

El legado de José Martí en la obra de Guarionex Antonio Ferrer Estiú (1947–2007), un maestro de las artes plásticas de Santiago de Cuba

The legacy of José Martí in the work of Guarionex Antonio Ferrer Estiú (1947-2007), a master of the plastic arts of Santiago de Cuba

*Lic. Lidia de las Mercedes Ferrer-Tellez^I, delasmercedes@uo.edu.cu;
Lic. Sonia Téllez-Vigueaux^{II}*

^I Universidad de Oriente; ^{II} Casa del Caribe, Santiago de Cuba, Cuba

Resumen

La imagen de José Martí ha sido representada dentro de las artes plásticas cubanas durante años. Con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 la representación el Apóstol se convirtió en un ícono revolucionario con el cual los plásticos pudieron dar sus diversas lecturas desde lo figurativo hasta lo abstracto. En Santiago de Cuba diversos plásticos han sido exponentes en sus obras el fervor martiano como Guarionex Antonio Ferrer Estiú (1947-2007). Guarionex se graduó en la Escuela Nacional de Arte (ENA) en la modalidad de escultura. Fue profesor de Escultura, Historia del Arte y Diseño Básico de la Escuela Profesional de Artes Plásticas José Joaquín Tejada y Profesor Adjunto del Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de Oriente.

Palabras clave: Guarionex Antonio Ferrer Estiú, José Martí, escultor, artes plásticas, maestro.

Abstract

The image of José Martí has been represented within the Cuban plastic arts for years. With the triumph of the Cuban Revolution in 1959 the representation of the Apostle became a revolutionary icon with which the plastics could give their diverse readings from the figurative to the abstract. In Santiago de Cuba various plastics have been exponents in his works the fervor of Martí as Guarionex Antonio Ferrer Estiú (1947-2007). Guarionex graduated from the National School of Art (ENA) in sculpture mode. He was professor of Sculpture, History of Art and Basic Design of the Professional School of Plastic Arts José Joaquín Tejada and Assistant Professor of the Department of Art History of the Faculty of Arts and Letters of the Universidad de Oriente.

Key words: Guarionex Antonio Ferrer Estiú, José Martí, sculptor, plastic arts, teacher.

Introducción

La imagen de José Martí ha sido representada dentro de las artes plásticas cubanas durante años. En toda la isla aparecen innumerables exponentes, en diversas técnicas, formatos y modalidades. Dicho fenómeno ha sido estudiado por diversos investigadores como Bermúdez (2003), Belén (2008), Abad (2011), Santana (2011), entre otros.

En Santiago de Cuba en varias ocasiones los artistas plásticos se reunieron en exposiciones colectivas con la temática del Apóstol, donde reflejaron su propia interpretación tanto de la figura de Martí como de sus obras, principalmente los versos sencillos:

(...) El primer hallazgo significativo procedió del grupo *Galería de Artes Plásticas* en mayo de 1953, justamente en el año del Centenario del Natalicio de José Martí a pocos meses de su creación. Fue una exposición titulada *Los zapaticos de rosa* preparada por el profesor Felipe López González para celebrar el fin del curso 1952-1953, y en tributo a la efeméride martiana. Según testimonios de José Julián Aguilera Vicente, "fue una muestra de carácter competitivo, realizada entre los alumnos de tercer y cuarto año de la Escuela de Artes Plásticas de la ciudad". Sobre el objetivo que rigió la muestra comentó el artista que "el fin era sensibilizar a los estudiantes con la vida y obra martiana, y para ello también se leían textos con este contenido. La exposición consistía en la representación por cada estudiante, de una estrofa del poema del Apóstol *Los zapaticos de rosa* (...) (Belén, 2008: 42).

Sin embargo, con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 la representación del Apóstol se convirtió en un ícono revolucionario con el cual los plásticos pudieron dar sus diversas lecturas desde lo figurativo hasta lo abstracto. Además, la apertura de nuevos centros de enseñanza del arte como la Escuela Nacional de Arte, la Escuela de Instructores de Arte, la creación de nuevas organizaciones que aglutinaran a los artistas como Columna Juvenil de Escritores y Artistas de Oriente (CJEAO), la Brigada Hermanos Saíz (luego se convirtió en la Asociación Hermanos Saíz), la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) permitieron encauzar la producción artística en torno a los ideales revolucionarios y las nuevas formas de creación:

(...) No resulta casual que el ícono revolucionario de mayor trayectoria en la cultura de la isla sea José Martí. Su imagen ha devenido núcleo visual

dinamizador de la iconografía revolucionaria cubana, la cual se ha ido acrecentando con nuevas imágenes en la misma medida que también lo ha hecho el protagonismo histórico de nuestro pueblo. Cada época significativa de la cultura cubana ha tenido su José Martí (...) (Santana, 2011: 10).

