

ACERCAMIENTO A LA OBRA DE CARILDA OLIVER LABRA MEDIANTE *LOS HUESOS ALUMBRADOS* (THE LIGHTED BONES)

Est. **Dayana Marrero Camaraza**
Universidad de Matanzas, Cuba

RESUMEN

La décima es un elemento importante dentro de la tradición cubana en la oralidad y en la literatura; en su lenguaje se plasman costumbres, sentimientos e ideas que trascienden y son enriquecidas por nuevas vivencias. Ella se ha extendido por el país, pero una de las provincias destacadas es Matanzas. Entre los exponentes representativos se encuentran Carilda Oliver Labra, símbolo de la matanceridad. Entre sus obras representativas esta *Los huesos alumbrados*. Poemario escrito antes de 1959, con fuerte sentir patriótico, Tiene poemas a los héroes de la Sierra y la clandestinidad. Le canta a héroes matanceros, pero también a Frank País, Abel Santamaría y Enrique Hart. Dedicó un lírico homenaje al Apóstol con "Décima a Martí", a su ciudad "Canto a Matanzas" y un "Canto a la Bandera". Se incluye "Canto a Fidel", que con patriotismo resume la lucha en la Sierra Maestra. Sin lugar a dudas, podemos reconocer lo anterior en el quehacer del Dr. C Jorge Luis Rodríguez Morell, Licenciado en Lengua y Literatura Inglesa y profesor de la Facultad de Lenguas de la Universidad de Matanzas quién realizó la traducción al inglés en 1998, denominada "The Lighted Bones" (Carilda in two languages), labor nada fácil como él mismo expresara, pues traducir a Carilda representó un agónico esfuerzo por apresar en esa lengua la mezcla de fragilidad, altivez, bondad y magnificencia que habita en la autora.

Palabras Clave: décima; matanceridad; traducción literaria

SUMMARY

The décima is an important element within the Cuban cultural tradition both in orality and in literature; In its language customs, situations, feelings, ideas are captured that transcend to later generations enriched by new experiences. The décima has spread throughout our country, but one of the most prominent provinces in cultivating spinel is Matanzas. Among the most representative exponents of poetry and the décima in Matanzas is the figure of the unforgettable Carilda O. Labra, symbol of the slaughter. Among the most representative works of the "Bride of Matanzas" is her collection "The illuminated bones" written by Carilda before 1959, and includes poems from the time that are a sample of her patriotic feeling, they are poems dedicated to the heroes of the Homeland who participated in the revolutionary struggles, both in the Sierra and in the underground, he sings to Matanzas heroes. He also dedicates a lyrical tribute to our Apostle with "Decima a Martí", also to his beloved Matanzas with "Canto a Matanzas" and the Cuban flag "Canto a la Bandera". This title also includes the poem "Canto a Fidel", which with patriotic fervor

summarizes the last stage of revolutionary struggle in the Sierra Maestra. Without a doubt we can realize this through the quality present in the work of Dr. C Jorge Luis Rodríguez Morell, graduate in English Language and Literature and currently professor at the Faculty of Languages of the University of Matanzas who translated this collection of poems into English in 1998 called "The Lighted Bones" (Carilda in two languages), a task that, as he himself will express, was not easy at all.

Keywords: décima, matanceridad, literary translation

INTRODUCCIÓN

La cultura amplía su horizonte; los pueblos la crean, recrean, asimilan, transforman, conservan y difunden; asimismo se asumen diversas tradiciones transmitidas por otros pueblos y comunidades. Sin lugar a dudas, la décima forma parte de la cultura del pueblo cubano y ha resultado puente de comunicación entre la Perla del Caribe y otros países al convertirse en composición que va transmitiendo el quehacer socio-cultural-literario de la Isla, a la vez que resulta llave que abre puertas en defensa de la diversidad cultural. Su presencia en Cuba, se hace objetiva desde el siglo XVII en Espejo de paciencia, obra creada por Silvestre de Balboa

En el siglo XIX la décima se consolida, alcanza la aceptación total de versificadores populares y poetas reconocidos, hasta convertirse en tradición con una estructura fija, ritmo y musicalidad, que le permiten arraigarse por todo el país. El acento que le impregna Joaquín Lorenzo Luaces, entre lo culto y lo popular, y José Fornaris, con idilio bucólico, contribuyen a elevar su nivel evolutivo; mas es la pluma del tunero Juan Cristóbal Nápoles Fajardo (1829-1861) quien privilegia y eleva el uso de la espinela en ese siglo, supera en ella el criollismo para convertirla en "La estrofa nacional" (nombrada así por José Fornaris)

