

III. ESTUDIO SEMIÓTICO, ESTILÍSTICO Y ESTÉTICO DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA DE AGUSTÍN PÍO BARRIOS

Autor: Benítez Ríos, J. M.*

Recibido: noviembre de 2015

Aceptado: diciembre de 2015

RESUMEN

La producción escrita de Agustín Pío Barrios se analiza desde tres perspectivas teóricas: la semiótica, la estilística y la estética. El objetivo central de esta investigación consiste en el análisis del corpus literario del compositor paraguayo conocido comúnmente como *Mangoré*. Con este estudio se descubren cuáles son las producciones que lo distinguen, además de excelsa músico, como autor de obras literarias. El interés de la investigación radica en la originalidad del tema, pues es un personaje de renombre cuyo talento poético se encuentra eclipsado por falta de difusión, así como de críticas literarias sobre sus obras. Para presentar la situación general de la producción del autor estudiado se aborda la temática de sus escritos, que presentan un campo semántico conformado por determinados sustantivos abstractos que se relacionan estrechamente con su biografía. También se analizan los aspectos estilísticos más destacados a través de un doble acercamiento al plano del enunciado y al de la enunciación, así como mediante los conceptos de desvío, elección e intertextualidad para determinar el estilo del autor. Asimismo, se definen los símbolos más relevantes del corpus de estudio que conforman entre sí un bloque de significación. Finalmente, se emplean dos enfoques, el objetivismo y el subjetivismo, para analizar el valor estético de sus obras.

PALABRAS CLAVE

Agustín Pío Barrios, Mangoré, semiótica, estilística, estética, temática, símbolos.

ABSTRACT

Written production of Agustín Barrios If you look from three theoretical perspectives: semiotics, stylistics and aesthetics. The central objective of esta research is the analysis of the literary corpus of the Paraguayan composer commonly known as Mangoré. What this study discovered son productions that distinguish .: addition exalted musician, as an author of literary works. The research interest lies in the originality of the subject, for it is a big name whose poetic talent is overshadowed by lack of dissemination, as well as literary criticism of his works. In order to present the general situation of the production of the author studied the theme of his writings is addressed, report that a semantic field formed by certain abstract nouns that relate closely to his biography. HIGHLIGHTS stylistic also analyze a double through the UN approach to the plane of utterance and enunciation, and by diverting Concepts, Choice and paragraph intertextuality determine the style of the author. Also, the most important symbols are defined corpus of study that make up UN Among other block significance. Finally, two approaches, objectivism and subjectivism, para · analyze the aesthetic value of their works are used.

KEYWORDS

Agustín Barrios, Mangoré, semiotics, stylistics, aesthetics, theme and symbols.

1. INTRODUCCIÓN

Agustín Pío Barrios *Mangoré*, el célebre guitarrista y compositor nacido en Paraguay el 5 de mayo de 1885, es mundialmente conocido por sus obras para guitarra clásica y es considerado el músico paraguayo más universal de todos los tiempos. Sin embargo, existe una veta de su genialidad creadora que hasta el momento ha sido poco estudiada: su producción escrita.

Si bien es cierto que una buena parte de los libros y los artículos de revistas que versan sobre su vida y obra se limitan a realizar una biografía y un catálogo de sus composiciones, en ninguno de estos se aborda su producción escrita desde una perspectiva crítica y objetiva.

El corpus de estudio está constituido por ocho poemas, una prosa poética, dos críticas y doce cartas.

Para conocer más acerca de la verdadera expresión literaria que acompaña su faceta artística, se analizan sus obras escritas con el soporte de las teorías literarias escogidas.

El objetivo central de la investigación consiste en analizar la producción escrita de Agustín Pío Barrios desde la semiótica, la estilística y la estética, para lo cual se pretende en primer lugar identificar la temática de sus escritos, luego examinar los aspectos estilísticos más resaltantes, determinar los significados de los símbolos más relevantes y por último establecer el valor estético de sus obras.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

El tipo de investigación es literario-cualitativo pues se orienta al estudio de los símbolos, el estilo y la validez estética de su producción escrita. El nivel es descriptivo ya que se dilucida el valor estético del corpus de estudio como hecho literario al buscar los motivos por los cuales se puede emitir un juicio valorativo que demuestra su circunscripción al ámbito de la literatura nacional.

El método es el inductivo dado que a partir del estudio de obras particulares se arriba a conclusiones generales relativas a la totalidad de su producción.

