

México, Brasil y la vanguardia Europea

Luis Xavier López-Farjeat*

El arte de vanguardia asumió un verdadero papel reformador de la cultura. La vanguardia se constituyó por grupos artísticos que ha influido en nuestra forma de vida moderna y postmoderna. ¿Qué papel juega América Latina dentro de las vanguardias del siglo XX?

Lo que se ha entendido tradicionalmente como vanguardia artística es un grupo de individuos que se reúnen y proponen una serie de cambios que implican una "ruptura" con lo que se había conocido como "valores tradicionales". Las vanguardias artísticas del siglo XX implican esa ruptura a diferentes niveles. Por ejemplo, el cubismo trajo consigo una ruptura en las formas, con lo que se logró establecer un estilo que significó la fragmentación de la realidad. La vanguardia artística implica, pues, una oposición hacia lo antiguo o tradicionalista afirmando lo que habitualmente llamamos "Modernidad".

Lo moderno en el arte, ha de identificarse con una serie de factores nuevos que pueden mirarse desde dos distintas perspectivas:

1. Una modernidad que se asocia con la "era de las máquinas" y con una sociedad constituida en masas homogéneas. Bajo esta visión, nos hallamos frente a un mundo que se constituye racionalmente dando una importancia significativa a los números: hay un orden económico que se ha propuesto otorgar un valor significativo a lo numérico. Lo racional y lo numérico son elementos cubistas.
2. Resulta que no sólo la arquitectura de Le Corbusier es moderna, sino lo son también aquellos que bajo la influencia del romanticismo promueven una estética irracional, basada en las fantasías y el inconsciente con el fin de transformar las formas de vida. Estos son los elementos de surrealismo.

Así pues, la vanguardia artística es un grupo inquieto cuya finalidad es hacer que se cumplan una serie de intereses comunes y por ello, Jean Schuster opina que el surrealismo desacreditó la noción de vanguardia porque ellos se preocuparon no sólo por esos pequeños intereses individuales que son un arte, sino que trascendieron hacia aspectos políticos y sociales¹. Sin embargo, los estudiosos de la vanguardia, han decidido incluir al surrealismo no sólo como la más importante de ellas, sino como una verdadera vanguardia, porque su ruptura incluye una creación de técnicas y obras que responden a tendencias inconscientes con el fin de deshacer las antinomias entre vigilia y sueño, entre entendimiento e imaginación. El surrealismo, pues, implica una verdadera teoría del amor, la vida y la imaginación. El surrealismo es la enfermedad artística -como lo explica Octavio Paz- que más alcance tuvo en México.

América Latina y su ruptura con el costumbrismo

Prácticamente la vanguardia latinoamericana ha sido ignorada. Poco sabemos de la existencia de los *estridentistas*, de los *manifiestos antropofágicos* de Sau Paulo, Brasil, etc. Quienes conocen un poco de estos movimientos no dejan de pensar que únicamente

* Maestro en la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana (México).

1. Cfr. SCHUSTER, Jean: "Superar el surrealismo sin anularlo", Vuelta, México, año XVIII, abril de 1994, No. 209.

fueron "revoluciones intelectuales" ignoradas. 'Si nos ubicásemos en América Latina alrededor de los años 1800 y 1860, enseguida pensaríamos en las independencias, en el antagonismo existente entre los indígenas y la "sociedad" que vive a fondo el costumbrismo y las modas metropolitanas. Las guerras de liberación en Latinoamérica no dejan de ser vistas por algunos como inútiles, porque el indígena permanece exactamente en el mismo lugar.

Hacia esa época, el arte es heredero del clasicismo europeo y posteriormente el romanticismo comenzará a transformar la América de habla hispana. Comienza a haber pequeños grupos que buscan terminar con los valores y normas de un orden social establecido, que buscan retar a los grupos dominantes. El romanticismo en América Latina implica el reencuentro con lo colonial y lo indígena, el choque de ambos a raíz de la Conquista, las hazañas de la lucha de Independencia y los ideales de libertad y cambio.

