

La po-ética, el sentido social de la estética (Po-Ethics, The Social Sense of Aesthetics)

Recepción del artículo: octubre 2018

Arbitraje y aprobación: marzo de 2019

Autora Katia Briceño Yaselli¹

Preguntaréis por qué su poesía
no nos habla del sueño, de las hojas,
de los grandes volcanes de su país natal?
Venid a ver la sangre por las calles,
venid a ver
la sangre por las calles,
venid a ver la sangre
por las calles!

Pablo Neruda

RESUMEN

El Propósito del siguiente artículo está orientado hacia el estudio de la po-ética, entendida como espacio para la creación, en donde las artes, la cultura, la belleza, lo bueno, se funden para propiciar un conocimiento liberador, un conocimiento social. Se trata entonces de realizar una aproximación teórica, desde una postura socio-crítica, a la relación dialéctica que emerge entre la sensibilidad y la razón, entre la ética y la estética en el contexto complejo de la pedagogía para la liberación. El maestro y maestra militante de una pedagogía liberadora ha de educar-se en la práctica de la sensibilidad, de la ternura, porque el desafío urgente está en irrumpir y subvertir una lógica depredadora y cosifica-

¹ Profesora de Matemáticas, mención Matemáticas (I.P.J.M. Siso Martínez-UPEL 1993), especialista en Tecnologías Gerenciales (Universidad Nueva Esparta, 2001), con Maestría en Enseñanza de la Matemática (IPC-UPEL 2005) y Doctorado en Innovaciones Educativas (UNEFA, 2011). Investigadora Militante. Fundadora y profesora Asociada de la Universidad Bolivariana. Vicerrectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela.

dora, para ello necesario es formar corazones, como dijera Bolívar a su maestro, para la libertad, para la justicia, para lo grande y para lo hermoso.

Palabras clave: Ética, Estética, Pedagogía de la Sensibilidad

ABSTRACT

The purpose of the following article is oriented towards the study of the po-ethics, understood as a space for creation, where the arts, culture, beauty, good, merge to promote a liberating knowledge, a social knowledge. It is then a matter of making a theoretical approach, from a socio-critical stance, to the dialectical relationship that emerges between sensitivity and reason, between ethics and aesthetics in the complex context of liberation pedagogy. The teacher and militant teacher of a liberating pedagogy has to educate itself in the practice of sensitivity, of tenderness, because the urgent challenge is to break in and subvert a predatory logic and for this it is necessary to form hearts, as Bolívar said to his teacher, for the freedom, for the justice, for the great and for the beautiful.

Keywords: Ethics, Aesthetics, Pedagogy of Sensitivity

Con el poema del poeta chileno *Explico algunas cosas*, hemos querido abrir ésta breve disertación para destacar la palabra po-ética como una palabra que confronta, que cuestiona, que nos compromete en la lucha libertaria de los pueblos. La Po-ética es un concepto que vincula la ética con la estética como un todo. Entendiendo por un lado a la *poética* como poiesis del arte, o espacio para la creación de las manifestaciones artísticas como la literatura, la poesía, las artes plásticas, la música, el cine, el teatro; y por otro lado la ética, desde la concepción dusseliana como la capacidad de sentir el dolor del otro. Ambas categorías se han relacionado a lo largo de la historia, desde distintas corrientes del pensamiento. La estética deviene de la palabra de origen griego *aisthesis*, que significa sensibilidad o sentido. Partiendo de ese significado iremos tejiendo desde distintas miradas la importancia de las artes para el desarrollo de una sensibilidad revolucionaria, una sensibilidad ética.