La técnica principal es el análisis de contenido porque se realiza un estudio sobre el corpus literario y las teorías que avalan la investigación y el análisis literario. Algunas herramientas de recopilación de datos utilizadas son fichas de contenido y autores, resúmenes, toma de apuntes, mapas conceptuales y esquemas

3. RESULTADOS

3.1. TEMÁTICA DE LAS OBRAS

Agustín Barrios escribió casi todas sus obras en el extranjero, por tanto, los sentimientos de nostalgia, tristeza y soledad son recurrentes. Sin embargo, su personalidad se caracterizaba por un gran optimismo y felicidad pese a sus penurias generalmente económicas.

El destierro debido a las escasas posibilidades de crecer musicalmente en Paraguay marcó su vida, pues 32 años de los 59 que vivió los pasó recorriendo las tierras americanas para brindar su talento.

En el libro *Seis rayos de plata*, Richard Stover (2010) afirma que *lo rudo de la vida nómada de Barrios se refleja en el tema recurrente de la tristeza y de la nostalgia en sus obras (musicales): él mismo afirma la primacía de la tristeza en relación con la expresividad del instrumento* (Stover 2010: p. 253).

Para ilustrar estos ejes temáticos se extraen algunos pasajes de sus obras:

- **Destierro**

Dios solo sabe en qué lejano puerto / iré a encontrar mi tosca sepultura (Bohemio)

- **Felicidad**

Me siento realmente feliz de que se ofrezca esta espléndida oportunidad (Carta de Mangoré escrita el 5 de diciembre de 1923)

Mi espíritu se ha llenado / de una gran felicidad (Improvisación a Nila)

- **Nostalgia**

De corazón te digo que echo de menos el silencioso encanto de tu ranchito de terrón, dentro de cuyo cariñoso ambiente, pasé en tu fraternal compañía y en la de los tuyos muy queridos, horas de verdadera felicidad (Carta de Mangoré escrita el 25 de enero de 1926)

- **Optimismo**

La idea tuya es luminosa y me entusiasma, hermanito, porque, al propio tiempo de ir a pescar algunos cobres, podré ir a darme el gustazo de abrazarte con mi acostumbrado y puro afecto (Carta de Mangoré escrita el 26 de enero de 1922)

Pero hay optimismo, y eso basta para hacer llevadero el celibato hasta que el cielo disponga otra cosa (Carta de Mangoré escrita el 25 de mayo de 1924)

- **Soledad**

Como queja de tu alma solitaria (Mi guitarra)

Yo que aún no tengo un nido en que calentar mi osamenta bohemia que el otoño de la existencia empieza a enfriar de a poco (Carta de Mangoré escrita el 25 de mayo de 1924)

▪ **Tristeza**

Y una noche, Yacy (la luna, nuestra madre) retratada en el líquido cristal / Sintiendo la tristeza de mi alma india, / Diome seis rayos de plata (Profesión de fe)

... es la hora triste / de proseguir el áspero camino... (La partida del indio)

Su producción está marcada por un notorio dualismo que se percibe también en la temática al plantear dicotomías como felicidad-tristeza.

Esta misma dualidad coincide con su personalidad: Juan Max Boettner declara que Barrios *era un tanto excéntrico: días de excelente humor alternaban con periodos de depresión en los que necesitaba apoyo moral. Así, se podía pasar toda una semana sin tocar la guitarra y otras estudiaba diez a doce horas corridas, sin sentir siquiera la necesidad de comer.* (Stover, 2010. p 251)

Richard Stover considera que

... hacia 1935, después de sus años de lucha en Sudamérica, se volvió un poco pesimista con respecto a su carrera. La declinación de su salud también fue un factor importante. Barrios era un hombre físicamente robusto y activo que hacía gimnasia casi todos los días. Pero la mengua de su vigor físico provocó también una respuesta debilitadora en su autoconfianza, que siempre lo había acompañado y que ahora estaba un poco desmoronada. (Stover, 2010, p. 151)

Pero durante la mayor parte de su vida la impresión dominante es que mantuvo una actitud positiva y optimista.

3.2. ASPECTOS ESTILÍSTICOS MÁS RESALTANTES

Para distinguir las particularidades estilísticas de un texto se puede llevar a cabo un doble acercamiento al plano:

- a) Del enunciado: aspectos verbal, sintáctico y semántico.
- b) De la enunciación: relación definida entre los protagonistas del discurso.

