Arte y cultura durante la dictadura de Trujillo por Manuel García Cartagena

Pintura de Celeste Woss y Gil. (1891-1985)

Tanto el arte como la literatura dominicanos del período comprendido entre 1930-1940 quedaron marcados por una oposición imaginaria entre los universos del campo y la ciudad. Así, en las artes plásticas, y sobre todo en la pintura, encontraron en la obra de Juan Bautista Gómez (1870-1945), Enrique García Godoy (1886- 1947), Celeste Woss y Gil (1890-1985), Federico Izquierdo (1904-2004), Yoryi Morel (1906-1979), Darío Suro (1917-1998) cultivadores del color local y del telurismo, característicos de la vertiente del realismo costumbrista.

¿Cuáles artistas y literatos latinoamericanos son también representantes del realismo costumbrista?

Sugerencia de actividad:

- Observar un cuadro de Celeste Woss y Gil para señalar los aspectos que parecen más dominicanos.

Es también en este período cuando se desarrolló en la literatura dominicana la narrativa en-marcada en el realismo costumbrista. Esta corriente mantuvo profundos nexos con la poesía creada por los poetas postumistas. Si bien no en el plano del lenguaje, por lo menos en la cosmovisión del país como una "gran aldea". Entre otros, cultivaron la tendencia costumbrista los siguientes autores literarios:

Juan Bosch, autor de Camino real (cuentos, 1933);
Francisco Moscoso Puello, autor de Cañas y bueyes (novela, 1936);
Ramón Marrero Aristy, autor de Over (novela, 1939);
Sócrates Nolasco, autor de Cuentos del sur (cuentos, 1939);
Rafael Damirón, autor de La Cacica (novela, 1944);
Ramón Emilio Jiménez, autor de Al amor del bohío (estampas costumbristas, 1927).

Sugerencia de actividad:

- En colaboración con el/la profesor/a de Lengua Española, escoger una de las obras antes mencionadas para analizar el estilo, el lenguaje utilizado y la época que retrata.

Otra manifestación que contribuye a consolidar el costumbrismo como la tendencia predominante en la cultura dominicana de este período es el poderoso avance que experimenta el merengue en relación con todos los demás ritmos. Es a partir de ese momento que quedó entronizado como ritmo nacional. Surgió entonces la oposición entre el merengue rural, tocado con güira, tambora y acordeón, y el merengue urbano de orquesta interpretado por músicos como Luis Alberti y la Orquesta Santa Cecilia para ganar el apoyo popular a Rafael Leónidas Trujillo.

¿Fue diferente la reacción de un sector de la sociedad dominicana en relación con el merengue, durante el período 1844-1861?

No será hasta la década de 1940 cuando las artes y la literatura dominicanas volverán a experimentar la nostalgia de la vieja Europa, a partir del establecimiento en el país de un contingente de artistas e intelectuales españoles exiliados de la Guerra Civil española de 1937.

Sugerencia de actividad:

- Organizar en subgrupos para buscar información acerca de las transformaciones que sufrieron las artes plásticas dominicanas con los aportes producidos por los artistas españoles que se instalaron en Santo Domingo al final de la década de 1930. Elaborar una síntesis de la información que reúnan y luego exponer los resultados de su trabajo ante el resto de la clase.

Poetas y grupos literarios de los años 1940-1950

En la poesía dominicana de los años 1940 interactuaron varias tendencias. Entre las mismas se destacó un grupo de poetas e intelectuales de La Vega conocido como "Los Nuevos" y encabezados por Rubén Suro. No menos importante fue el grupo de poetas de la capital del país conocido como "La Poesía Sorprendida", donde se encontraban Franklin Mieses Burgos, Freddy Gatón Arce, Mariano Lebrón Saviñón, Manuel Rueda, Aida Cartagena Portalatín, Rafael Américo Henríquez, Manuel Valerio, Manuel Llanes, Antonio Fernández Spencer y José Glass Mejía.

