

Gaceta Literaria

cinco pesos
el ejemplar

ABRIL - MAYO
DE 1958

hay hombres que no pueden
ser comprados

carl sandburg

La obra del poeta y del novelista quedará en la historia, y merecerá un lugar en ella, si se ha estremecido con el dolor, el júbilo y la tristeza de los hombres; si ha sido la crónica y el juicio de sus conflictos, de sus esperanzas y de su áspera marcha hacia las regiones de la claridad que vendrá.

Nacida de la eterna colisión entre tradición y revolución, entre ortodoxia y herejía, la literatura norteamericana tiene, por ello, asegurado su puesto en la historia. Porque fué la voz y la consciencia del hombre del nuevo mundo, de su individualidad y de la compleja madurez ética de los tiempos modernos. Plena de impulsos críticos y de auto-análisis, partió a la búsqueda de la íntima esencia del individuo común, de ese individuo que era parte y todo de una realidad en vigoroso desarrollo. Esta pasión de la verdad vibra en el "ser poseído por Dios" de los sermones de Cotton Mather en la época del puritanismo, atraviesa el pensamiento de Franklin y los personajes de Fenimore Cooper, revestidos con el ánimo heroico de los colonizadores, de los aventureros solitarios que se enfrentaban con la naturaleza hostil, luchaban con ella y la vencían. El mismo Poe, el desesperado inquisidor de lo alucinante y demoníaco, creó también su imagen del carácter norteamericano independiente y audaz, que se negaba a adaptarse a la ley general de quietud y mansedumbre. Emerson, en su conferencia ante la Harvard Divinity School, en 1838, dijo: "La virtud más en boga es el conformismo... El que quiere ser hombre no debe ser conformista". Y Thoreau, cuyas características personales parecían heredadas de los héroes de Cooper, desarrolló las ideas de Emerson hasta convertirlas en el núcleo fundamental del pensamiento de su época.

Sobrevino después el tiempo de las grandes esperanzas, Lincoln y la guerra contra los esclavistas, hecha en nombre de los sagrados derechos humanos. Norteamérica crecía, y su ancho pecho estaba abierto a todos los vientos, a la fe en una existencia de libertad y de razón.

Entonces, Walt Whitman, el gigante

legisladores no reconocidos

por
osvaldo seiguerman

evangélico, cantó en *Hojas de hierba* a sus hermanos, los hombres de abajo.

Camarada, este no es un libro. Quien lo toca toca a un hombre.

Despreciaba la ley y el orden establecido, y admiraba a aquellos que recorren su camino aunque el infierno arda; a aquellos cuyo espíritu no ha sido nunca subyugado.

Mis cantos no son solamente de lealtad. También son cantos de insurrección.

Ven, yo haré el continente

[inseparable, *Haré la más espléndida raza que haya existido frente al sol, Haré atractivas y divinas tierras Con el amor de los camaradas, Con el amor por la vida de los camaradas.*]

Entretanto, la historia había preparado la escena para la primera gran desilusión. Los ideales igualitarios y el espíritu de la Declaración de los Derechos del Hombre, toda la utopía de los años heroicos empezó a

quebrajarse y a caer bajo la presión de la realidad. La guerra civil sólo había servido, en última instancia, para que la industria del norte, pequeña y dispersa hasta entonces, se agrupara y creciera desmesuradamente hasta convertirse en el moderno capitalismo. Norteamérica se industrializó, se mecanizó, y el individuo ético de Franklin y Emerson se transformó en el explotador agresivo e inescrupuloso. Surgieron los Estados Unidos "efervescentes y atropellados", que convirtieron el instinto de propiedad en religión, y en código moral un individualismo llevado al grado de instinto selvático.

Whitman, que como ningún otro norteamericano conocía a su país, que como ninguno había penetrado tan profundamente en el corazón del pueblo y descifrado sus esperanzas y secretos temores, comprendió el peligro. *El orgullo, la competencia, la división, la testarudez desconsiderada, la licencia inaudita están ya apoderándose de nosotros. ¿Quién detendrá esta bestia enorme y desaforada? ¿Quién enfrentará al leviatán?*

La conducta de los hombres libres entró en colisión con el "ideal de la actividad privada", y se vio enfrentada a una ruda disyuntiva: o adaptarse, empujándose y falseándose a sí misma, o seguir adelante, internarse en zonas ásperas y desconocidas, desafiando todo lo escrito y sancionado hasta entonces. Gran parte de los escritores creyó en los nuevos mitos, se dejó seducir y ablandar.