En cuanto al plano del enunciado, se estudian las propiedades verbales y sintácticas mediante los recursos retóricos con que el autor combina las palabras de una manera específica para lograr ciertos efectos. Del aspecto semántico se examinan algunos significados de los símbolos que se destacan en su producción escrita. En lo que concierne al plano de la enunciación, las relaciones entre el emisor y el receptor pueden ser abordadas para una mejor comprensión del proceso comunicativo.

Asimismo, los conceptos de desvío y de elección son fundamentales para reconocer los rasgos propios de un autor. Con respecto al *desvío*, una falta buscada voluntariamente para obtener nuevas formas en el lenguaje para hacer un uso particular de la lengua ordinaria, se analizan algunos mecanismos de desviación: las figuras retóricas. Ch. Bally establece el concepto de *elección* expresiva que realiza el hablante entre diversas posibilidades lingüísticas en un proceso continuo de selección. Uno de los mecanismos de elección es la sinonimia, dado que el escritor elige entre distintas alternativas la que juzga con mayor fuerza expresiva.

Algunos recursos retóricos empleados por Agustín Barrios en la composición de sus escritos son citados en el siguiente cuadro para afirmar que el lenguaje usado en sus obras escritas se encuentra “desviado” del uso corriente al “elegir” ciertas formas de expresión:

RECURSOS	DEFINICIÓN	EJEMPLOS
Aliteración	Repetición sistemática de un mismo fonema en un enunciado.	<i>Es el Arte Musical / Un sagrado manantial, / Susanita / Oculto entre verdes palmas / que brinda un agua a las almas</i> (El arte musical)
Antítesis	Relacionamiento de frases o palabras de significado contrapuesto.	<i>Gozas penando</i> (Mi guitarra)
Comparación	Realce de una idea a través del establecimiento de relaciones de semejanza o disimilitud con ella.	<i>El Arte va alumbrando mi camino / cual si fuera un fantástico cometa</i> (Bohemio)
Gradación	Serie significativa ordenada.	<i>...se despliega, / Resbala, se hincha, se abalanza</i> (Soneto sin título)
Metáfora	Traslación del significado de un término a otro con el que guarda una relación parcial.	<i>tupido zorzal de la existencia</i> (Carta de Mangoré escrita el 22 del junio de 1921)

Animización	La animización consiste en atribuir cualidades propias de algún animal o planta.	<i>Florece sin cesar el sentimiento</i> (Mi guitarra)
--------------------	--	--

Otro aspecto que permite identificar el estilo de un escritor es la *intertextualidad*. Como lo reflexionó Mijaíl Bajtín hacia 1930, cualquier discurso tiene un carácter dialógico: todo emisor fue receptor de otros textos que tiene en la memoria al momento de escribir, de manera que estos tienen una marcada influencia en el estilo del autor.

La principal intertextualidad es la que se establece entre el nombre artístico de Agustín Barrios, Mangoré, y la historia descrita en el capítulo VII del libro *Anales del descubrimiento y conquista del Río de la Plata*, de Ruy Díaz de Guzmán. Mangoré, uno de los caciques de la tribu de los timbúes, estaba enamorado de Luisa Miranda, mujer de Sebastián Hurtado. Mientras este se encontraba ausente Mangoré lanzó un ataque sorpresivo a Sancti Spiritus para raptar a Luisa Miranda, pero el cacique murió acuchillado en la batalla (Díaz De Guzman, 1980, p 103). Por tanto, Mangoré era una especie de héroe folklórico guaraní que murió *en busca del amor*. (Stover, 2010, p 156)

Otra intertextualidad que se evidencia en sus obras es con el *Martín Fierro*, de José Hernández. En una carta dirigida a Martín Borda y Pagola el 25 de mayo de 1924 hace una cita textual de un pasaje del libro:

Amigazo, pa' sufrir han nacido los varones

Estas son las ocasiones

De mostrarse el hombre fuerte, hasta que venga la muerte

A llevarlo a coscorrones...

3.3. SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS MÁS RELEVANTES

Los supuestos que permiten la concepción simbolista, el nacimiento y el dinamismo del símbolo son los siguientes: a) nada es indiferente: todo expresa algo y todo es significativo; b) ninguna forma de realidad es independiente: todo se relaciona de algún modo; c) todo es serial; d)

existen correlaciones de situación entre las diversas series, y de sentido entre dichas series y los elementos que integran.