El maestro y la maestra de la ética nustramericana deben convertirse en constructores de sentidos, formadores de subjetividades, estimuladores, colaboradores. Todo esto en un espacio de búsqueda de la ética, pero también de la es-

tética. Porque ambas, ética y estética se relacionan para formar un conocimiento con sentido o un *sentido conocimiento*. Idea sustentada desde el concepto del *sentipensante* de Fals-Borda, pero también desde la concepción robinsoniana de los *conocimientos sociales*². Ambos autores, con un siglo de diferencia, convergieron en la necesidad de construir un conocimiento desde la perspectiva humanista, un conocimiento para resolver, diría Martí, J. (1891/2005:43), esto es un conocimiento que se contrapone a la tesis academicista de la neutralidad de la ciencia. El maestro y maestra de la pedagogía nustramericana de la liberación han de ir tejiendo amorosamente un conocimiento útil, acompañar a nuestro pueblo en la formación de una *ética de la sensibilidad*³.

La relación ética-estética presupone entonces el entendimiento desde la reflexión-crítica-sensible, es el desarrollo de una praxis emancipadora que propiciará la formación de nuevas subjetividades, de un nuevo imaginario colectivo en donde prevalezca la solidaridad, el amor, la libertad al egoísmo, a la mezquindad, al odio. Martí, en la sección denominada Última Página de la Revista la Edad de Oro, anunciaba a modo de corolario el deber ético del poeta, el compromiso con la causa social que debía movilizar el corazón del artista cuando afirma:

...lo que ha de hacer el poeta de ahora es aconsejar a los hombres que se quieran bien, y pintar todo lo hermoso del mundo de manera que se vea en los versos como si estuviera pintado con colores, y castigar con la poesía como un látigo, a los que quieran quitar a los hombres su libertad, o roben con leyes pícaras el dinero de los pueblos... los versos no se han de hacer para decir que se está contento o se está triste, sino para ser útil al mundo...
(1889/2005:64)

Ser útil al mundo, *la utilidad de la virtud*⁴, se constituyen en ideas martianas que dialogan con Bolívar, por supuesto, cuando afirma la gloria está en ser grande y ser útil, grandeza y servicio a un sujeto colectivo que supera las ambiciones o intereses individuales para colocar la felicidad colectiva por encima de cualquier interés personal. Bolívar (1824/2009), en carta a Rodríguez

² Simón Rodríguez en *Luces y Virtudes Sociales*, resalta como esencia fundamental del conocimiento el carácter social, en su decir: "En el día es menester saber un poco más de todo esto, e ir adelantando en medios, como se adelanta en obligaciones: estos medios son los conocimientos SOCIALES..."

³ Constructo desarrollado en la Tesis Doctoral *Pedagogía de la Sensibilidad*. De Briceño. K. (2011).

⁴ El concepto martiano de la utilidad de la virtud tiene particular importancia para el pueblo venezolano, porque es en estas tierras en donde Martí comienza a escribir el poemario escrito a su hijo, en donde y a modo de dedicatoria expresa: "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" Martí, J. (1882/1999:28).

destaca cuatro grandes categorías que han de dibujar el camino libertario de la pedagogía de la sensibilidad, cuando afirma:

Vmd. formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso yo he seguido el sendero que Vd. me señaló. Vmd. fue mi piloto, aunque sentado sobre una de las playas de Europa. No puede Vd. figurarse cuán hondamente se han grabado en mi corazón las lecciones que Vd. me ha dado; no he podido jamás borrar siquiera una coma de las grandes sentencias que Vd. me ha regalado. Siempre presentes a mis ojos intelectuales, las he seguido como guías infalibles (p.50).

Bolívar destaca entonces que el maestro formó su *corazón*, subrayando así hacia dónde debe estar dirigida la educación. Pero además caracteriza esta educación. Ha de ser una educación para que el hombre y la mujer sean libres, justos, nobles y buenos. Sintetiza así en esta sencilla pero profunda carta de agradecimiento al maestro, la esencia de la pedagogía nuestramericana de la liberación y nos apunta el camino a seguir.