El nuevo siglo, advino junto con la certeza de una estabilidad y prosperidad infinitas. La posición política y económica, el desarrollo de la industria y la posesión de nuevas colonias contribuían a crear una asfixiante atmósfera de conformismo y auto-satisfacción. Fue un período de ilusiones fáciles, de decadencia y de franca hostilidad hacia una concepción realista en la vida y en el arte. Estaban la sagrada moral de la Bolsa de Comercio, la ética del Gran Negocio, cuya idealización del privilegio y del progreso material llegó a convertirse en materia prima del periodismo y la literatura de segundo orden. Obtenían éxito los poemas y novelas amables y pulidos, más bien foños, que enternecían al ciudadano común y aumentaban su amor por la tierra natal poderosa, amplia y perfecta. El sentimentalismo, la benevolencia, el progreso hacia una per-

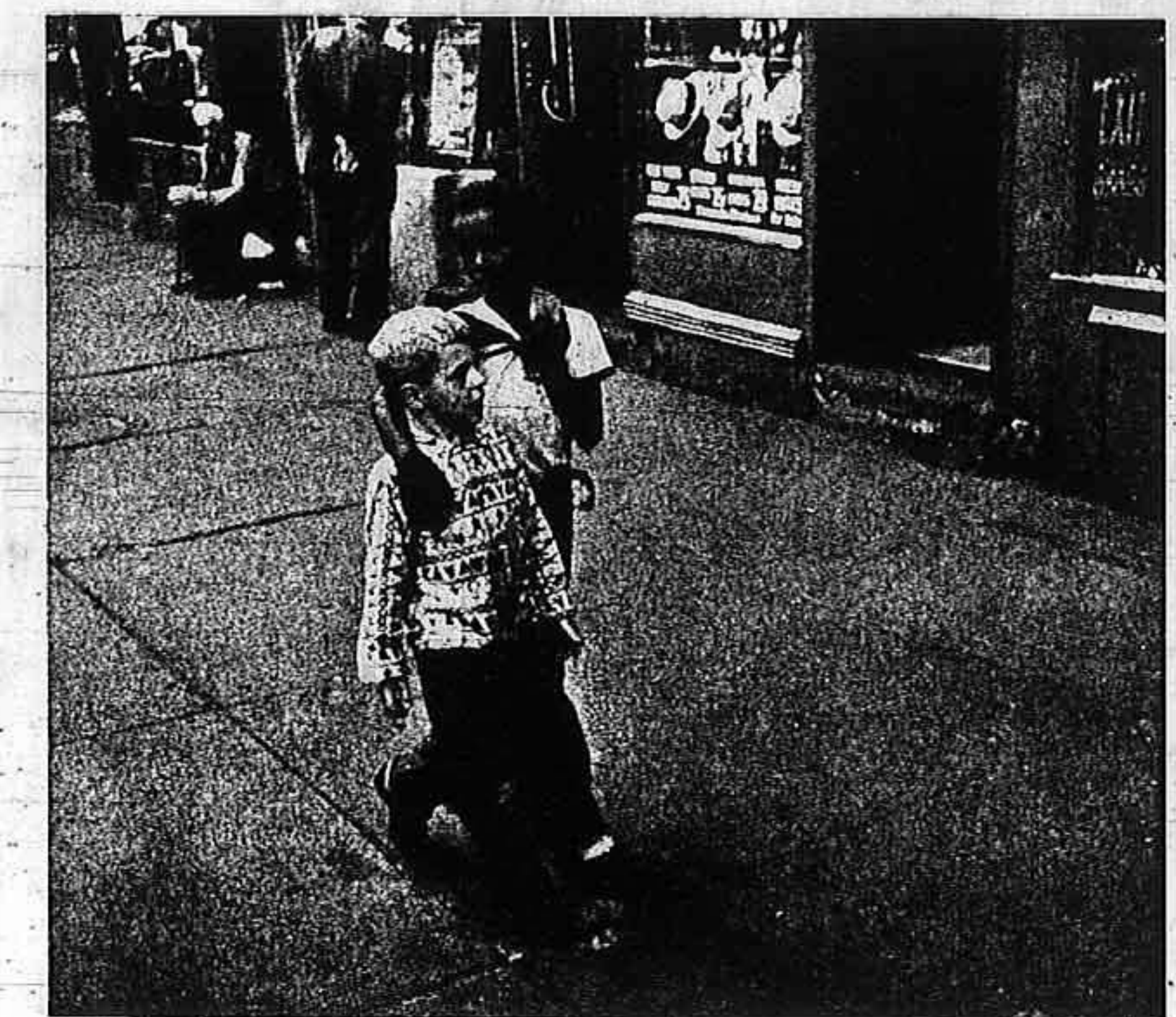

foto henri leighton

(Continúa en la página 6)

indio (perú)

foto de tito vallaco

PROFECIA DE AMERICA

Al cumplirse veinte años de la muerte de César Vallejo, creemos necesario publicar un fragmento del ensayo que en ese entonces escribió Juan Larrea, uno de los más lúcidos y profundos intérpretes de la obra del poeta peruano.