La décima es un elemento importante dentro de la tradición cultural cubana tanto en la oralidad como en la literatura; en su lenguaje quedan plasmadas costumbres, situaciones, sentimientos, ideas que trascienden a generaciones posteriores enriquecidas por nuevas vivencias. En ese proceso patrimonial, la composición constituye raíz y fundamento. Logra el sentido de tradición, fundamentalmente, mediante su rasgo particular de oralidad y se posiciona desde su autoctonía. En ello radica la actitud de diferentes estudiosos para adjudicarle la cubanización a la estrofa, y especialmente la opinión de Virgilio López Lemus, quien afirma: "Quizás la primera nacionalización por cuenta propia que realizó nuestro pueblo, al compás de su formación como nacionalidad, fue la décima."

La tradición decimista cubana surge como una necesidad del campesino de cantar su realidad, vivencias, problemas sociales, así se manifiesta su carácter sociocultural, a la vez que evidencia el matiz peculiar e individualizador de la oralidad, en el que cada pueblo, grupo, individuo, elige el tema de su preferencia o de sus necesidades específicas De origen canario-andaluz la estrofa espineliana llega a Cuba; no se impone el romance, lo que sucedió en gran parte del continente americano. La idiosincrasia de los habitantes de este archipiélago consolida su empleo,

fundamentalmente, con el uso del canto; puesto que su ritmo, estructura fija y capacidad temática y musical, la hacen desplazarse por estas tierras, dando lugar al surgimiento del punto cubano. La décima, en su carácter repentizado o mediante la interpretación, se manifiesta socialmente dentro de lo tradicional con formas fijas y de variado interés temático, desde fines del siglo XVIII, aunque sus antecedentes cubanos datan del siglo XVII y se establece definitivamente en la primera mitad del siglo XIX cuando evoluciona desde los gustos e intereses populares, en la modalidad de recitación, hojas sueltas que se establece en las ciudades y las canturías por el campesino, como se ha hecho referencia, y desde estos espacios se transmiten oralmente hasta instalarse en la memoria colectiva.

La décima se ha extendido a lo largo de nuestro país, pero una de las provincias más destacadas en cultivar la espinela es Matanzas. Una brisa fresca con deseos de dominar los secretos de la décima oral y escrita se respira en Matanzas. Es un territorio que constituye un espacio patrimonial, donde la décima forma parte de la identidad cultural y del sentido de pertenencia de los matanceros. El impacto de los diez versos sobresale desde el siglo 19 con particular transcendencia, en la obra de los hermanos José Jacinto y Federico Milanés con el decimario *Los Cantares del Montero* en 1841. Otro ejemplo prominente de ese siglo fue Gabriel de la Concepción Valdés "Plácido" el poeta mártir, improvisador de pies forzados, cuya fama sigue vigente en nuestros repentistas. La continuidad de la espinela lírica en Matanzas prosiguió, con carácter paradigmático, en la obra de Agustín Acosta, Poeta Nacional y en exponentes como Aramis Quintero, Juan Luis Hernández Milán entre otros poetas. Tierras pródigas en repentistas de renombre nacional e internacional son Unión de Reyes, Colón, Limonar, Perico y la Atenas de Cuba, una riqueza que se ha cultivado con los años. Entre los exponentes más representativos de la poesía y la décima en Matanzas se encuentra la figura de la inolvidable Carilda Oliver Labra, símbolo de la matancericidad.

Mujer de tres fuentes líricas y un chorro emotivo singular, la poesía de Carilda desarrolla una de las características del pueblo cubano: la del amor mirado desde el punto de vista jovial, con cierta dosis de alegría, contrapuesto a la otra tendencia erótica dada a la recreación del amor físico. La carnalidad, el amor material posee un espacio privilegiado, en contraposición con el intimismo amoroso que también echa raíces en Cuba. Puede decirse que en sus contenidos Carilda no solo es una poetisa del amor, sino que a menudo en sus obras se encuentran apreciaciones sobre la historia. La ciudad de Matanzas es el escenario de su biografía poética y en ella no puede dejar de escuchar y expresar el clamor social. La poesía de Carilda es emotiva, capaz de resaltar sus sensaciones y aprehensiones solo que ella sabe rescatar sus versos de la monotonía o el exceso de "popularidad", por un claro sentido estético. Carilda Oliver Labra, reconocida poetisa cubana, fue una maestra en la creación de décimas, destacándose por su humor, sensualidad y originalidad en sus versos.