Franklin Mieses Burgos (1907-1976). Colección Luis Incháustegui.

Varios poetas independientes que escribieron la mayor parte de sus primeras obras en el extranjero como Pedro Mir, Manuel del Cabral, Héctor Incháustegui Cabral, Tomás Hernández Franco, Octavio Guzmán Carretero, Francisco Domínguez Charro y Carmen Natalia Martínez Bonilla.

Otro grupo de poetas que comenzaron a darse a conocer en el año de 1948, conocidos como la "Generación del 48". Los más sobresalientes entre sus integrantes fueron Víctor Villegas, Rafael Valera Benítez, Lupo Hernández Rueda, Máximo Avilés Blonda, Abel Fernández Mejía, Luis Alfredo Torres, Abelardo Vicioso y Ramón Cifré Navarro.

Sugerencia de actividad:

- En colaboración con el/la profesor/a de Lengua Española, seleccionar poemas de las diversas tendencias para leerlos y comentarlos en clase.

Los Nuevos, fue más una tertulia que un grupo literario. Aunque llegaron a producir y a publicar una especie de "manifiesto". Se destacó un estilo conocido como "poesía negroide" o "poesía negrista" por parte de Rubén Suro, quien fue el poeta más sistemático de todos sus integrantes. Se acercó a la tendencia afrocaribeñista que había sido lanzada simultáneamente en Puerto Rico por Luis Palés Matos y en Cuba por Emilio Ballagas y Nicolás Guillén. El precursor de este estilo fue el uruguayo Ildefonso Pereda Valdés. El auge que alcanzó esta tendencia en esa época es concomitante con la fundación en París, en 1934, del movimiento de ideas conocido como la negritud, que reclamaba la reivindicación intelectual y cultural de los aportes africanos en todo el mundo.

¿Cuáles características literarias tiene la poesía negroide?

Los poetas independientes tampoco constituyeron un grupo, ni una tendencia. En algunos casos, como Manuel del Cabral, la clasificación de sus obras en el marco de una tendencia es difícil, debido a que este poeta participó con éxito en casi todas las tendencias de escritura que conoció en su larga vida. Entre sus poesías se encuentran ejemplos de la poesía costumbrista como Compadre Mon, de la negroide con Doce poemas negros, de la metafísica en Los huéspedes secretos, y de la social con Sangre mayor. Por su parte, Pedro Mir y Carmen Natalia Martínez Bonilla escribieron poemas de corte amoroso y social. El primero alcanzaría la cúspide de la notoriedad social al ser proclamado Poeta Nacional por su excelente poema titulado Hay un país en el mundo. La segunda fue dueña de una gran sensibilidad poética y un alto sentido estético que la condujo a escribir numerosos poemas de creación impecable.

Carmen Natalia Martínez (1917-1976).
Tomado de internet.

Sugerencias de actividades:

- En colaboración con el/la profesor/a de Lengua Española, seleccionar un fragmento del poema "Hay un país en el mundo" o de una poesía de Carmen Natalia Martínez Bonilla para presentarlo en poesía coreada.
- Analizar en clase el contenido social del poema seleccionado.

A grandes rasgos, el grupo reunido en torno a la revista titulada La Poesía Sorprendida fue un intento de brindar una percepción de la "modernidad" literaria dominicana. Se oponía al predominio del realismo costumbrista en el momento en que el país se aprestaba a celebrar el primer centenario de la fundación de la República. Pero la modernidad de los poetas sorprendidos era de vocación universalista, lo cual, en el marco de la época, significaba lo mismo que europeizante. Así lo demostró el gran apego a la nueva tradición poética española surgida con la Generación del 27, en la obra de Franklin Mieses Burgos, Antonio Fernández Spencer, Mariano Lebrón Saviñón y la huella del surrealismo francés en la obra de Freddy Gatón Arce y Aida Cartagena Portalatín. Fue un auténtico movimiento, a pesar de que integraba en su seno a personalidades tan disímiles como Franklin Mieses Burgos y Manuel Rueda, otro de los grandes poetas inclasificables de este período, y probablemente el único de ellos que logró comprender que el camino a la universalidad no era una línea recta.