por Juan Larrea

César Vallejo, el poeta peruano cuya figura domina una extensión de tiempo y de espacio literarios tan dilatada como todavía imposible de determinar, ha muerto en París después de lentos años de vida difícil, inaparente, miserable. Bajo el cincel de espuma de una respiración entrecortada, entre el ir y venir del péndulo que pulimentaba la hora aquella dura de su agonía, estos mismos ojos que tanto le vieron vivir fueron llamados a contemplar cómo de aquel último bloque de agitada angustia iba naciendo su instintiva, su dominadora estatua. De este modo, el día 15 de abril se verificó ante nosotros una gran obra del espíritu. La convulsa y desde hoy imperecedera voz de los Andes, elevada sobre un cataclismo de contratiempos y fracasos a la categoría de artículo de suprema taciturnidad, aquella voz en cuya entraña se respira la naturaleza íntegra y la configuración del drama geológico de un continente en donde el hombre adquirió un sentido primordial del ritmo al extraer la música contenida en la quena de sus huesos, se había ido al fondo de su silencio, de ese omnimodo silencio necesario al esplendor de su universo expresivo. La anéxion verbal de los Andes pudo darse allí por consumada. Porque así como Dario, en el proceso de universalización espiritual del castellano, puede decirse que tradujo Centroamérica al español al volcar sobre nuestro idioma la magnificencia y suntuosidad de su trópico de abundancia, Vallejo ha vertido a lenguaje hispánico el extracto planetario de la cordillera andina, sus derrumbes, angosturas y pedregosidades, sus arduos y altas tensiones,

sus libertades sísmicas, sus oasis de infinita ternura, y, sobre todo, esa su vertical soledad suspendida como una plomada del hilo de luz delgado y pleno que pone allí al sentido en comunicación con el foco creador más puro. Nunca, nunca, en lo que va de mundo, ni aun incluyendo el clamor de los profetas bíblicos, se ha oído un acento más embargado por la materia exclusiva del hombre, una más expresa vocación de muerte. Voz enteramente proletaria, a ras de infortunio, en la que se han concentrado los tesoros ascéticos del pedernal golpeado hasta la flagrante efusión del espíritu.

Cuántas veces los que fueron amigos de César Vallejo en Europa, los que le vieron venir después de publicar en Lima sus dos libros de poemas, "Los heraldos negros" y "Trilce", se preguntaron: ¿Por qué esta voz tan originalmente despojada, esta voz de cadáver en embrión, en la que tienen ya cadencia y ritmo las descomposiciones andinas del silencio, habrá dejado su patria, donde se encuentra su natural y proporcionado escenario? ¿Por qué César Vallejo, con su frente cortada a pico sobre los precipicios de un mundo adverso, con sus ojos tan sobrios, tan puntuales, tan exactos, su pingüe nariz de orquídea en bruto contrastando con la cuadratura radical y descarnada de su mandíbula, busca en Europa las vicisitudes de una vida gobernada visiblemente por una razón exótica?

Los acontecimientos fueron dando poco a poco respuesta a estas preguntas. Enviado extraordinario de un mundo y de una raza extraños, vino aquí, por lo pronto, a colmar su desmedida capacidad de dolor, a darse cuenta de hasta qué extremo occidente puede llegar el hombre a sentirse material y moralmente desdichado; vino aquí a confrontar su suma y compendio de humanas temperaturas con la destemplada senilidad de esta civilización, cuyo mezquino oleaje redujese a lamer los pies de la tristeza; vino, sobre todo, a levantar acta de cómo para él y para cuanto su personalidad significaba no había lugar en el convite. Desde la ventana de su cuarto de hotel, durante muchos años, ha contemplado Vallejo París con una encendida voluntad de amor; y todas las mañanas encontraba con un alba usada, de segunda mano, vivida y revivida, impropia a todas luces para satisfacer su anhelo. Subió y bajó así repetidas veces los escalones todos de la pobreza; fué acumulando cotidianismo civil, sinsabores y adversidades innumerables, hambres de toda suerte, esa suma de desvalimientos que constituyen el ritual obsesivo de la miseria cuando ésta se convierte en el eje de una vida, en algo así como el alfiler que inmo-

viliza a la mariposa y del que nunca, por más que aletee, podrá libertarse. De tan trabajosa gestación fué naciendo el sentido de su existencia, plasmándose su drama interior con la amargura como protagonista. Su vena poética, cuyo caudal había acusado desde su llegada a Europa muy graves disminuciones, se dirige a pasos de crepúsculo hacia una extinción que parece cada vez más ineludible.