En sus décimas, Carilda Oliver Labra aborda temas como el amor, la pasión, la vejez, la muerte y la nostalgia, con un lenguaje sencillo pero cargado de emotividad. Sus versos son un reflejo de su personalidad apasionada y su profunda sensibilidad.

La décima de Carilda Oliver Labra se ha convertido en un referente para poetas y amantes de la poesía en Cuba y en el mundo hispanohablante, gracias a su originalidad y su capacidad para transmitir emociones y reflexiones en un formato breve y conciso.

DESARROLLO

" En Carilda resplandece la belleza eterna de la poesía cubana, su voz es un canto de amor y libertad que atraviesa el alma", dijo Cintio Vitier. (Bueno Menéndez,2002, p. 10)

Entre más obras más representativas de la " Novia de Matanzas" lo constituye su poemario " Los huesos alumbrados" Los huesos alumbrados es un poemario escrito por Carilda antes de 1959, e incluye poemas de la época que son muestra de su sentir patriótico, son poemas dedicados a los héroes de la Patria que participaron en las luchas revolucionarias, tanto en la Sierra como en el clandestinaje, les canta a héroes matanceros, pero también a Frank País, Abel Santamaría, Enrique Hart. También dedica un lírico homenaje a nuestro Apóstol con " Decima a Martí", también a su querida Matanzas con " Canto a Matanzas" y la bandera cubana" Canto a la Bandera". Este título incluye también el poema "Canto a Fidel", que con fervor patriótico resume la última etapa de lucha revolucionaria en la Sierra Maestra.

Nuestro Apóstol expresó:

La traducción ha de ser natural, para que parezca que el libro hubiese sido escrito en la lengua a la que lo traduces, que en eso se conocen las buenas traducciones (Martí Pérez,1895, Carta a María Mantilla)

Sin lugar a dudas podemos percatarnos de esto a través de la calidad presente en la labor del Dr. C Jorge Luis Rodríguez Morell, Licenciado en Lengua y Literatura Inglesa y actualmente profesor de la Facultad de Lenguas de la Universidad de Matanzas" Camilo Cienfuegos" quién realizó la traducción al inglés de este poemario en el año 1998 denominada " The Lighted Bones" (Carilda in two languages), labor que como el mismo expresará no fue nada fácil. Según las palabras del Dr. C José Luis Rodríguez Morell traducir a Carilda represento un agónico esfuerzo por apresar en esa lengua la mezcla de fragilidad, altivez, bondad y magnificencia que habita en la autora. Además representa un verdadero reto adecuar a los patrones rítmicos -rimados ,los cánones métricos y melódicos , mantener la musicalidad y el ritmo utilizado por Carilda tal es el caso de poemas como " Canto a Matanzas" y " Canto a Fidel" Mediante esta traducción el Dr. C planteó como objetivo principal rescatar la imagen y la obra integral de esta importante poetisa matancera para los lectores universales de habla inglesa y para todos aquellos que utilizan el inglés como lengua vehicular internacional ,debido a que está vertiente de la poesía carildiana no era una de las más traducidas a otras lenguas. La lectura de este poemario revela al lector el espíritu de combate, las convicciones de la autora que fue participe de aquellos momentos tremendos en que se libraba la batalla por lograr que se cumpliesen los sueños de Martí, su amor a la Patria y su admiración por todos los que participaron y dieron su vida por lograr el triunfo del 59.

Entre las obras de este poemario" Canto a Matanzas" constituye un himno hacia la matancericidad donde Carilda refleja el gran amor y el orgullo que siente por haber nacido en esta ciudad

"Canto a Matanzas"

Todo te debo, Matanzas:

la Biblioteca, el Estero,

Tener alma y no dinero....

Te debo las esperanzas.
A mi pecho te abalanzas
Con una pasión tan fuerte
que no basta con saberte
En mi sangre, detenida:
ya que te debo la vida
Te quiero deber la muerte

"Song to Matanzas"
I owe you, Matanzas, all
the Library and the Stuart,
having a soul though not money...
I owe you all of my hopes
Onto my chest you rush up
with such impassioned strength,
it is not enough to learn
you are in my blood, held inside:
since now I owe you my life
I want to owe you my death.

