

RESEÑAS

Luis Rebaza Soraluz. *La construcción de un artista peruano contemporáneo. Poética e identidad nacional en la obra de José María Arguedas, Emilio Adolfo Westphalen, Javier Sologuren, Jorge Eduardo Eielson, Sebastián Salazar Bondy, Fernando de Szyszlo y Blanca Varela.* Lima, PUCP, 2000.

Luis Rebaza Soraluz (poeta, narrador, ensayista, editor y catedrático) inició hace veinte años el estudio de un grupo de intelectuales y artistas peruanos que forjaron un nuevo concepto del ejercicio estético en las últimas dos terceras partes del siglo XX. *La construcción de un artista peruano contemporáneo* es el resultado final de ese largo y ambicioso proyecto. Está integrada por dos partes que contienen once capítulos, que en su mayoría fueron anteriormente publicados en forma de ensayo. El eje estructurador del libro se concibe como la presencia –léase participación– del espíritu artístico precolombino, andino, “nativo” y la del alma europea, occidental, “foránea” del arte en la conformación de un *ars poetica* contemporánea, de pluralidad irrescatable que envuelve, como una conciencia múltiple, a estos intelectuales y artistas. Del mismo modo, en este libro se estudia los debates sobre identidad nacional que este grupo de artistas, condicionados por contenidos y for-

mas “nativas” y “foráneas”, tuvieron después de los años 50.

El libro de Rebaza Soraluz aporta y posibilita nuevas perspectivas de lectura en cuanto a la práctica artística de este grupo de artistas. Rebaza Soraluz establece como punto de partida el estudio de la relaciones entre artista, obra y contexto. Para ello, el autor lleva a cabo una admirable labor de recopilación, selección y documentación de abundante material bibliográfico, crítico, gráfico y periodístico en general, a la vez que asume un punto de vista que enfatiza “lo espacial, lo simultáneo, lo multidireccional, lo plurisignificativo, lo poético” y otorga particular relevancia “al vasto e impreciso campo de la cultura”. De este modo, deja de anclarse en patrones críticos que estipulan la dicotomía literatura pura y literatura social para la literatura peruana de los años 50. Esta dicotomía ha llevado a considerar que la importancia de las poéticas de los artistas de mitad de siglo estriba en sus propiedades estilísticas y son más o menos valiosas en tanto ejerzan o no un notorio compromiso social. Al contrario, en el discurso crítico de Rebaza Soraluz se observa la introducción sistemática de discursos otros, ajenos a su voz y experiencia, con los que logra configurar un espacio textual abierto al diálogo crítico, académico o creativo y suscitar en el lector –aun cuando la elección la efectúa él mismo– la sensación de

reproducir la atmósfera de esos años. Así es de obligada mención la Peña Pancho Fierro, donde se reunía este grupo de intelectuales y artistas, las revistas *Las Moradas* y *Amaru*, dirigidas por Emilio Adolfo Westphalen, y las publicaciones del sello editorial Ediciones de la Rama Florida de Javier Sologuren.

Si bien la opinión generalizada acepta a las dos figuras claves de la década del 30, José María Arguedas y Emilio Adolfo Westphalen, como compartimentos estancos de tradiciones culturales excluyentes, la andina y la occidental, Rebaza Soralez muestra cómo estas dos fuentes se encuentran necesariamente imbricadas entre sí, recorriendo espacios comunes, apropiándose una de otra, y cómo, final y primordialmente para el objetivo de este libro, este doble legado determinará en la promoción de artistas más jóvenes, Sologuren, Salazar Bondy, Eielson, Szyszlo y Varela, el anhelo de construir un modelo "propio", que los defina teniendo en cuenta sus orígenes y sus proyecciones.