Años 23, 24 y 25; inviernos ateridos, con domicilio intermitente y alimentación incierta, sin ropa con que abrigarse. Años 26, 27, 28, de crisis interior, de forcejeo contra otra especie más coereosa, si cabe, de la miseria. Los versos que por excepción escribe entonces limitanse a presentar al vivo lo que pudiera llamarse su materia orgánica, su fibrosa estructura, contrayéndose a ser, en lugar de ramos floridos, astillas quebradas, desiguales, punzantes, testimonio directo del destrozadísimo estado en que se halla su psiquismo. Nadie como Vallejo ha ilustrado quizá el hecho de que sea uno solo el conducto natural que sirve a la expresión verbal del pensamiento y a la ingestión alimenticia de que depende el animal

ilustración de carlos alonso

hombre... Llega así un momento en que, alterados los conceptos, la noción de hombre parece reducirse a ser la compañera inseparable, complementaria, en relación de macho a hembra, de la voz hambre, del hambre en la plenitud de sus acepciones.

Diaria derrota victoriosa la de su voluntad, que va determinando insensiblemente la trayectoria natural de su destino. Otro género de cuidados empieza por entonces a reclamar su atención. En pugna con un medio envolventemente hostil, la víctima del planteamiento de una operación vital que no estaba en manos de nadie, ni aun de sus más allegados, ni evitar ni torcer, fué tomando cuerpo en su conciencia una esperanza tan antigua como el hombre, aunque conformada a las especies históricas actuales: la esperanza en un más allá humano, en un mundo mejor, dentro de cuyo organismo no pudieran darse ni los individuos ni los pueblos víctimas. Preocupaciones de carácter político-social absorben automáticamente sus días y sus noches. Siendo en parte el agente expresivo de un pueblo estancado, explotado socialmente, retenido al margen de la civilización, ¿cómo podía no volverse Vallejo hacia la esperanza que hoy ofrece a cuantos son capaces de concebir el acceso a una existencia menos gravemente injusta? Por el juego natural de sus coordenadas vitales abraza Vallejo la causa de la revolución y, luego de un detenido estudio de sus teorías, ingresa en el partido que a ella conduce por el camino a su juicio más corto. Este paso vendrá a acarrearle, durante la etapa que inaugura, un suplemento de persecuciones y penas desdichas. Como consecuencia se verá forzado a trasladarse a España y allí presenciará el año 31 —admirable oportunidad— la proclamación de la República y supeditará su tranquilidad personal a las exigencias de una actividad política especialmente revolucionaria. Su persona ingresa entonces de un modo concreto dentro del campo gravitatorio del destino hispánico, con cuyos hondos designios puede decirse que hace para siempre causa común...

Pronto hará dos años que el mundo hispánico ha entrado en convulsión. El pueblo español, inocente y en legítima posesión de su doble derecho material y moral, es víctima de una guerra desencadenada por los intereses de esas mismas clases sociales que gozan de las rentas que produce la esclavitud de los pueblos americanos. Vallejo siente sublevarse su ser ante el espectáculo atroz del pueblo agredido, asesinado. No solamente se subleva en él su ideología: las entrañas mismas se le ponen de

(Continúa en la pág. 15)

EL CHOLO CESAR

por hugo acevedo

En la vidriera carcomida por los números y golpeada por un sol de tortura, la mascarilla vacilaba como un niño enfermo ante un precipicio. Sentí la necesidad del deber y la saqué de allí, sin pensar en mí mismo. Por lo demás, caía la siesta: árboles, árboles, árboles protegiendo el silencio; gallinas obscenas poniendo su huevo bajo un cloqueo turbio; silbidos de zorzal en la parra caritativa, olorosa a sangre verde; y como un suspiro de prolongación del río, la acequia yéndose hacia el tajamar de los perros.

Mucho camino para llevar un huésped sin nombre.