En Santiago de Cuba diversos plásticos han sido exponentes en sus obras el fervor martiano como: René Valdés Cedeño (1916-1976), Antonio Ferrer Cabello (1913-2006), Suitberto Goire (1951-2011), Pedro Jorge Pozo (1945-2017), Adolfo Escalona, Omar Puente, Guarionex Antonio Ferrer Estiú (1947-2007), entre otros.

Desarrollo

Guarionex Antonio Ferrer Estiú, nacido el 22 de octubre de 1947 en San Luis de las Enramadas, Santiago de Cuba, procedía de una notable familia artística en Santiago de Cuba. Desde pequeño fue un lector insaciable e incansable, pero en la obra de José Martí descubrió saberes que lo prepararon y formaron como un joven revolucionario. Dichas enseñanzas las tomó en cuenta para dar el paso al frente al llamado de la Revolución Cubana para la Campaña de Alfabetización, así con trece años partió para Mayarí Arriba como brigadista Conrado Benítez (Foto 1).

Foto 1 Guarionex (primero de izquierda a derecha) junto a otros brigadistas

A los alfabetizados, además de enseñarles a leer y escribir, les inculcó el amor a los versos sencillos del Apóstol. En su tiempo libre dibujaba los rostros de patriotas cubanos como Céspedes, Martí, Maceo, entre otros (G. Ferrer, comunicación personal, 30 de abril, 2000) (Foto 2).

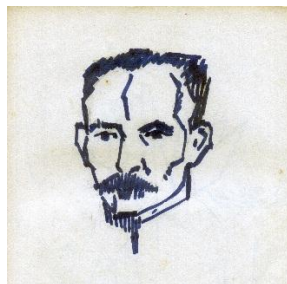
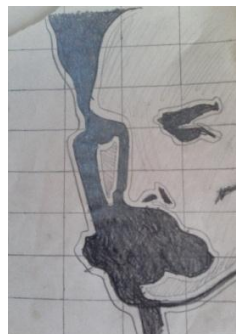

Foto 2 Boceto con la figura de Martí realizado por Guarionex Ferrer

Una vez finalizada la Campaña de Alfabetización, la Revolución le dio la oportunidad a los alfabetizadores de continuar sus estudios en centros becados de diversas especializaciones. Así, Guarionex ingresó a la Escuela Nacional de Arte (ENA) en la modalidad de escultura. Sobre la ENA Peramo (2001) expresó:

(...) su régimen de internado responde a la estrategia principal que determina la creación de este centro. Se trata de seleccionar los tableros potenciales de todo el país para formar las nuevas generaciones de artistas de la Revolución, y que estos, una vez graduados, retornaron a sus provincias de origen para fomentar o desarrollar allí el arte, su enseñanza y la cultura, de acuerdo con la formación que habían recibido, de ahí el alcance nacional que se le otorgó a sus matrículas y que aparece definido en su propia denominación (...) (Peramo, 2001: 19).

En 1967 se graduó Guarionex de escultor y regresó a Santiago de Cuba. Al año siguiente se convirtió en profesor de Escultura, Historia del Arte y Diseño Básico de la Escuela Profesional de Artes Plásticas José Joaquín Tejada, en la cual formó generaciones de artistas hasta 1983. En los exámenes dibujar al Apóstol era la forma para inspirar a sus discípulos a la creación, a descubrir la figura martiana y que de alguna manera ellos se interesaran por adentrarse en los libros de Martí (Foto 3 y 4).

Fotos 3 y 4 Dibujo y boceto con la figura de Martí realizado por Guarionex Ferrer

Además, durante ese período conjugó el magisterio con su creación artística, al servir de ejemplo a sus alumnos. Con gran acierto plástico dibujó, pintó, modeló o esculpió los íconos revolucionarios de Cuba, América Latina y el Caribe como Simón Bolívar, Marcus Garbey, José Martí, Julio Antonio Mella, Carlos Manuel de Céspedes, Antonio Maceo, Ernesto Guevara de la Serna, entre otros. Rostros inundados de luz, algunos convertidos en esculturas.