Con la ayuda de teorías y metodologías de la antropología, arqueología, historia y otras disciplinas, Rebaza realiza un detallado bosquejo de la cosmovisión andina, de su relación con la Naturaleza, de sus códigos y símbolos, de sus propiedades lingüísticas y estéticas. En suma, hace una exploración del espíritu mítico y de la concepción de un tiempo cíclico con determinadas leyes y presagios, que le va a permitir desarrollar un análisis complejo de los influjos y principios de los que se ha nutrido esta nueva estética contemporánea.

El primer capítulo está orientado a examinar los cambios que se originan en el ambiente intelectual de los años 30 y 40 y, principalmente, la reformulación de la idea que se tenía sobre cultura en el Perú. Rebaza Soralez señala que, junto a ciertos con-

dicionamientos externos, es básicamente con Arguedas que el concepto de lo andino cobra protagonismo y, con él, se deja de conceptualizarlo en términos de raza y se empieza su reflexión con consideraciones culturales. Asimismo, la figura de Westphalen, ligada a la tradición europea y a su modernidad, aparece como una conciencia que entiende que cualquier manifestación artística es una suerte de asimilación que trabaja a partir del legado andino.

En el segundo y tercer capítulos, Rebaza Soralez establece la relación de los trabajos de José María Arguedas con Sebastián Salazar Bondy y Javier Sologuren, respectivamente. Entre otros temas, Rebaza Soralez enfoca su estudio en la discusión en torno de una poesía quechua que tuvieron los tres autores anteriormente mencionados. En la obra de Arguedas revisa los conceptos de lo lírico, lo literario, lo oral y de qué manera se origina una subjetividad lírica en un individuo perteneciente a un grupo social de acendrada visión colectiva, mientras que el último se orienta a demostrar cómo la lengua quechua es ontológicamente una lengua de propiedades estéticas en la que cabría considerar una suerte de ruta o "narración nacional". También, en los escritos de Salazar Bondy y Sologuren, observa temas propios del arte precolombino (desolación, gozo, ausencia, amor, acercamiento a la naturaleza, etc.) que se encuentran también en las obras artísticas de la mayoría de los artistas de la promoción del 50.

El cuarto capítulo está dedicado a describir todas aquellas modalidades, artísticas y científicas, mediante las cuales se llevará a cabo lo que Rebaza Soralez denomina el "rescate" del legado artístico precolombino, operación realizada por este grupo a lo largo de los 60 y 70. Rebaza Soralez examina la manera particular en que cada uno asume

dicha labor, así como la visión conjunta de integrar la cultura "nativa" del Perú con formas universales del arte. Es interesante subrayar que estos artistas tienen la prioridad de trabajar las "formas" con técnicas prehispánicas.

En el quinto capítulo se trata la obra plástica de Fernando de Szyszlo. Se discute su pintura abstracta como espacio conciliador de lo americano precolombino con lo europeo moderno. Asimismo, se practican interesantes análisis basados en códigos iconográficos, en la carga simbólica de los *emblemas*, y en la revisión del concepto de "vestigio" en su obra.

En el capítulo final de esta parte el análisis se centra en los trabajos de Salazar Bondy, Blanca Varela y Jorge Eduardo Eielson. Se considera que los tres escritores son producto de un "sentido artístico" que aglutina y procesa en sí los giros y síntomas de una conciencia de identidad móvil, no mestiza (andina más hispana) sino una identidad híbrida que está constituida por más de una mezcla. Sin embargo, se explorará en los tres artistas la determinación del componente andino y su "sensibilidad plástica", y en este caso preciso, la configuración de un espacio nacional en sus prácticas artísticas. Según Rebaza Soraluz, un criterio plástico de composición funda la conexión entre las partes que forman el espacio nacional. Este criterio plástico se encuentra en la escritura de Salazar Bondy y Varela y en las varias artes (literatura, artes plásticas) que practica el multifacético Eielson. Rebaza Soraluz, en esta parte de su libro, utiliza con acierto el concepto de *instalación* en su estudio de las obras artísticas y arriesga una línea interpretativa que destaca características comunes en el grupo: poética dramática, espacial, voluntad ordenadora del cosmos, el "gesto" como motor de creación y la constante de la "ausen-

cia". Pero todavía siguen siendo determinantes en Rebaza Soraluz principios que asumen el arte como "rescate" y "universalidad". Por último, en los dos últimos capítulos de la primera parte, se realiza una descripción de la obra plástica y literaria de Eielson, que va acompañada de un buen material fotográfico de las obras.