Conocer la esencia de las cosas para poder transformarlas se configura como una dialéctica incesante con la complejidad de la realidad y en ese diálogo emerge la poesía y las artes como herramientas para lograr develar los sentidos que subyacen en lo aparente. Ludovico Silva (2011:67), define la poesía como un arma pedagógica, cuando expresa que la poesía es un “arma indispensable para llegar al verdadero conocimiento de las cosas. Es, en su profunda esencia, dialéctica...en la poesía se encuentra el verdadero diálogo con el Ser”

Para Ludovico Silva (2011) el contacto con las artes, de manera permanente y cotidiana, expande la capacidad creativa y sensible y por consecuencia, la capacidad de entendimiento. Por ello el papel de las artes en la construcción de una ética emancipadora es fundamental, en sus palabras:

El verdadero arte consiste siempre en la creación de formas nuevas, que amplían el horizonte psicológico y cultural de los hombres y los pueblos. Una revolución social necesita de este ingrediente fundamental para poder realizar la transformación de la conciencia, necesaria para la aceptación del nuevo orden y el nuevo estilo vital (p.19).

La concepción de las artes también ha sido motivo de polémica y debate, porque se trata justamente de subvertir un sistema de dominación que convierte todo en mercancía, la comida, la salud, la educación, las artes...la vida. En ese

sentido, así como hay sectores de la intelectualidad universitaria que defienden un pensamiento neutral, también existen sectores de la cultura que defienden la tesis del arte neutral. Es así como algunos artistas venden sus productos a las grandes empresas publicitarias para que éstas los utilicen en las ventas de sus productos y no les importa los efectos negativos que podría traer a la humanidad. El artista se escuda en que su arte no tiene que ver con política porque él es neutral⁵.

Las mercancías culturales al servicio del capitalismo no son neutrales como tampoco lo son quienes las crean. Para Ludovico Silva, de estas mercancías se desprende la *Plusavalía Ideológica*. El llamado de Silva (2011: 177) está orientado hacia la formación de un intelectual filósofo, para cualquiera de las ramas del pensamiento, incluyendo por supuesto a las artes. En ese sentido plantea:

El intelectual filósofo, en cambio, no separará, su concepción del mundo, de su práctica y acción sobre el mismo, y aun en el caso que se dedique a disciplinas como la lógica matemática, dejará ver su protesta ante los crímenes y la explotación.

Por su parte, Gustavo Pereira, el extraordinario poeta de los Somaris, destaca el papel de las artes en el desarrollo de una conciencia crítica, y en la superación de la insensibilidad⁶, característica esencial del mundo moderno. Pereira (2011:14) afirma: “las artes avivan y alimentan la sensibilidad, los saberes

⁵ Necesario es mencionar a Benedetti, (2000:109), poeta uruguayo, con su poema Soy un caso perdido. Cuando con su pluma pasionaria, sostiene:

Por fin un crítico sagaz reveló
(ya sabía yo que iban a descubrirlo)
que en mis cuentos soy parcial
y tangencialmente me exhorta
a que asuma la neutralidad
como cualquier intelectual que se respete
creo que tiene razón
soy parcial
de esto no cabe duda
más aún yo diría que un parcial irrescatable
caso perdido en fin
ya que por más esfuerzos que haga
nunca podré llegar a ser neutral

⁶ Destaco aquí la definición de insensibilidad que hace el maestro Simón Rodríguez en *Luces y Virtudes Sociales*: “la insensibilidad es ignorancia de sentimiento”. Rodríguez, S. (1840/2005:58).

humanísticos, la conciencia, y ambos, sensibilidad y conciencia, toman partido por lo humano, cuya naturaleza pretender perfeccionar, no aletargar.” Esta idea también está presente en Dussel, pero incorpora varios elementos interesantes, por ejemplo, la historia, y cómo el arte, más allá de la expresión de la belleza tiene la responsabilidad de contar-nos, de hacer el relato del tiempo que ha sido, del que es y del que está por venir. El arte como un correlato de las luchas y sufrimientos del pueblo. Dice Dussel (2006:180)

El arte deja de expresar una belleza equívoca para ocuparse ahora de una de las tareas más urgentes y eminentes que posee el hombre, una tarea inigualable e insustituible: expresar ante la historia, ante sus propios cogestores de la cultura, el sentido radical de todo aquello que habita en el mundo de los hombres. Esa tarea de verdad no es fácil ya que no es fácil escuchar la voz del ser, sobre todo cuando nos recrimina, cuando nos grita nuestra falsía.