¿César Vallejo? No, lo conozco. ¿Por qué he comprado este libro? Claro, la mascarilla. Pero murió mi eternidad y estoy volándola... ¿No lo conozco? Esta voz, este rostro me han visitado antes. No recuerdo bien, pero creo que bajaba yo hacia las casas (la culebra pendía de la vara de mimbre) un anochecer de invierno, y las piedras, devueltas al animal primario, me mordían hasta el tobillo sacándome astillas y chispas del cuerpo, mi cuerpo ahora indeterminado en el vientre de la Vieja Madre. Creía la noche, se erizaba del mismo suelo. Si hubiera podido entonces, con todo mi cuerpo hubiera soplado hacia la Luna para que por los ojos se me saliera el fino hilo de música que me ataba al secreto, que me ataba a mí, a mi pena y al desnudo de andar pegado a unos huesos que nunca me han querido.

Y ese rostro, esa voz subían ya como la noche ante mis ojos de antepasado. También la tristeza tiene su origen; sólo cuando se ignora éste, es la tristeza un honor. Radiante de ser muerte socavada por una vida extraña, no pedida, no interrogada; honrado de ser vida que no se explica sino por la muerte descifrada, ¿cuándo esa voz, ese rostro no los tuve —yo, simple andino, andino quizá sin saberlo— en la entraña secreta de mi pueblo? César Vallejo no fué, en mi pesada infancia de melancolía, el descubrimiento de un rostro y de una voz: por sobre el nombre ignorado, se

reanudaba el coloquio. ¡Apegarse a una materia remota con un lenguaje reciente! Materia de cerro, de puma, de hueso fundido hasta el temple de un llanto que no llora, que no se busca a sí propio sino por el conjuro del viento, del Sol y la Luna; lenguaje caminado por el poder de la cruz y la espada, ya mío no obstante (¡y tan bello!).

Al fin América me había hablado con la castiza violencia del rayo. Como el rayo, también la voz de Vallejo, reencotrada, buscaba su pedazo de tierra exangüe en mi corazón. Tengo derecho de saberlo así, porque esa mascarilla que golpeó en mi piedad una siesta de enero no había merecido ni siquiera los ojos del comerciante ni del pobre diablo abatido que cree regresar de su escritorio al hogar.

Pregunté, pregunté. No lo conocía nadie. Mendoza era un desierto. Así anduve años, más años, con Vallejo a solas; sintiendo como él la misma zozobra definitiva de quedar recluso en la soledad, para siempre, el único, cuando los hermanos, con quienes piensa uno haber estado jugando mientras los mayores salen, no contestan, no contestan. ¡Barcas de papel fletadas de dulce para una mañana que no llegará! En Vallejo: Y yo: "¡Eh, muchachos, no se vayan todos detrás de esa pelota blanca!" Pero se iban, hacia la luz, hacia el día, mientras yo me quedaba, perdido; a tientas, sola mi alma en el pulso de la noche, y sentía que la pelota rebotaba cada vez más oscura en mi memoria. No lo conocía nadie... No. La primera fogata de la victoria fué encendida al fin. Ramponi lo conocía. "El Cholo César —me dijo—, ¡qué poeta!" Era justo que la resonancia llegara a través de otro gran poeta. Vino después otra noticia, y otro anticiado, y otro más: el retrato por Picasso ocupó los ateliers, y los versos del Cholo caminaron los labios borrachos de ellos de mis camaradas. Amadas sean las orejas Sánchez.

Pero César Vallejo ha seguido siendo en mi oscuridad ciudadana y en la tormenta de mi claridad andina el recuerdo de mis instintos, de mis sogas, de mis maderas y de los hierros que definitivamente me confunden con la tierra recién salpicada. Poeta, sí; pero poeta por fatalidad, por desgracia de especie, por desfogue de miseria. ¡Ah no, no hemos sido alimentados con pulpa de corazones! Pensad en el trueno del silencio desbarancado, en la piedra codiciosa de intemperie, en las agujas del aji y las estrias del aguardiente, y sí: en partir, irse, alejarse siempre, aunque por fuera se vuelva. Solo, solo.

