, entregado a la causa de crear un discurso poético sobre el que tejer la nueva nación cubana [...] En su niñez y adolescencia convivió con la opresión de la autoridad, con los esclavos negros que vivían en la isla, y con las consecuencias de luchar por una Cuba libre. Resultado de ello, de su quehacer activista, será su estancia en prisión, experiencia que dará como resultado su obra *El presidio político en Cuba* (1871). En este texto se refleja el espíritu de un joven con alma de mártir, listo para enfrentarse a las penas que su patria le demandaba» (Pueyo 20204: 24-25).

El día viernes 24 de mayo de 1895 se daba cuenta del deceso de José Martí (que había sido muerto el 19 de mayo en una escaramuza) en la prensa española, en la primera edición de la mañana de *La Correspondencia de España*, en la página 3, año XLVI, núm. 13622: «En cuanto a la muerte de Martí, no cabe duda alguna; su cadáver ha sido identificado por uno de los prisioneros y por el capitán Santué, que le conoció personalmente».

En un segundo capítulo se analiza el color en las artes a través del siglo XIX, música, literatura y pintura, para comprender la esfera cultural e ideológica del volumen en su conjunto. En un tercer capítulo se investigan los ecos del romanticismo en el modernismo, esencialmente en la figura de Rubén Darío, sin dejar de reivindicar la originalidad y el carácter de avanzadilla del cubano: «Sin embargo, recuérdese que es José Martí quien primero usa el color azul con un significado simbólico, en 1875, desde su primer exilio mexicano. Y desde entonces, es usado y adoptado en mayor o

menor medida, ligado más o menos al uso simbolista del mismo, pero relacionado siempre a la totalidad de lo superior» (91). El cuarto capítulo delimita una línea directa entre Gustavo Adolfo Bécquer y José Martí, señalando los puntos y los ejes de las líneas creativas más interesantes de ambos, sobre todo desde los trabajos del profesor e investigador Ángel Esteban.

Por último, en este apresurado resumen, y tras haber abordado el contexto del poeta cubano, en el quinto capítulo se desarrollan por menudo sus tres libros, *Ismaelillo*, *Versos libres* y *Versos sencillos*: «Versos libres, “hirsutos”, “encrespados”, “indómitos”, “desasidos” de las cadenas de la rima y las convenciones, liberados de atavíos y escritos con sangre. Son versos de un hombre libre, un poeta en libertad con sed de esperanza. Son también versos “atormentados”, “rebeldes”, tristes y desdichados, escritos con sangre nueva, que emana de la honestidad, la sencillez, del corazón de los hombres y mujeres de su tiempo. Escribir para Martí es cabalgar domando el caballo, el corcel valentón que trotta por el aire. Su verso afecta a los sentidos, provoca el llanto, el sollozo, increpa al abuso, cruce la lengua, y la obliga a reproducir palabras antiguas cuando útiles y crear otras nuevas cuando necesarias. Aquí está su originalidad, emancipada de otros modernismos» (148).

La amplia y vasta bibliografía usada a lo largo de este libro imprescindible para comprender el modernismo hispánico, y el bagaje sabio del profesor Carlos Miguel Pueyo, son una muestra talentosa de cómo hacer de un estudio académico un atractivo volumen de lectura no solo para los especialistas, sino para el público en general. En él se combinan erudición y divulgación, por lo que solo nos queda recomendar vivamente su lectura. Disfrútenlo. Aprendan.