Aristóteles (s. IV/ 2009:46), en Poética, un texto escrito en el siglo IV, realiza una interesante diferencia entre el poeta y el historiador, colocando al primero en un rol superior, puesto que el poeta no sólo ha de relatar lo acontecido sino debe pintar con su pluma de colores, lo que ha debido acontecer, se refiere a los elementos que surgen en el género de la Tragedia, poeta e historiador se diferencian entonces y:

La diferencia reside en que uno relata lo que ha sucedido, y el otro lo que podría haber ocurrido. De aquí que la poesía sea más filosófica y de mayor dignidad que la historia, puesto que sus afirmaciones son más bien del tipo universales, mientras que las de la historia son particulares.

Entrelaza la reflexión con elementos propios de la lógica aristotélica, en cuanto a la relación de lo general y lo particular. Sin embargo, Aristóteles va tejiendo una teoría de la lógica y la metafísica, en donde el sentir se relaciona con el conocer, estableciendo una conexión de dependencia entre ambas cosas.

Pero volviendo al tema del papel de los artistas en la revolución, hay que decir, que tanto, docentes como artistas, son los principales hacedores de la belleza que podrá expandir la conciencia y por supuesto la sensibilidad. El maestro y la maestra militante tendrá que conjugar las tres funciones, porque el verdadero maestro, no es el *explicador*⁷ que describe maravillosamente Rancie-

⁷El maestro explicador es un concepto desarrollado por Jacques Ranciere en el Maestro Ignorante.

re (2003). El maestro y la maestra tendrá que ser poeta o poata⁸, para decirlo con el maestro Sergio Briceño, porque el poema con el que abre su *Porque me da la gana*, nos da algunas categorías de la pedagogía libertaria que dialogan con el texto de Ranciere, y que junto al texto del poema pedagógico de Makarenko, como lo libertario, lo erótico, lo insurgente, amoroso y transformador, confluyen en la po-ética de la sensibilidad.

La pedagogía es entonces un acontecimiento po-ético, en donde maestro-poeta, a diferencia del explicador, del orador magistral, del narciso intelectual, no pretende controlar, ni convencer, ni dirigir, el maestro-maestra-poeta quiere ser intuido, cuestionado, sentido...quiere escuchar mas que ser oído. Los explicadores buscan adornar con palabras ajenas algo que no piensan ni sienten, el maestro-maestra-poeta, cual artesano de palabras, construye símbolos con lo que siente y piensa.

La Po-ética es un dar a ver, un dar a escuchar, un dar a sentir...un desarrollar la sensibilidad en la búsqueda incesante del mundo mejor, de la utopía

⁸ Me refiero al Preámbulo del poemario *Porque me da la gana*, de Sergio Briceño (2012:7), en él, el Profesor se define poata más que poeta porque, para decirlo con él:

Como no soy poeta cambiaré
una letra por otra,
para ser más bien un poata,
quien escribe poamas y en vez
de poesía poasía,
en resumidas cuentas, me sirve
para decir lo que me da la gana
con una profunda convicción ética-es
y sin ninguna imposición estétoca.
Un poata es un juglar del siglo XXI
cantando su poasía panfletaria
en cada barricada
donde nazca sin frenos un poema
armado de compromiso libertario,
erótico, insurgente, hereje,
amoroso y transformador.

de Galeano o la distopía de Foucault. Y cuando hablamos de poetas, hablamos de todas las artes porque el músico hace poesía de la melodía, el pintor, poesía del color, el plástico, poesía del barro y el actor, poesía de un guión, el escritor, poesía de la prosa...así el maestro, como un camaleón, se va convirtiendo en músico, en pintor, en director de cine, en escultor, para ir liberando-se, transformando-se...