Si se toma un símbolo cualquiera, por ejemplo, la espada o el color rojo y se analizan sus estructuras, se percibe que estas se descomponen analíticamente en el origen y en la significación. Se encuentra primeramente el objeto en sí, abstraído de toda relación; en segundo lugar el objeto ligado a su función utilitaria, a su realidad concreta en el mundo tridimensional; en tercer lugar, lo que permite considerarlo como símbolo, estructura que se denomina *función simbólica* y que es la tendencia dinámica de la cualidad a relacionarse con las equivalentes situadas en los puntos correspondientes de todas las series análogas, pero tendiendo de modo principal a designar el sentido metafísico que concierne a ese aspecto modal de la manifestación.

En esa función simbólica se puede aún distinguir entre lo ligado al símbolo y lo que corresponde a su significado general, muchas veces ambivalente y cargado de alusiones cuya multiplicidad nunca es caótica porque se dispone a lo largo de una coordenada de *ritmo común*.

Así la espada, el hierro, el fuego, el color rojo, el dios Marte, la montaña rocosa, se relacionan entre sí por encontrarse en una de esas «direcciones simbólicas» de igual sentido. Todos esos elementos aluden al anhelo de «decisión psíquica y exterminación física», que es el significado profundo de sus funciones simbólicas y que puede enriquecerse con significados secundarios dimanados de la «situación» o nivel en que el símbolo aparezca. Pero además estos símbolos se unen entre sí por razón de la afinidad interna que liga todos estos fenómenos que son en realidad concomitancias de una modalidad cósmica esencial. (Cirlot, 1969, p 20-21:)

Lo mismo ocurre con los símbolos presentes en las obras de Agustín Barrios, que se relacionan íntimamente para formar un campo semántico común, para cuya identificación se extractan algunos conceptos del *Diccionario de Símbolos*, de Jean Chevalier y Alain Gheerbrant¹:

¹ Los conceptos mencionados han sido revisados y pueden ser ampliados en CHEVALIER, Jean. *Diccionario de los Símbolos, en las siguientes* págs. 147, 163, 331, 515, 658, 774, 1000

SÍMBOLO	SIGNIFICADO	EJEMPLOS
Astros	Trascendencia, luz, regularidad, perfección, belleza.	<i>El dulce declinar de tu estrella vespertina</i> (Soneto a Doña Marcelina de Colloca) <i>preferente y laboriosa ocupación desde que sale el sol por el Oriente</i> (Carta de Mangoré escrita el 26 de enero de 1922)
Azul	Profundidad, inmaterialidad, pureza, vacío, infinidad, calma, espiritualidad.	<i>En un azul poniente de paz, salud y amor</i> (Soneto a Doña Marcelina)
Cometa	Fugacidad, luminosidad, profecía, mal presagio.	<i>El Arte va alumbrando mi camino / Cual si fuera un fantástico cometa</i> (Bohemio)
Luna	Poder de la naturaleza, dependencia, maternidad, feminidad, renovación.	<i>... abrazado a ella pasé muchas lunas; Yacy (la luna, nuestra madre)</i> (Profesión de fe)
Manantial	Vitalidad, renovación, energía, purificación, inspiración, juventud.	<i>Es el Arte Musical / Un sagrado manantial</i> (El Arte Musical) <i>... al borde de una fuente</i> (Profesión de fe)
Torbellino	Evolución, caos, inicio, infinito, eternidad.	<i>Va danzando su loco torbellino</i> (Bohemio)

3.4. VALOR ESTÉTICO DE SUS OBRAS

La estética es una rama de la Filosofía que trata de lo bello –entendido en el sentido amplio que abarca lo artístico, las diferentes categorías estéticas, lo bello natural, moral y cultural– y los diferentes modos de aprehensión y creación de las realidades bellas.

Si se entiende por estético aquello que despierta en el hombre una sensación particular de agrado, potenciación expresiva y distensión adherente hacia el entorno, puede definirse la estética como la ciencia de lo estéticamente relevante.

El concepto de valor estético se refiere al que determina que un objeto sea considerado una «obra de arte». Desde sus inicios, la axiología ha suscitado una pregunta que originó posturas enfrentadas: *¿Las cosas tienen valor porque las deseamos o las deseamos porque tienen valor?* La primera opción defiende que el valor es subjetivo, que su existencia depende del sujeto que valora; la segunda opción, que es objetivo, que existe independientemente del sujeto que lo valora.