(Rodriguez Morell, 1998, p. 60 y 61)

El poema "Canto a Matanzas" de Carilda Oliver Labra es una oda a su ciudad natal, Matanzas, en Cuba. A lo largo de los versos, la poetisa destaca la belleza y la historia de la ciudad, así como la nostalgia y el amor que siente por ella.

Es un poema emblemático en el que la poetisa cubana expresa su profundo amor y conexión con la ciudad de Matanzas, su tierra natal. A través de este poema, Carilda rinde un homenaje a su ciudad, exaltando sus bellezas naturales, su historia y su cultura.

El poema está impregnado de una gran carga emocional y lírica, donde la autora plasma con maestría sus sentimientos hacia Matanzas. Utiliza una prosa poética fluida y evocadora, creando imágenes vívidas que transportan al lector a los hermosos paisajes y atmósfera de la ciudad.

En "Canto a Matanzas", Carilda celebra no solo los aspectos físicos de la ciudad, como sus playas, ríos o calles, sino también su espíritu, su gente y su identidad. A través de versos cargados de nostalgia, belleza y pasión, la autora logra transmitir la esencia misma de Matanzas y el profundo arraigo que siente hacia ese lugar.

El poema refleja el profundo sentido de pertenencia de Carilda Oliver Labra a Matanzas, mostrando cómo la ciudad ha dejado una huella imborrable en su corazón y en su obra. A través de su poesía, la autora nos invita a apreciar la belleza y la magia de Matanzas, a sentir la brisa marina y a escuchar el canto de sus calles.

En resumen, "Canto a Matanzas" es un poema en el que Carilda Oliver Labra rinde un hermoso tributo a su ciudad natal, Matanzas, manifestando su profundo amor y admiración por sus raíces. La poesía de Carilda en este texto nos transporta a un lugar lleno de encanto, historia y emoción, recordándonos la importancia de nuestras raíces y el poder transformador de la poesía. ¡Un canto lleno de amor y pasión por la ciudad de Matanzas!

Otras de las grandes odas presentes en este poemario sería la que le dedicara a nuestro Apóstol bajo el título "Décima a Martí"

" Décima a Martí"

¡Qué muerto muerto más vivo!
¡Qué muerto, ¡Dios, menos muerto!
¡Que dormido tan despierto
¡el Martí definitivo!
" Decima to Marti"
What a dead man to be alive
What a dead man, God, so undying
What a sleeping man son bright
This Marti in his full size!

(Rodríguez Morell,1998, p. 74)

El poema "Canto a Martí" de Carilda Oliver Labra es un homenaje al héroe nacional de Cuba, José Martí. La autora expresa en este poema su admiración y respeto por Martí, resaltando su valentía, su compromiso con la libertad y la justicia, y su amor por su patria.

A lo largo del poema, Carilda Oliver Labra enfatiza la figura de Martí como un líder ejemplar, un guerrero intelectual que luchó incansablemente por la independencia de Cuba y la dignidad de su pueblo. Destaca su sabiduría, su compromiso con la educación y la cultura, y su profunda conexión con la naturaleza y la esencia de la isla de Cuba.

La poetisa utiliza un lenguaje poético y emotivo para transmitir la fuerza y la pasión que Martí representaba para ella y para todo el pueblo cubano. Su poema es un canto de amor y admiración hacia este héroe nacional que sigue inspirando a las generaciones futuras.

En resumen, "Canto a Martí" es un poema con un alto contenido patriótico y emocional que exalta la figura de José Martí como un símbolo de lucha y sacrificio por la libertad y la justicia en Cuba. Carilda Oliver Labra logra transmitir su profunda admiración y respeto por este gran líder a través de sus versos, creando una obra poética que resuena en los corazones de quienes lo leen.

Y por último una de sus obras más destacadas de índole revolucionaria la representa su canto a nuestro líder indiscutible Fidel Castro Ruz a la cual nombró "Canto a Fidel"

"Canto a Fidel"

Gracias por ser de verdad,
gracias por hacernos hombres,
gracias por cuidar los nombres
que tiene la libertad.
Gracias por tu dignidad,
gracias por tu rifle fiel,
por tu pluma y tu papel,
por tu inglete de varón.
Gracias por tu corazón.
Gracias por todo, Fidel

"Song to Fidel"

I thank you for being so frank,
Thank you for making us men
Thank you for caring the names
which liberty always has.
Your dignity I also thank,

Thank you for rifling well,
Thank you for your page and pen,
for your temper as a man.
Thank you, as well, for your heart.
Thank you for all that, Fidel

(Rodríguez Morell, 1998, p. 66 y 67)

El poema "Canto a Fidel" de Carilda Oliver Labra es una oda al líder revolucionario Fidel Castro. La autora expresa admiración y respeto por Castro, describiéndolo como un líder valiente, carismático y comprometido con la lucha por la justicia y la libertad.