Juan Carlos Monedero, joven español, miembro del movimiento de izquierda Podemos, esperanza para el cambio de época de España, realiza una interesante descripción del poeta como pedagogo:

Los poetas tapan para descubrir, velan para desvelar, miran en ángulos inverosímiles para enseñar lo sencillo. Porque la poesía lo que está ahí y no se ve, es por lo que tiene esa potencia subversiva. Los verdaderos poetas rara vez habilitan las zonas grises de las dictaduras. (2012:119).

Monedero apunta a un poeta de la sencillez, un poeta que *hace ver, a los ciegos que viendo no ven, diría Saramago*⁹. Y de esa manera sencilla y rebelde subvierte el orden de las cosas, cuestiona con su palabra que devela, una realidad opresora, pero no desde la explicación que subestima la capacidad del otro, no desde una pedagogía de la lástima, sino desde una pedagogía de la sensibilidad. Y escuchando el dolor del otro, pero también su alegría, va escribiendo-haciendo su poema o su *poama*.

Hacer una pedagogía de la sensibilidad, una po-ética estética, es en sí, un acto de rebeldía y valentía, es un acto libertario y contestatario, porque significa alzarse ante lo establecido, irrumpir ante el aparato cultural de dominación y violentar el sistema de creencias arraigado en nuestras consciencias con o sin nuestro permiso. Es jugarse la vida en la búsqueda por la coherencia, por la palabra auténtica, por la acción igualadora. Es despojarse del poder autoritario como regente del aula y sabedor de la verdad, para ponerse al lado del oprimido (que también somos nosotros) para construir un saber que lo (nos) libere.

Martí, el poeta en actos¹⁰, también atribuye un papel extraordinario al

⁹ Me refiero a la novela *Ensayo sobre la Ceguera*, escrita por José Saramago en 1995, década en donde el neoliberalismo estaba en pleno apogeo. La mayoría de los países pobres del mundo sufrían la explotación más despiadada por parte de los grandes sectores financieros del mundo. Era el tiempo histórico para la gesta de un movimiento cuyo nacimiento se concretaría en Venezuela de la mano del Comandante Chávez y luego se propagaría por toda Nuestramérica.

¹⁰ Me refiero a una expresión que utilizara Martí en carta a su amigo, Manuel Mercado en 1882 en donde manifiesta la angustia que lo acompañaría toda su vida en cuanto a ser conocido sólo como el poeta de versos sencillos y no como un luchador. Dice Martí (1882/1991: T 20:64): “la vida no me ha dado hasta ahora ocasión

poeta en la transformación del mundo, porque para el poeta de los versos sencillos, la poesía es un arma que apunta directo al sentimiento y a la conciencia del ser. Es por eso que Martí, mal definido por muchos literatos como padre del modernismo, supera esa corriente porque en él no se da el arte por el arte, para Martí el verdadero arte tiene un sentido más trascendente de la admiración de lo bello, el verdadero arte te invita a reflexionar, a soñar, a sentir este mundo y lo que puede ser. Dice Martí, en Escenas Norteamericanas¹¹ que la poesía es indispensable para los pueblos:

La poesía que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les da el deseo y la fuerza de la vida. ¿A dónde irá un pueblo de hombres que hayan perdido el hábito de pensar con fe en la significación y alcance de sus actos? (1887/2003:107)

Este fragmento es parte de un artículo dedicado al poeta de Norteamérica, Walt Whitman, y definitivamente Whitman es un de esos poetas cuyo canto sacude, atormenta y nos convoca a la belleza y la justicia, nos obliga con su palabra liberadora a cuestionar-nos, a repensar-nos a increpar-nos en cuanto a la responsabilidad de la acción o la inacción. No es un poeta para contemplar y ser contemplado, es un poeta para la lucha...