La arquitectura vuelve a aparecer en las ciudades: Buenos Aires, Caracas, México, Sao Paulo, etc. La novela latinoamericana plantea un problema esencial frente a una gran crisis: el choque de dos mundos nos obliga a la pregunta *¿qué es América?* José Martí busca la respuesta en **Nuestra América**, pero se conforma con decir que al menos sabemos que existe una clara diferencia entre Europa y América.

México y la crisis europea a inicios de siglo

Sobra hablar de los fuertes cambios políticos, económicos y sociales que se viven a inicios del siglo XX, cambios que sumen a Occidente en una cultura decadente, que no sólo critican los filósofos naturalistas como Dilthey, Spengler, Toynbee o pensadores como José Ortega y Gasset, sino también los existencialistas Heidegger y Jaspers. Por otro lado, para los surrealistas, la decadencia de occidente se debe a que la humanidad ha colgado laureles de oro a la razón cartesiana olvidándose de un conocimiento mágico, poético y maravilloso.

Antonin Artaud, poeta fracasado, ensayista, director de teatro y surrealista de 1924 a 1926, critica la cultura europea como un lujo que se adquiere por instrucción o educación. Artaud precisa, en lo que se refería al término "cultura", *se puede ser instruido sin ser realmente cultivado*²; de manera que "instruirse" significa haber sido revestido en conocimientos, pero no implica haber asimilado dichos conocimientos. *La palabra cultura en cambio, indica que la tierra, el humus profundo del hombre ha sido roturado*³. En Europa, cultura e instrucción se emplean para manifestar una misma cosa, cuando significan cosas distintas. Artaud reprocha a los mexicanos esa falsa creencia de que hayamos tenido más de cien culturas, lo que significaba que incluso en México se estaba olvidando el significado de la palabra "cultura". Según Artaud "el maldito", los mexicanos confundíamos las civilizaciones con las culturas: *No por distintas que fuesen las civilizaciones del antiguo México, éste no tenía en realidad más que una cultura, es decir, una idea única del hombre, de la naturaleza, de la muerte y la vida; pero la Europa moderna que ha sabido unificar su civilización, ha multiplicado hasta el infinito su concepción de la cultura, y por lo que concierne a la idea misma de la cultura, puede decirse que Europa está en plena anarquía.*

Esta multiplicación de la que hablaba Artaud dejaba ver que en Europa se había creído que la cultura estaba en los libros y de ahí que cada nación europea, poseía su filosofía. La Europa racional se olvida de lo sagrado y por tanto, una cultura grandiosa, una cultura mágica es la salvación del occidente en decadencia. Esta cultura salvadora es la mexicana, y así Artaud decide viajar con los tarahumaras y celebrar el ritual del peyote. En México, Artaud escribe **México y Viaje a París de los Tarahumaras**. En México, Artaud reclama al gobierno la prohibición del ritual del peyote, también descubre que los aztecas pueden ser personajes de su llamado **teatro de la crueldad**.

Bajo, esta perspectiva en la que los indígenas juegan un papel importante en el arte y en la vanguardia, puede plantearse el indigenismo como fenómeno político-cultural de dos maneras:

1. La manera como Artaud lo hacía en su viaje a México en 1936, es decir, la defensa de una cultura indígena debido a que era la única que aún confiaba en los rituales mágicos. La raíz de esta defensa indigenista se encuentra en la crisis cultural europea.
2. Bajo el punto de vista político no se respeta al indígena porque su cultura mágica, su arte y literatura puedan ser relevantes, sino porque tienen fuerzas que pueden reivindicar el nacionalismo y esto es claro en el muralismo mexicano.