Al participar en 1976 en la exposición colectiva *Visión Plástica sobre José Martí* hizo su primera incursión en las exposiciones dedicadas al Apóstol:

(...) Fue en 1976 que se reveló nuevamente el fervor martiano cuando se realizó en la Galería de la UNEAC -ubicada antiguamente en San Agustín- la exposición *Visión Plástica sobre José Martí*, ideada y auspiciada por la Brigada Hermanos Saíz del territorio, con el fin de saludar el 28 de enero. Concebida con el principio ideotemático de reflejar la visión particular que cada artista tuviera del Héroe, los entonces miembros de la Columna de artistas y de la Brigada que participaron, se inclinaron por la técnica del retrato que no rebasó una introspección expresiva del ícono (...) (Belén, 2008: 51).

Entre los participantes se encontraban: Suitberto Goire, Roberto Sanabria, Oscar Carballo, Rolando Trutié, Luis Emán, Miguel Ángel Lobaina, Juan A. Magdariaga, Pedro Jorge Pozo, Omar Puente, Roberto Milian, David Guerra, entre otros; muchos de los cuales participaron en enero de 1983 en la muestra *Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar...*; a los que se les sumaron Julia Valdés, Pedro Arrate, José Julián Aguilera, José L. Horruitinier, Antonio Ferrer Cabello, Jorge Pruna, Lincoln Camué, Raúl M. Alfaro, Enrique Marañón, entre otros. Sobre la muestra la investigadora Belén (2008) expone:

(...) Concebida para conmemorar el 130 Aniversario del Natalicio de José Martí, su premisa comunicativa partió de la interpretación que algunos plásticos hicieron de fragmentos de textos martianos. La Filial de Artes Plásticas de la UNEAC santiaguera, auspició la muestra caracterizada por la prudente selección de artistas que intervinieron en una amplia gama de estilos y técnicas pictóricas, otorgándole una heterogeneidad conceptual y expresiva surgida de las interpretaciones individuales de los creadores en las obras (...) se puede concluir que en considerable medida y

acertadamente, pudo lograr que sus artistas expresaran a partir de los escritos martianos, el pensamiento antimperialista y latinoamericanista del Apóstol desde sus propias experiencias y conocimientos (...) (Belén, 2008: 55-56).

Se debe señalar que para esta exhibición Guarionex escogió un fragmento de uno de los Versos Sencillos "(...) Como el canario amarillo que tiene el ojo tan negro (...)” como premisa para la creación de la pieza (Fotos 8 y 9).

Fotos 5 y 6 Bocetos con la figura de Martí realizado por Guarionex Ferrer

Dicha expo fue nuevamente mostrada el 15 y 16 de enero de 1983, bajo el nombre de *130 Aniversario del natalicio de José Martí* en la Biblioteca Provincial Elvira Cape, auspiciada por la Dirección Municipal de Cultura y organizada por la UNEAC (Belén, 2008):

(...) se pone de manifiesto un mecanismo estratégico de promoción cultural, el de "mover" la exposición a otros espacios, ya que antes se encontraba en la Galería Oriente. Se tuvo en cuenta la afluencia de público que garantizarían *Las Noches de la calle Heredia*, desarrolladas tradicionalmente en el circuito de esta arteria desde Calvario hasta el Parque Céspedes, por lo que se desplazó la muestra a un espacio donde pudiera ser mayormente visitada; por parte de los organizadores de la muestra, valorándola en los procedimientos de curaduría actuales, como formas de activar las exposiciones con el fin de difundirlas, al facilitar el acercamiento y contacto con las audiencias (...) (Belén, 2008: 58-59).