La segunda parte del libro consta de cinco capítulos destinados al estudio de la obra poética de Javier Sologuren; concretamente, las seis ediciones de *Vida continua*. A partir de un análisis textual minucioso, Rebaza Soraluz nos la presenta bajo distintas nominaciones que guardan entre sí una carga semántica común: la de ser un proyecto poético vital. Así se suceden los conceptos de *libro*, *volumen*, "libro único", "obra en marcha". *Vida continua* se desarrolla como una "organicidad constructiva" donde el "libro único" es el cuerpo u organismo y la "obra en marcha" el proceso continuo de crecimiento. Esto es posible, según Rebaza Soraluz, debido a que la poética elaborada por Sologuren presenta una sola línea estructural a lo largo de su actividad artística. Apoyado en diferentes estudios críticos sobre la obra, el autor expone los principios de construcción de este proyecto como un todo unitario que permite proponer su tesis fundamental: la naturaleza arquitectónica de la obra. En el segundo capítulo Rebaza Soraluz nos explica cómo cada una de las ediciones (su estudio enfoca con exclusividad las de 1966 y 1971) estaría funcionando como "maqueta" de una edificación posterior o ideal. Se busca en ese sentido visualizar la construcción, dadas las dimensiones espacio temporales en las que "habitará" o se definirá un Yo lírico.

En el capítulo tres se aborda la dialéctica establecida entre el poeta y la tradición occidental literaria; mientras que en el penúltimo bloque

Rebaza Soraluz dirige la atención de su análisis a la composición bímembre de la conciencia artística del poeta, en la que lo americano es concebido, y detectado agudamente, como el pasado que ha dejado su rastro. Se intenta definir así un origen que se interna en el Yo produciendo la Memoria. Y, a su vez, cuando ese rastro dejado es “ordenado” por la conciencia se establece el Recuerdo. De otro lado, un legado occidental estaría orientando su mirada y cognición del Pasado. Se arma, pues, un complejo tramado interpretativo en que el autor usa una competente enciclopedia humanista en su sentido originario. Es decir, destaca la apropiación de términos “extraídos” de la geometría y biología, para el éxito de los análisis, y la utilización de un nutrido material sobre la obra y poesía en general.

En el capítulo final, Rebaza Soraluz, luego de desarrollar la idea de *Vida continua* como la reunión de textos no narrativos que “narran” la historia de una experiencia vital, presenta *Recinto* (1968) como el último eslabón en la composición de la poética de Sologuren (ed. 1971) que correspondería al primer período de su obra. En ese “poema-poética”, señala, un protagonista lírico es guiado por una conciencia artística que, si bien parte de una determinada cronología, la burla después para instalarse, más allá de sus límites, en un orden mitológico cíclico sin principio ni fin. En esta dinámica, la subjetividad –dirigida por fuerzas contráctiles en perpetua indagación– se desplaza por el espacio y por el tiempo, accediendo a estadios históricos en los que operan tanto el legado andino como el occidental.

Para terminar, *La construcción de un artista peruano contemporáneo* de Luis Rebaza Soraluz nos provee, a pesar de la profusión de citas y la repetición de algunos postulados, de un conjunto estimulante de plan-

teamientos valiosos para un acercamiento progresivo al conocimiento de una conciencia artística peruana y contemporánea, que viene siendo estudiada, sobre todo en lo concerniente al tratamiento de la tradición andina, con mayor propiedad por la crítica e investigación literaria. Su lectura es obligada para los especialistas en el tema y para los lectores que quieran lograr una visión integral del complejo proceso cultural peruano.

Ericka Dabel Herbias Ruiz
Universidad de San Marcos