En 1938; André Breton, cabecilla de los surrealistas, viaja a México invitado por Luis Cardoza y Aragón y visita a León Trotsky, a Frida Kahlo y Diego Rivera. Con este último firma el **Manifiesto por un arte independiente**. Breton queda admirado por el exotismo mexicano, la cultura indígena y las calaveras de José Guadalupe Posada; a partir de ello, México se con-

2. ARTAUD, Antonin: "Bases universales de la cultura", México,. UNAM. México, 1991.

3. Idem.

vierte en el país surrealista por excelencia: el país del humor negro y la belleza convulsiva. Escribe Breton en **Recuerdo de México**: *Tierra roja, tierra virgen humus profundo del hombre ha sido roturado*³. En Europa, cultura e instrucción se emplean para manifestar una misma cosa, cuando significan cosas distintas. Artaud reprocha a los mexicanos esa falsa creencia de que hayamos tenido más de cien culturas, lo que significaba que incluso en México se estaba olvidando el significado de la palabra "cultura", Según Artaud "el maldito", los mexicanos confundíamos las civilizaciones con las culturas: *No por distintas que fuesen las civilizaciones del antiguo México, éste no tenía en realidad más que una cultura, es decir, una idea única del hombre, de la naturaleza, de la muerte y la vida; pero la Europa moderna que ha sabido unificar su civilización, ha multiplicado hasta impregnada de la más generosa sangre, tierra donde la vida del hombre no tiene precio, siempre dispuesta como el maguey hasta perderse de vista, que la expresa a consumirse en una flor de deseo y de peligro.*

La literatura brasileña y las primeras vanguardias

Las primeras vanguardias, por ejemplo, el cubismo o el fauvismo, únicamente manifestaban una ruptura a nivel estético, el primero a nivel de las formas y el segundo en el colorido. La primera ruptura violenta, agresiva y nihilista la encontramos en 1916 con los dadaístas. *Dadá*, antecedente inmediato del surrealismo, ofende a la moral burguesa, se burlaba del orden establecido y organizaba fiestas de gran alboroto que terminaban en juicios legales; en la poesía: destruyeron por completo la metáfora bella, logrando que ésta fuera en ocasiones únicamente un conjunto de sonidos carente de significado. *Dadá* rompió toda norma ética, social, ortográfica, estética y gramatical.

Las declaraciones públicas y ofensivas que habían caracterizado a los dadaístas, crecieron en México durante 1922 con los *Estridentistas*, que se proponían desenmascarar a los intelectuales de la dictadura y luchar contra la triunfante revolución maderista. Los estridentistas, al mando de Manuel Maples Arce, se encargaron de llenar las redacciones de los periódicos con ataques hacia el gobierno:

La literatura brasileña contemporánea comenzó a desenvolverse también en 1922. En aquel año, tuvo lugar la **Semana de Arte Moderno** en Sao Paulo, con gran repercusión en Brasil. Ahí se había revalorizado el arte negro y el arte primitivo que tanto atraía a los europeos y, por ello, Brasil impacta a los vanguardistas con esa cultura primitiva que se mezcla con la vida cotidiana, una cultura compuesta de extraños elementos: fetichismo negro, el culto bantú de los africanos, la poesía folclórica; todos estos elementos se unieron al arte europeo y, a su vez, los brasileños asimilaron la ruptura europea con el medio social y aprendieron psicoanálisis. Brasil se comporta receptivo frente a la vanguardia artística de Europa, pero los resultados son autónomos y originales.

Saltan a la vista dos autores casi ignorados en la literatura, pero que fueron los únicos en formular un proyecto literario-político: Mario de Andrade y Oswald de Andrade (sin parentesco alguno). Oswald de Andrade había estado en Europa en 1912 y conoció los ecos del futurismo italiano en París. De ahí había aprendido esa suspicacia para reclamar la industrialización como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y la euforia financiera producida por las operaciones en el mercado del café.

Mario de Andrade rendía culto a los poetas parnasianos como Leconte de Lisle y Baudelaire. Su obra **Macunaíma**, presenta la historia no de un héroe sino la de un antihéroe. Macunaíma es un indio de la selva y se relata su aprendizaje pulido, que lo lleva a tener un contacto ejemplar con la civilización; a lo largo del relato, Mario de Andrade describe las dificultades de Sao Paulo, su crítica es demoledora, en las aventuras siempre salen mal las cosas y hay constante choque de valores. Macunaíma es un héroe feliz, pero desgraciado y al final decide regresar a la selva porque no le agrada la civilización.