El arte entonces es ético cuando aporta al acervo cultural para la emancipación de los pueblos. No se trata de un arte panfletario u oficialista, por el contrario, el artista emancipador siente el compromiso de la creación para convertirla en energía liberadora, en conciencia crítica. Éste compromiso por el *proyecto de salvación del oprimido* es la acepción que Dussel (2011), hace de la ética, pero no cualquier ética, sino la ética comunitaria, la ética que se da cara a cara con las personas en la búsqueda por la justicia.

Podría resumir a la po-ética de la sensibilidad como el arte desde la palpación histórica e identitaria, sensorial, cognoscitiva, afectiva y comprometida, suficiente para mostrar que soy poeta en actos, tengo miedo de que por ir mis versos a ser conocidos antes que mis acciones, vayan las gentes a creer que sólo soy, como tantos otros, poeta en versos. -” . ¡Los pueblos sencillos de nuestra América, con el faro ético de la revolución cubana, así lo reconocen...como el poeta en actos!

¹¹ Escenas Norteamericanas es una compilación de artículos escritos desde 1880 hasta 1881 y que fueron publicados de manera dispersa en diferentes diarios de los países nustramericanos, como la Opinión Nacional en Caracas. Lo interesante es que es el propio Martí, quien, en una carta dirigida a Gonzalo de Quesada, solicita la realización de esta compilación y le da el título que conocemos. Otro dato interesante es que esta petición la hace un mes antes de su muerte...

para la lucha libertadora de los pueblos. ¡En ella nos reconocemos como pueblo, como país, como ser social e histórico, con ella basta para enfrentarnos al más poderoso de los imperios, por ella abrimos espacios de resistencia, superando carencias y mezquindades y para ella trabajamos con pasión intelectual cada día de nuestra vida!

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aristóteles (s. IV/ 2009). *Poética*. Buenos Aires: Centro Editor de Cultura.
- Benedetti, M. (2000). Soy un caso perdido. En *Inventario uno*. Buenos Aires: Editorial sudamericana.
- Bolívar, S. (1824/2009). Carta fechada en Pativilca el 19 de enero de 1824, dirigida a su antiguo maestro Simón Rodríguez. En *Doctrina del Libertador*. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
- Briceño. K. (2011). *Pedagogía de la sensibilidad*. Tesis Doctoral. Caracas: Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional.
- Briceño, S. (2012). *Porque me da la gana*. Caracas: Fundación Juan Vives Suriá.
- Dussel, E. (2006). *Filosofía de la cultura y la liberación*. México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
- Dussel, E. (2011). *Ética Comunitaria*. Caracas: Fundación Editorial el perro y la rana.
- Martí, J. (1882/1999). *Ismaelillo*. Caracas: Co-edición Conac/Celarg.
- Martí, J. (1882/1991). Epistolario. En *Obras Completas*. La Habana: Editorial de Ciencias sociales
- Martí. J. (1887/2003). El poeta Walt Whitman. En *Escenas Norteamericanas*. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
- Martí, J. (1889/2005). *La edad de oro*. La Habana: Centro de Estudios Martianos

- Martí, J. (1891/2005). *Nuestra América*. La Habana: Centro de Estudios Martianos.
- Monedero, J. (2012). *El Gobierno de las Palabras. Políticas para tiempos de Confusión*. Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y el Centro Internacional Miranda.
- Neruda, P. (1937). Explico algunas cosas. En *España en el corazón*. Santiago de Chile: Ercilla.
- Pereira, G. (2011). *Derechos culturales y revolución*. Caracas: FUNDARTE.
- Ranciere, J. (2003). *El maestro Ignorante*. Barcelona: Editorial Laertes.
- Rodríguez, S. (1840/2005). *Luces y virtudes sociales*. En *Inventamos o erramos*. Caracas: Monte Ávila editores.
- Saramago, J. (1995). *Ensayo sobre la ceguera*. México: Alfaguara
- Silva, L. (2011). *Belleza y revolución*. Caracas: Fundarte