A César Vallejo, al Cholo, le pegaron todos sin que él les haga nada. Le pegan aún: unos por incompreensión, otros por indiferencia y algunos —jóvenes, para mayor pena— por imitación de sus palabras ateridas. Hasta cuando durará este castigo, nadie lo sabe. Por eso le pegan, por inercia; todos. Son golpes asestados al alma de América. A los hombres como él —a los americanos, a nosotros— les llaman la "reserva" de la humanidad. ¡Injuria a cuenta de la contención! Pero el Cholo César, cobre que asciende, robe que vigila, planeamiento de un mundo que se lame las llagas y que es, al cabo, tan limpio como la Luna y tan sonoro como el Sol; este peruano universal como la honra (y como el martirio) harto de golpes ha iniciado el camino. ¿Hacia dónde? Hacia su presencia, hacia la redención de la tristeza, hacia el pan y la música: no se le vio morir en París —morir de dos muertes: España y América—, poniéndose el alma como quien el saco cuando se viene el alba, para que con una kena o un santito de palo nos pretendan hacer olvidar ahora la causa por la que luchan los pueblos todos de la tierra.

NOTICIA SOBRE VALLEJO

por r. bazin

El peruano César Vallejo (1893-1938) está aún muy lejos de la gloria sancionada por el premio Nobel. Todavía no es conocido en Europa sino por un reducido grupo de hombres; no de los menores, por cierto, ya que Aragón ha hablado ante su tumba y Picasso ha dibujado su retrato. Nosotros pensamos, sin embargo, que César Vallejo es un poeta de suma grandeza. Nacido en la sierra del norte, llegó a Lima sólo cuando tenía veinticinco años. Oscuras historias de provincia lo arrojaron en la cárcel. En 1923 se radica definitivamente en París (aparte de una expulsión policial que lo llevó a vivir en Madrid de 1930 a 1932). Casado con una mujer francesa, murió en París y en la miseria —o de miseria— en 1938. En realidad hay tres Vallejo, que nunca se han interferido (en la expresión, se entiende, pues la unidad del hombre Vallejo es indudable). Por una parte, el periodista y el político, que puede ser definido con una palabra: Vallejo comunista (su viaje a Rusia lo convenció definitivamente). Por otra parte, el novelista: Tungsteno (1930), creó un nuevo indigenismo peruano. Ya no la explotación del campesino, sino la del minero. En tercer lugar, y sobre todo, está el poeta.

César Vallejo parte con *Los Heraldos negros* (1918) de la influencia conjunta de Herrera y Reissig y de Lugones. *Trilce* (1922) es una obra de ruptura que nos señala que Vallejo ha hallado su lenguaje; en adelante, libre ya en el uso de su instrumento, profundiza su poe-

sía en los *Poemas humanos* (1939); *Usunúña* *aparta de mí este cáliz* (1936), poema nacido de la gran sacudida que le produjo la guerra española, inaugura un nuevo camino.

En un párrafo tan breve no hay oportunidad ni aun para bosquejar la evolución de César Vallejo. Bastará con intentar subrayar las características principales de su poesía. No se trata de una "melodía interior", sino de una palabra interior; el tono de la poesía de Vallejo (no el vocabulario ni el estilo) se convierte de más en más en el del lenguaje hablado. Ahora bien: ése es el tono popular del Perú. Esta palabra no es materia de monólogo, sino de diálogo; de un diálogo doloroso con alguien que no contesta, que no contestará jamás, que no puede contestar. Vallejo habla al silencio. Y allí golpea, allí llama, y a menudo allí simboliza la resistencia por el muro implacable y sarcástico del número y de la biología. Para Vallejo la realidad fundamental es la muerte; pero no la muerte que ha de venir, sino la que está en la vida, la que es la vida. Nadie, por lo que yo conozco, ha tenido nunca, en este sentido, el sentimiento de "no estar en el mundo", como decía Rimbaud. Del mismo modo, uno de los temas principales de Vallejo será el regreso a la madre, el sentimiento de la infancia, el abandono del huérfano.

Vallejo es un poeta abandonado, una víctima de la *Gevoofjenheit*, como expresa el existencialismo. Por eso Vallejo es un poeta eminentemente indígena, no por la anécdota, ya que el ambiente peruano solamente aparece en sus primeras poesías, y el paisaje francés (París o Ile-de-France) es muchas veces el telón de fondo de sus últimos poemas. Ello no impide que la sensibilidad de Vallejo "suene" esencialmente peruana, serrana aun. Su desolación de vencido por el solo hecho de vivir es tan profunda, que trasciende hasta en su poema a la República Española, que es un himno.