En 1987 Guarionex se convirtió en Profesor Adjunto del Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, donde

impartió clase de Crítica a estudiantes de tercer, cuarto y quinto año de la carrera. Fue tutor de diversos trabajos de diploma como: *René Valdés Cedeño. Escultor* de las estudiantes Rosaida Savigne Sanchez y Sonia Tellez Vigueaux (Savigne y Tellez, 1988) y *Algunas consideraciones en torno a la escultura monumental y ambiental en Santiago de Cuba* de las alumnas Mariela Rodríguez Joa y Noemí Perera Clavería (Rodríguez y Perera, 1989). Mantuvo relaciones profesionales con sus alumnos por lo que no es de extrañar que una de ellas, Mariela Rodríguez le pidiera ayuda para su Tesis de Maestría *La escultura conmemorativa en Santiago de Cuba. 1959-2000* de la cual fue consultante (Rodríguez, 2003). Sonia Téllez, quien fuera su alumna, compañera de trabajo, subordinada y finalmente su esposa lo recuerda como tutor:

(...) era un maestro exigente, nos prestaba documentos, libros, revistas, recortes de periódicos antiguos que no se encuentran en los fondos bibliotecarios de la ciudad. Nos daba informaciones técnicas, nos corregía la forma de hablar, había que utilizar las palabras técnicas, las precisas. Nos ponía a pensar, nos daba folletos para que los leyéramos y de ahí sacar nuestras propias conclusiones sobre el tema. Era muy inteligente, iba al detalle, a lo preciso, muy detallista, se percataba de todo, tenía que ser perfecto para poderlo aceptar (...) (S. Téllez, comunicación personal, 20 de febrero, 2017).

Guarionex participó en el proyecto cultural *Arte Soy entre las artes* logró aglutinar una gran cantidad de piezas dedicadas a la imagen martiana de creadores santiagueros (Foto 10). La expo *Arte Soy entre las artes* se inauguró en el año 2003 en la Biblioteca Nacional José Martí, en La Habana y en el Centro Cultural Francisco Prat Puig en Santiago de Cuba, al respecto la investigadora Belén (2008) expone que fue:

(...) Una exposición que tuvo un carácter nacional –y que logró reunir un gran número de creadores atraídos por el tema martiano- resultó el proyecto cultural *Arte Soy entre las artes* auspiciada por el Taller Aguilera y la Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba en el año 2003, por el sesquicentenario del natalicio del Héroe y el 50 Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada. Con una exigente y metódica dirección en la curaduría bajo la égida del artista de la plástica José Julián Aguilera Vicente (...) la muestra se sustentó en 114 trabajos litográficos según consta en el catálogo final. Como exposición itinerante, fueron

exhibidas por divisiones que se fueron exponiendo en continuadas inauguraciones en varios espacios y galerías de La Habana y Santiago de Cuba (Belén, 2008: 74-76).

Foto 7 Obra con la Guarionex participó en la expo *Arte Soy entre las artes*

Guarionex perteneció a diversas organizaciones desde su fundación, participando en sus actividades artísticas y políticas; tal es el caso de la CJEAO, en fue fundador y miembro de su ejecutivo provincial desde 1968 hasta 1974. Además, fue colaborador de la revista *Columna*, órgano de dicha organización durante 1969-1975. En 1974 integró la Brigada de la Unión de Jóvenes Rebeldes (UJC) Nacional que recorrió la Sierra Maestra para realizar actividades culturales durante un mes. Estas visitas a la Sierra Maestra las efectuó en diversas ocasiones y comunidades como en 1978 en La Plata. Es loable destacar que fue fundador de la Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR), antecedente de UJC.

Fundador del Taller Cultural Luis Días Oduardo, del Ateneo Cultural Lic. Antonio Bravo Correoso, de la Brigada Hermanos Saíz (BHS) –antecedente de la Asociación Hermanos Saíz (AHS)-, entre otras. Fue miembro de la Asociación de Artistas Plásticos de la UNEAC; de la Asociación Internacional de Artistas Plásticos (AIAP), presidente del Consejo Asesor para el Desarrollo de Escultura Monumental y Ambiental (CODEMA), entre otros (Fotos 11 y 12).

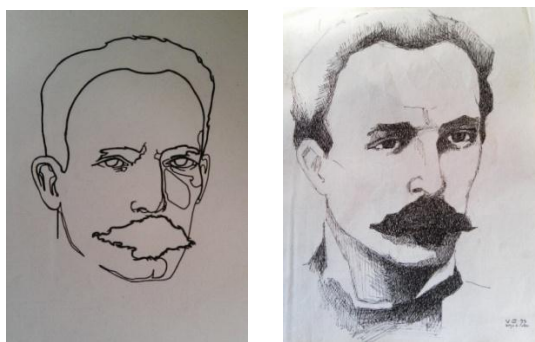

Fotos 8 y 9 Bocetos para realizar esculturas en conmemoración a Martí

Sobre él escribió Ruíz (2007):

(...) A Guarionex Ferrer se le recuerda desde muchas aristas, primero por su huella inconfundible como artista del volumen, en su majestuosa estampada de machetes en alza que forjaron sus manos seguras; después por esa avalancha de ilustraciones que dejó sobre el papel impreso a la cartulina en revistas, libros y cuadernos de muchos de nuestros escritores más conocidos (...) (Ruíz, 2007).