Las propuestas de Oswald de Andrade son aún más interesantes que las de Mario de Andrade. No olvidemos que Oswald había estado en Europa, había entendido que los artistas tenían la creencia de que la vanguardia se hacía válida para cualquier país y, con más razón, si se trataba de un país marginal, como lo era Brasil. En 1924, mientras en París Breton lanza el **Primer Manifiesto del Surrealismo**, en Brasil, Oswald lanza el **Manifiesto de la poesía Pau-Brasil** y en 1927 aparece el Primer cuaderno del alumno de poesía Oswald de Andrade.

Contra el burocratismo, la práctica culta de la vida. Ingenieros en vez de jurisperitos, perdidos como chinos en la genealogía de las ideas. La lengua sin arcaísmos, sin erudición. Natural y neológica. La contribución millonaria de todos los errores. Como hablamos. Como somos. Estas líneas podían leerse en el Manifiesto de Oswald de Andrade, reclamos que dejan ver el interés por que se rescatara el lenguaje portugués del Brasil, y no sólo eso, sino que la pretensión era incorporar el lenguaje coloquial a la poesía para que ésta dejara de ser únicamente para gramáticos puristas. Con este Manifiesto, Oswald de Andrade pretendía dar identidad a una nación y generar un movimiento que expresara una realidad propia basándose para ello en una poética de "síntesis" y "equilibrio geométrico", como explicaré posteriormente.

En 1928, aparece el segundo Manifiesto de Oswald de Andrade, un Manifiesto crítico, que se titulaba **Manifiesto antropófago**. La síntesis, se transformaba en una reducción estético-psicológica. Me explico: la idea era deglutir y transformar la cultura europea importada para que ésta quedase al servicio de Brasil, análogamente a la antropología brasileña que se encargaba de devorar a los colonizadores portugueses. Oswald de Andrade es comunista y ateo militante, su Segundo Manifiesto tiene como idea base las prácticas antropofágicas que eran un rito orgiástico constitutivo de una comunidad primitiva. Por supuesto, algo escandaloso para el cristianismo: *Sólo la antropofagia*

nos une. Socialmente. Económicamente. Filosóficamente. En dicho Manifiesto se hacía referencia al obispo Pedro Fenández Sardinha quien en 1556 había sido devorado por los caníbales y Andrade se valió del apellido "Sardinha" (como un pescado) para satirizar la anécdota.

En lo que respecta a la poesía oswaldiana, encontramos en ella la revalorización del portugués y los desórdenes gramaticales permitidos por el futurismo y el dadaísmo. Haroldo de Campos y David Jackson en la Obra Escogida⁴ de Oswald de Andrade destacan un poema diminuto compuesto por dos palabras: *amor humor*

Ambas son palabras simples y cotidianas que únicamente se separaban por el blanco de la hoja. En mi opinión también ha de establecerse una relación fonética entre ambas palabras, debido a que es muy probable que Andrade se hubiese visto influenciado por el alquimismo verbal⁵ de Raymond Roussel, quien proponía el uso de palabras semejantes para inventar juegos de lenguaje.

En 1942, Oswald escribe lo que es probablemente su poema más ambicioso, **Cántico de los cánticos para flauta y vihuela**, en donde mezcla poesías amorosas que se identifican con la lucha por la mujer amada y poesías que se mezclan con crudas imágenes de Stalingrado:

alerta
Ahí viene el lanzallamas Toma el botellón de nafta

Dispara
Quieren matar todo el amor
Corromper el polo
Estancar la sed que tengo de otro ser. Viene de flanco, de lado por arriba, por detrás

Dispara
Dispara
Resiste
Defiende
De pie
De pie
De pie
El futuro será de toda la humanidad

...

De la podredumbre
Las sirenas
Anunciarán las siembras.

Hay muchas obras más que atribuir a Oswald de Andrade, como lo son las novelas-inventiones entre las que se encuentra Memorias de Joao Miramar, en donde de manera semejante a Joyce, Oswald maneja la parodia logrando que sus personajes vivan momentos ridículos, sucesos paródicos que según Haroldo Campos utilizan un fascinante estilo cubista porque combinan sintagmas y engendran contextos.