El poema refleja la relación cercana y personal que la autora tenía con Fidel Castro, destacando su papel como mentor y amigo. Labra elogia su liderazgo, su visión política y su dedicación a mejorar la vida de su pueblo.

A lo largo del poema, se pueden apreciar elementos de exaltación y admiración hacia Castro, así como una profunda conexión emocional con su figura. La autora utiliza un lenguaje exaltado y emotivo para describir la figura de Castro y su legado en la historia de Cuba.

Carilda expresó en una ocasión que era imposible enmarcar a Fidel en versos porque su estirpe gallarda, lealtad a las ideas y apego a los humildes le convertían en un ser vivo

En conclusión, "Canto a Fidel" de Carilda Oliver Labra es un poema que rinde homenaje a la figura de Fidel Castro y su importancia en la historia de Cuba. La autora resalta su valentía, liderazgo y compromiso con la revolución, ofreciendo una visión íntima y emotiva de su relación con el líder revolucionario.

CONCLUSIONES

El libro *Los huesos alumbrados* de Carilda Oliver Labra es una obra de gran importancia en la literatura cubana y latinoamericana, ya que reúne una colección de poemas que exploran temas como el amor, la muerte, la sensualidad y la nostalgia de manera profunda y emotiva.

A través de sus versos, Carilda Oliver Labra logra transmitir emociones y reflexiones que tocan la fibra sensible del lector, llevándolo a explorar su propia humanidad y despertando en él diversas sensaciones y pensamientos.

Promover la lectura de *Los huesos alumbrados* es fundamental para dar a conocer la obra de esta talentosa autora y para enriquecer la cultura literaria de la región. Este poemario no solo es una joya de la poesía contemporánea, sino también una ventana a la creatividad y al mundo interior de Carilda Oliver Labra.

En conclusión, *Los huesos alumbrados* es un libro que merece ser difundido y apreciado por su valor artístico y su capacidad de conmover y cautivar a los lectores. La traducción del profesor Dr. C Jorge Luis Rodríguez Morell ha tenido gran importancia en este quehacer pues ha dado gran visibilidad internacional a uno de los poemarios más importantes de la autora y además ha llegado a convertirse en una destacada fuente de conocimiento para los estudiosos tanto de las lenguas y los amantes de la poesía carildiana, sin lugar a dudas una de las mejores métodos para exponer al mundo entero elementos que son intrínsecos de Carilda: la matanceridad y el amor por su Patria. Su lectura nos invita a explorar la belleza y profundidad de la poesía, y nos permite adentrarnos en un universo de emociones y reflexiones que nos enriquecen como seres humanos.

En resumen, *Los huesos alumbrados* de Carilda Oliver Labra se destaca como un libro fundamental que ha contribuido de manera significativa a promover y enaltecer la poesía de una de las figuras

más eminentes de la literatura cubana. Su profundidad, su originalidad y su impacto emocional lo convierten en un referente indispensable para comprender y apreciar la obra de esta destacada poetisa. ¡Que la poesía de Carilda Oliver Labra siga iluminando y enriqueciendo el panorama literario por generaciones!