el rostro de elia kazan en la muchedumbre

Lo peor que puede ocurrirle a un artista de nuestro tiempo, es sentirse cabalmente preparado para afrontar sin temor los problemas de la época, y sin embargo, tener que transigir con el miedo en el momento decisivo de las definiciones. Algo de eso debe ocurrirle a Elia Kazan —creador de un Arte popular como el Cine— cuando ha de afrontar la traducción de sus inquietudes, o por lo menos, la rebeldía en potencia que emana de los temas que gusta tratar. No es la primera vez que disimula su impotencia tras una indiscutible maestría cinematográfica. Nadie mejor que Georges Sadoul para definirlo y se impone la transcripción del juicio: "La evolución de Elia Kazan muestra la línea trazada por los financieros de Hollywood a los realizadores "leales". Adaptando a T. Williams en *Un tranvía llamado Deseo* (1951), Kazan dió al Mal el rostro de un obrero, "sucio polaco" por añadidura. En "Viva Zapata" (1952) donde Steinbeck remodelaba según su tesis la historia mexicana, la revolución conducida por las masas estúpidas corrompía a sus jefes por el triunfo. *El hombre de la cuerda floja* (Man on the Tightrope, 1953), se inscribía en la serie antirrojo. *Nido de ratas* (1954) identificaba sindicalismo y pistolero y exaltaba la delación..."

Existen tres datos: en *La luz es para todos*, Kazan describía la aciaga suerte de los intelectuales judíos sin encerrar a fondo el antisemitismo yanqui; en otra película de la llamada serie "negra", permanecía igualmente apartado de los verdaderos problemas. Tiene por allí un trabajo que enloqueció a cierto público —*Al este del paraíso*— donde con razón se lo volvió a llamar "maestro del Cine", pero en este caso ya no hacía frente a ninguna preocupación social o material del individuo, limitándose a cercenar con fines cinematográficos, una larga serie de historias nada moralizantes del citado Steinbeck. La insistencia de Elia Kazan, su delectación por los temas que pueden promover largas discusiones, resulta inconcebible cuanto que él mismo ha afirmado su deseo de "neutralidad" su repugnancia ante todo posible conflicto y su insensibilidad ante los tonos polémicos del arte que utiliza. Se trata del caso más concreto de hombre que gusta agitar las aguas pantanosas de una sociedad mal organizada, y luego se espanta de los

monstruos que suben a la superficie. Toda su filmografía acusa las características señaladas y salvo sus producciones de tono escapista (*Baby Doll* y la citada *Al este del paraíso*) pareciera que es el director sobre quien recae la responsabilidad de hacer un Cine yanqui preocupado y profundo, pero asimismo, lo suficientemente convencional como para dejar tranquilos los altos intereses que financian su producción. Es decir, el artista que sabrá escamotear con oficio la verdad final de un alegato que en un principio se insinúa netamente combativo. La artimaña puede haber surtido su efecto popular, su buscado propósito podrá haber engañado una y otra vez la ingenua emoción del espectador común, pero el observador sin compromisos con la emoción y la técnica, no puede ser embaucado: indudablemente Elia Kazan está en el Cine para cumplir determinados planes. Y uno de ellos podría ser el propósito de "no mostrar el verdadero rostro de la muchedumbre".

Tal desalentadora tendencia está presente en su último "film" conocido (*Un rostro en la muchedumbre*) y esta vez con caracteres ofensivos para el cándido pueblo yanqui. La historia del singular "astro" de la televisión que comienza introduciendo un aire de realidad y verismo en su programa, para concluir en la peor abyección —burla, escarnio y desprecio por su público— no resulta fuerte para apuntalar unas cuantas críticas a la Política y a la Televisión. Existen en las profundidades de ambos terrenos, importantes vetas que el realizador ha querido soslayar; fenómenos humanos, sociales y económicos que han escapado al análisis. Desde luego que el guión de Bud Schulberg (al igual que en *Nido de ratas*) necesitaba un director menos esquivo a la discusión, para concretarse en una obra sin las falsedades que contiene, los convencionalismos y las afectaciones que son ya vicio en el oficio de Kazan. La figura protagonista absorbe por entero la atención del espectador velando los defectos conceptuales, ya que formalmente nada podrá discutirse jamás a cualquier película de Kazan. Interesa señalar cuán escaso respeto merece al autor la libre expresión de todo un pueblo, cuando insinúa que un impostor sin escrúpulos puede pensar por toda una comunidad y

hasta ordenar detalladamente la "demagogia" a utilizar en una campaña electoral. Podrá reprochársele al crítico que ha tomado una historia ficticia por un hecho cierto y que Kazan (o Schulberg) solamente han querido señalar los peligros de un fenómeno tal, pero aun admitiendo que hemos confundido lo fantástico con lo real, todavía la película resulta falsa por cuanto no se nos ha dado a conocer el verdadero rostro de ese pueblo, movido caprichosamente al azar de unas frases, unas canciones y una simpatía aldeana elevadas a categoría superhumana, cómo caprichosamente una pobre mujer desechada puede destruir en un instante (moviendo unos controles) todo el edificio pacientemente construido por el casquivano astro popular.