Campos recurre a un ejemplo: *Presta, por ejemplo, a una puerta las "barbas" y las "mangas de camisa" del portero que la fue a abrir ("un perro ladró a la puerta barbuda en mangas de camisa y una linterna bicolor mostró a los iluminados en la entrada de la pared") ...* ⁶.

Otra novela-inventión **Serafim Ponte Grande** es donde Oswald aplica el *collage* cubista y crea un libro con diversos trozos de otros libros, logrando establecer relación entre hechos que probablemente parecían ser inconexos. Esto responde a la necesidad paródica de Oswald de Andrade por crear un *antilibro*.

De manera que los ánimos oswaldianos por crear una anarquía antropofágica responden a la edad "postmoderna" que deja ver un ambiente antropófago-tecnológico. En el mundo moderno ha causado furor el nacimiento de la lógica: el mundo europeo es un mundo lógico, el indígena no lo es. En el mundo postmoderno, el hombre tecnificado debe redescubrir la felicidad y debe encontrar un ambiente propicio para el arte; para Oswald de Andrade hay dos realidades: la primera es una realidad ajena y fría dominada por el mundo científico; la segunda realidad es la selva y ese mundo amoroso y sensual⁷.

La vanguardia a fin de siglo

La vanguardia europea encuentra parte de su inspiración en América Latina. Los autores conserva-

4. ANDRADE, Oswald de: **Obra Escogida**, Ed. Ayacucho; Brasil. Selección y Prólogo de Haroldo Campos y Cronología de David Jackson.
5. Raymond Roussel inquietó a Marcel Duchamp ya los surrealistas por ese alquimismo verbal que con sitia en elegir palabras que tuvieran semejanza entre si y significaran cosas diferentes. José González en su libro **El exotismo de las vanguardias artístico-literarias**, Anthropos, Barcelona, 1989, p.250, ejemplifica con las palabras *billard (billar)* y *pillard (saqueador, bandido)*.
6. ANDRADE, Oswald: Op. Cit., p.xxI.
7. Para el estudio de los textos de Oswald de Andrade, me he valido del mencionado análisis de Haroldo Campos y de David Jackson y además de ANDRADE, Oswald de: **Do Pau-Brasil a Antropofagia e as utopias**, Ed. Civilizado Brasileira, Rio de Janeiro, 1978 y NUNES Benedito: **Oswald Canibal**, Ed. Perspectiva, Sao Paulo, Brasil, 1979.

dores como Ortega y Gasset⁸ o Poggioli⁹ opinan que la vanguardia resulta ser un fenómeno extraestético que es símbolo de la decadencia de occidente; es claro que mientras gran parte de los vanguardistas dicen luchar contra la cultura decadente, los conservadores opinan que no existe tal lucha y el arte termina siendo una muestra más de esas rupturas bestiales impregnadas de activismo y nihilismo.

Frente a lo estático, clásico y tradicional de las escuelas artísticas, las vanguardias abrieron nuevos caminos infestados de dinamismo y de romanticismo: Recordemos que la vanguardia nació de una crisis artística que significó la pérdida de confianza en lenguajes tradicionales. Hoy el arte vuelve a estar en crisis. Dentro de las vanguardias hay mucho que criticar, sí, pero también hay mucho que aplaudir, y eso es, esa definición del acto creador como algo transformador en todo ámbito: político, social, artístico y literario. Sí, de nuevo hay crisis, pero la hay debido a que una vez más hemos perdido la fe en la transformación poética de la realidad.

8. La crítica al arte moderno por parte de Ortega y Gasset se encuentra en su libro **La deshumanización del arte**, Porrúa, México, 1986.
9. Poggioli propone una visión humanista del arte que se ha perdido con la crisis de las vanguardias. Su crítica puede leerse en su libro **The Theory of the Avantgarde**, Harvard University Press. Cambridge, 1981.