La axiología contemporánea tiende a superar la oposición entre subjetivismo y objetivismo: los valores tienen aspectos subjetivos y objetivos. El subjetivismo ha mostrado la conveniencia de no olvidar la valoración, la actividad del sujeto que valora, marcada por condicionamientos psicológicos, sociológicos y culturales. El objetivismo ha señalado la importancia de analizar las características de aquello que consideremos un valor.

Este doble acercamiento para determinar el valor estético de una obra permite considerar a los dos elementos del circuito de la comunicación: el mensaje y el receptor. Así pues, la lectura de cualquiera de los textos analizados puede producir un efecto estético en la mente del receptor, quien experimenta un «goce artístico» condicionado por factores internos y externos.

El valor estético de la producción escrita de Agustín Barrios puede ser establecido considerando este doble acercamiento a sus obras: el receptor le otorga un valor a los escritos dependiendo de las sensaciones o impresiones que produzcan en él, para lo cual se necesita que los textos posean ciertas cualidades estilísticas que permitan su destaque de entre cualquier otro escrito.

e citan algunos fragmentos de las obras literarias de Barrios para dar cuenta al lector del placer estético que estos podrían generar:

❖ **Mi guitarra:** *Es a veces, tu voz como un lamento.*

Como queja de tu alma solitaria

En cuya triste y mística plegaria

Florece sin cesar el sentimiento.

❖ **Soneto sin título:**

Toda ilusión el corazón embriaga

Mientras su dulce realidad nos niega:

Es realidad después, y ya no halaga;

El deseo es una ola: se despliega,

Resbala, se hincha, se abalanza, llega

Reventando en espumas... ¡Y se apaga!

4. CONCLUSIONES

El estudio de la producción escrita de Agustín Pío Barrios se enfoca desde tres teorías literarias de las que se toman determinados elementos para llevar a cabo el análisis, cuyos resultados son expuestos conforme con el orden secuencial de los objetivos específicos.

En lo que respecta a la temática de los escritos, se puede afirmar que en casi todos los textos se percibe un campo semántico conformado por ciertos sustantivos abstractos: destierro, felicidad, nostalgia, optimismo, soledad y tristeza; sentimientos característicos de la vida bohemia y que están íntimamente relacionados con la biografía de Barrios.

Para el análisis de los aspectos estilísticos más resaltantes, se efectúa un doble acercamiento a su producción escrita: al plano del enunciado y al de la enunciación. Así mismo, se emplean los conceptos de desvío y elección, pertenecientes a la estilística, para la identificación del estilo del escritor mediante el estudio de algunos recursos retóricos presentes en sus obras. También se utiliza el concepto de intertextualidad, con el que se examinan las relaciones existentes entre los textos del autor en estudio y los de otros autores.

Los símbolos más relevantes se entresacan del corpus de investigación y se definen para una mejor comprensión, ya que todos se relacionan estrechamente para conformar un bloque de significación.

El valor estético de sus obras se analiza desde dos enfoques: el objetivismo y el subjetivismo. El primero afirma que el objeto tiene un valor determinado por sus rasgos formales o de contenido, algunos de los cuales fueron abordados en la investigación; el segundo, que el sujeto le proporciona un valor dependiendo de las impresiones que genere en él la contemplación de un objeto.

De esta manera, todos los objetivos se cumplen en el desarrollo de la investigación para lograr el análisis de la producción escrita de Agustín Pío Barrios desde la semiótica, la estilística y la estética.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- ARACRI, M. J. (2009) *Agustín Pío Barrios "Mangoré". La guitarra y su genio*. Asunción: Arandurã Editorial.
- BAJTIN, M. (2011) *Estética de la creación verbal*. 2.ª ed. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- BOBES NAVES, M.C. (1998) *La Semiología*. Madrid: Síntesis.
- CHEVALIER, J. y Alain G. (1986) *Diccionario de los Símbolos*. Barcelona: Editorial Herder.
- CIRLOT, J. E. (1969) *Diccionario de símbolos*. Barcelona: Ediciones Ciruela.
- DÍAZ DE GUZMÁN, R. (1980) *Anales del descubrimiento y conquista del Río de la Plata*. Asunción: Ed. Comunerros.
- STOVER, R. (2010) *Seis rayos de plata. La vida y obra de Agustín Barrios Mangoré*. 2.ª ed. Asunción: Ediciones y Arte SA.