Para la representación gráfica del Apóstol, Guarionex Ferrer realizó retratos figurativos realistas (Fotos 10 y 11) en algunos casos, con líneas marcadas, fuertes; y en otros retratos con elementos abstractos, como con el cubismo. En los inicios de la obra de Guarionex con la temática martiana se basó mucho en elaborar bocetos a lápiz sobre papel, en raros casos en colores, los cuales se centran en el rostro del Apóstol y sus ojos.

Fotos 10 y 11 Boceto a plumilla y retrato en tinta china

Luego aparecen los retratos en mayor formato esta vez sobre cartulina, estos se caracterizaron por la ausencia de colores, es decir eran en blanco y negro; en diversas técnicas como aguada de tinta china, litografía, grabado, tinta china (Foto 12).

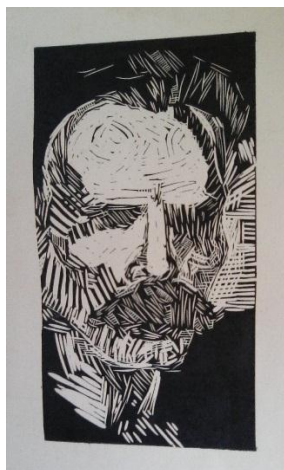
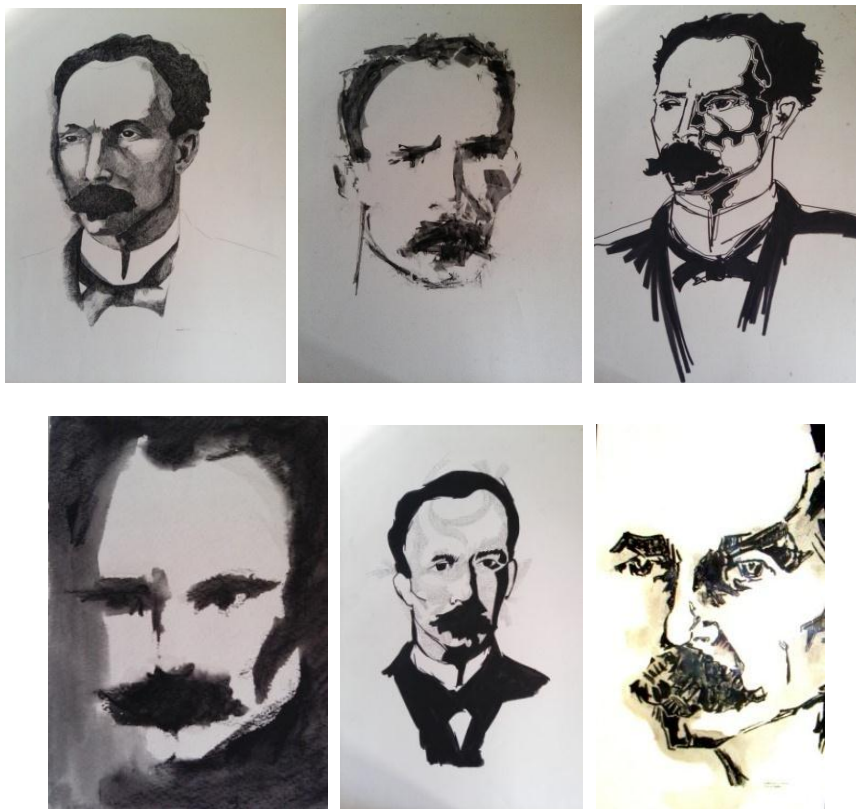

Foto 12 Grabado sobre cartulina

Hay que destacar que dentro de la obra de Guarionex el uso de la tinta china es muy común, resulta uno de los elementos caracterizadores de su obra pictórica (Fotos 13 al 18).

Fotos 13 al 18 Algunos retratos realizados con tinta china

A partir de 2000 sus obras comienzan a mostrar colores, comienza una etapa de experimentación con el color y las diferentes técnicas (Foto 19).