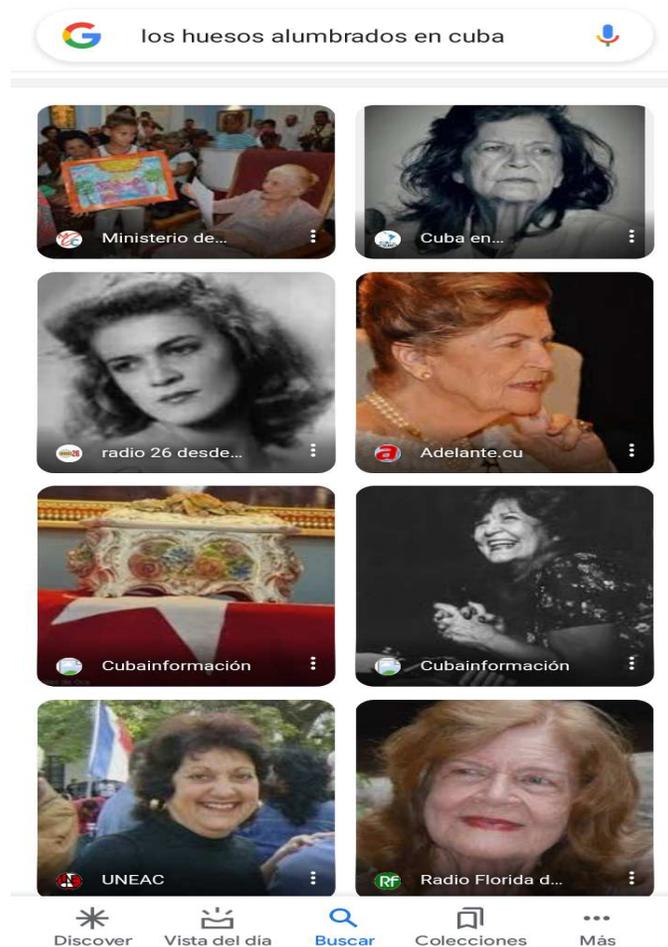
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Batista, M. (2015). *La décima en la identidad cubana*, Editorial Académica Universitaria (EDACUN), Las Tunas.

Bueno, Menéndez, S. (1963). *Historia de la Literatura cubana*. Tercera edición. Editorial Nacional de Cuba, La Habana. Cuba.

Rodríguez Morell, J. L. (1998). *Los huesos alumbrados. Carilda en dos lenguas (The Lighted Bones. Carilda in two languages)*. Ediciones Puente, Universidad de Matanzas, 1998

Anexo 1

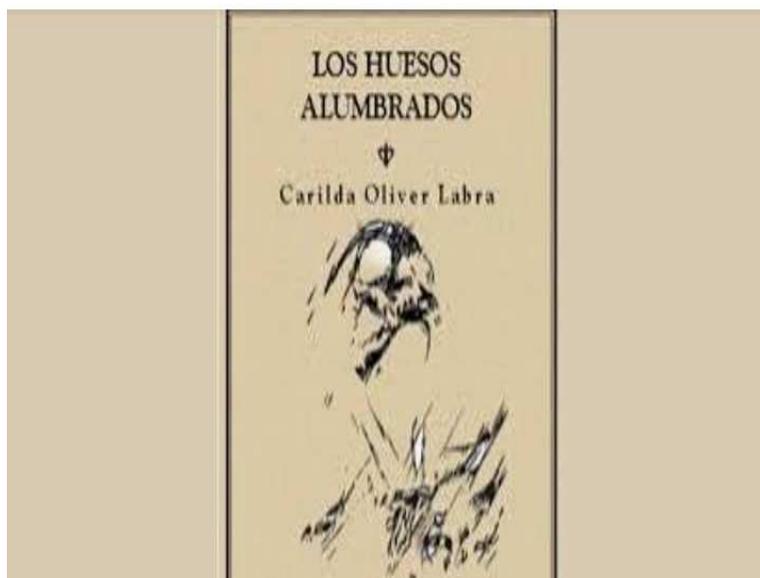

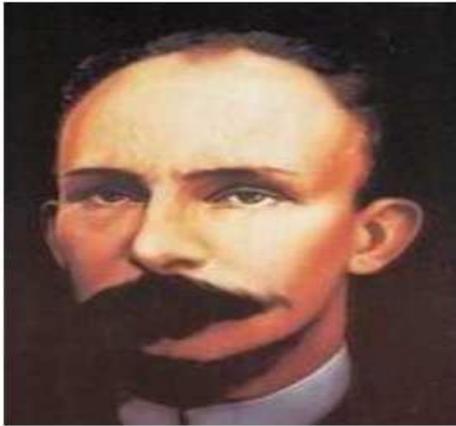
Anexo 2, 3 y 4

“Puede decirse que en sus contenidos Carilda Oliver Labra no es solo una poetisa del amor (...), sino también de la Polis, y, por tanto, de la ciudad y de la política”.

Imagen: Tomada de *Cubadebate*

¡Qué muerto muerto más vivo!

¡Qué muerto, Dios, menos muerto!

**¡Qué dormido tan despierto
el Martí definitivo!**

¡Qué muerto muerto más vivo!

**¡Qué bala mala más mala!
que saliendo de la guerra
dejó en mitad de la tierra
al que volaba sin ala!**