Freddy Gatón Arce (1920-1994).
Colección Luis Incháustegui.

Los poetas de la Generación de 1948 constituyeron una especie de transición entre la Poesía Sorprendida y el predominio de la poesía social que se destacó en el país en el período inmediatamente posterior al final de la dictadura trujillista, sobre todo luego de la Guerra de Abril de 1965. Como grupo generacional, comparten rasgos comunes tanto de la Poesía Sorprendida como del Postumismo. Pero es más bien como asociación de individualidades que conviene considerarlo para comprenderlo mejor. En el caso de Víctor Villegas, la práctica poética constituirá desde el principio de su carrera un espacio de reflexión acerca de los grandes problemas de la sociedad dominicana. Se destacó en temas como la soledad, el abandono y la miseria en Diálogos con Simeón; nuestra condición original de inmigrantes isleños en Charlotte Amalie, la cohabitación constante con la muerte en Botella en el mar 72. Esta preocupación por poetizar la realidad social dominicana constituyó uno de los rasgos comunes a los poetas de este grupo generacional.

Sugerencias de actividades:

- En colaboración con el/la profesor/a de Lengua Española, elegir uno de los grupos literarios surgidos en la década de 1940 e investigar acerca de los siguientes aspectos: historia del surgimiento del grupo; contexto histórico-social en que surge el grupo; vida y obra de sus principales representantes.
- Seleccionar poemas escritos por los miembros del grupo para leerlos y comentarlos en el aula.

El desarrollo de las artes plásticas en las décadas finales de la dictadura trujillista

Bajo la influencia de la enseñanza impartida por varios artistas, críticos y profesores de arte españoles que se establecieron en el país en la década de 1940, como los pintores José Gausachs, José Vela Zanetti y Georges Hausdorf; el escultor Manolo Pascual, el crítico de arte Manuel Valldeperes, el músico Enrique Casals Chapí, las artes dominicanas se encaminaron por los senderos de la modernidad. Es cierto que hubo casos como los de los pintores Darío Suro, Jaime Colson (1901-1975) y Paul Giudicelli (1921-1965), quienes lograron asimilar las nuevas técnicas expresivas durante el tiempo que permanecieron en el extranjero. Pero en sentido general, la inmensa mayoría de los jóvenes artistas que surgieron en ese período en el país heredaron, por la vía académica, una formación avanzada en la aplicación de las nuevas modalidades técnicas la canalización de sus inquietudes expresivas.

Mural de José Vela Zanetti en el Banco Central.
Tomado de internet.

Sugerencia de actividad:

- Visitar el Museo Bellapart. Observar las obras de los y las artistas expuestas para destacar su técnica, temática y estilo.

Clara Ledesma (1924-1999). Tomado de internet.

Algunos de los principales artistas plásticos surgidos en el país en el curso de este período figuran entre los primeros egresados de la entonces recién creada Escuela Nacional de Bellas Artes, que fue fundada el 19 de agosto de 1942. Entre estos se destacaron Gilberto Hernández Ortega (1924-1978); Clara Ledesma (1924-1999); Marianela Jiménez (1925); Luis José Álvarez del Monte (1922); Mario Grullón (1918-1996); Noemí Mella (1926-1990). Otros artistas formaron parte de un nutrido grupo de artistas independientes, varios de ellos autodidactas, que emergieron en ese período. Algunos de ellos lograron posicionarse con cierta ventaja, pero en la mayoría de los casos, sus obras tuvieron que soportar el silencio de la crítica local hasta una fecha sumamente reciente, cuando comienzan por fin a ser reconocidos. Pertenecen a este grupo, entre muchos otros los artistas Antonio Malagón Montesano (1926-2004) y Mercedes Rodríguez (1925-1978).

Sugerencia de actividad:

- Crear un álbum digital sobre los artistas plásticos dominicanos de la época.