Foto 19 Primer Martí realizado con colores por Guarionex

El acrílico sobre cartulina y el óleo sobre lienzo o cartón van a ser los nuevos materiales a utilizar, colores vivos, el ocre, el rojo, el azul, el blanco y el verde serán reiterativos en sus piezas (Foto 20).

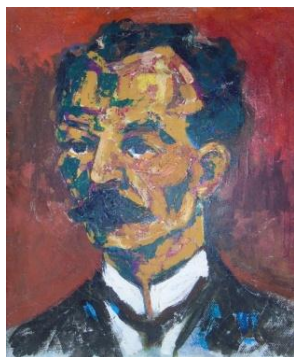

Foto 20 Primer Martí en que utiliza la técnica de óleo sobre cartón

Su última obra sobre Martí data de 2006, en la cual Martí se convierte en un símbolo, que trata de plasmar con toda la connotación que representa para Cuba. Es un óleo sobre lienzo en el que resaltan los colores de la bandera y la estrella solitaria (Foto 21).

Foto 21 Último Martí de Guarionex Ferrer

Hay que destacar que anterior a esta pieza existe un boceto en el que se muestra una bandera cubana y Martí encima de la estrella solitaria, como máximo guía intelectual de la Revolución, como lo fue en el Moncada.

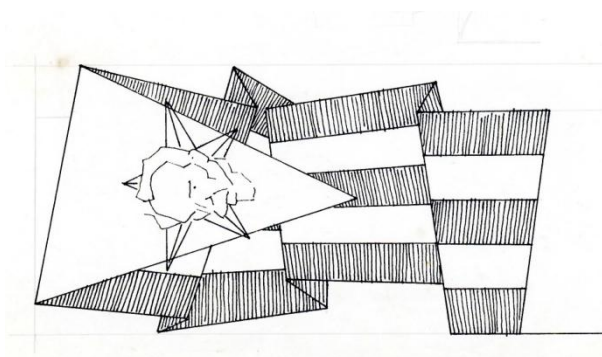

Foto 22 Boceto con la imagen de Martí y la bandera cubana

Conclusiones

1. *Guarionex Ferrer Estiú desde su posición de brigadista, de profesor de la Escuela Provincial de Artes Plásticas José Joaquín Tejada y de la Universidad de Oriente, legó a sus discípulos el amor, respeto y dedicación a la figura del Apóstol.*
2. *Participó en numerosas exposiciones colectivas dedicadas a José Martí en Santiago de Cuba y en La Habana.*
3. *Realizó más de una veintena de obras de arte dedicadas a Martí en diversas técnicas, formatos y colores.*
4. *La representación gráfica martiana la efectuó a través de retratos figurativos y retratos abstractos.*

Referencias bibliográficas

1. Abad R., O. (2011). *Martí en la plástica y el cine*. Recuperado de <http://www.caimanbarbudo.cu/articulos/2011/marti-en-la-plastica-y-el-cine/>
2. Belén G., O. (2008). *Trascendencia de la curaduría para las exposiciones de tema martiano en Santiago de Cuba (1953 a 2005)*. (Tesis de maestría). Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.
3. Bermúdez, J. R. (2003). *Antología visual. José Martí en la plástica y la gráfica cubanas*. La Habana: Editorial Letras Cubanas.
4. Peramo C., H. (2001). *La Escuela Nacional de Arte y la plástica contemporánea*. La Habana: Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello.
5. Rodríguez J. M. (2003). *La escultura conmemorativa en Santiago de Cuba. 1959-2000*. (Tesis de maestría). Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.
6. Rodríguez J. M.; Perera C., N. (1989). *Algunas consideraciones en torno a la escultura monumental y ambiental en Santiago de Cuba*. (Trabajo de diploma). Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.
7. Ruiz M., O. (2007). *A Guarionex Ferrer Estiú eterno entre nosotros*. Recuperado de <http://www.casadelcaribe.cult.cu>
8. Santana L., A. (2011). *Martí en la pintura cubana*. Recuperado de http://www.josemarti.cu/wp-content/uploads/2014/06/Marti_en_la_pintura_cubana.pdf
9. Savigne S., R.; Téllez V., S. (1988). *René Valdés Cedeño. Escultor*. (Trabajo de diploma). Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.