Conviene no dejarse seducir por los efectos que tan hábilmente maneja Kazan; ese final estruendoso y expresionista también quiere convencernos de que "el Malo siempre acaba mal", pero un momento antes de los gritos tarzanescos desde el piso 20º, lo había absuelto al ignominioso individuo, reservándole un pequeño programa de menor cuantía, como para que siga ganándose la vida. Y los dos seres buenos de la historia se irán juntos, no se sabe si a brindar por el derrumbe del malvado o a buscar un juez-bonachón que los una en matrimonio. Y la cadena de propaganda del analgésico y la trenza de los caudillos electorales, jamás se sabrá cómo saldrán adelante con sus programas.

Todo en fin tiene muy poca seriedad, cuando se ha complicado desde el principio en la historia, algunos valores fundamentales de la existencia humana, como son el Arte, la Política, la Emoción Popular y la influencia de Hombres Elegidos. Todo marcha al sacrificio para servir las exigencias estéticas de Elia Kazan, animador de una escuela dramática "sui-generis", donde se fabrican muchachos de genio y temperamento (Brando, Dean, Griffith) que actuando bajo las órdenes de su "creador", nunca podrán darnos el auténtico rostro de la juventud americana, porque el temor de Kazan ante los problemas vitales de su pueblo, lo hacen desleírse, perderse y desaparecer, como un rostro más en la muchedumbre.

hugo panno

rosaura comienza su peregrinaje por la ciudad

de "rosaura a las diez" a "300 millones"

del largo al corto metraje argentino

Siguiendo la trayectoria realista-pintoresquista de gran parte del cine argentino, "Rosaura a las diez" intenta un camino de renovación, con algunas reminiscencias de la escuela realista francesa de pre-guerra. Su director Mario Soffici, ha tomado, como es sabido, el argumento de la novela homónima de Marco Denevi, con encomiable fidelidad, pero a veces ajustándose demasiado a lo literario del asunto.

Soffici marca las primeras secuencias de "Rosaura a las diez" con un tratamiento naturalista que recuerda a muchas películas de ambientación, a esa época en que el sainete definió un gusto y una modalidad en el teatro, y por extensión, en el cine. Recién en la mitad de la película comienza a afirmarse su lenguaje cinematográfico. Sobre todo, a partir de la secuencia del casamiento de Camilo Canegato, que por su sugerente clima recuerda algunas buenas películas de Duvivier, donde palabra, imagen y sonido se unen en un verdadero montaje cinematográfico.

Si con los "raccontos" logra crear un clima, si con el montaje consigue el ritmo necesario, ¿a qué abusar de ese fondo musical que no ayuda, sino que "abarata" muchas de las escenas de la película? El solo de órgano, por ejemplo, interfiere y molesta la dramática en la secuencia de la comisaría. Por otro lado, ya es hora de que el tango deje de ser el fondo musical obligado, de prostitutas y pistoleros, los que, por su parte, se mueven en un muy artificial ambiente de bajo fondo. Y es de lamentar. Porque ese Camilo Canegato, cuyo fatigado corazón inventó la imagen de Rosaura, más hubiera ganado viviendo a fondo su conflicto en el simple marco de las relaciones humanas, sin necesidad de ser zarandeado por los laberintos de una trama policial que disminuye la verdad del personaje.

primer plano del corto metraje "300 Millones"

Algunos críticos, después de ver "Rosaura a las diez" proclamaron ya un resurgimiento del cine argentino. Para que este resurgir se produzca habrá que atender no sólo a una renovación técnica y estética, sino a todo el proceso de cambio que se insinúa en nuestro país. Sin caer en determinismo, pero entendiendo que todo arte sigue las fluctuaciones de su época, creemos que, en gran parte, la renovación de nuestro cine depende del mayor o el menor acercamiento que éste tenga con los problemas vivos de nuestro medio.

Si bien todas las formas de expresión son válidas, reconocemos como antecedente histórico en nuestro cine a una forma realista, no siempre profunda y muchas veces lindante con el naturalismo, pero que, con todas sus limitaciones, nos mostró algo de la vida de nuestras gentes. Este reconocimiento no indica un acatamiento ni mucho menos. Realidad, para el hombre de hoy, puede expresarse en la forma analítica-documental de De Sica-Zavattini ("El tacho", por ejemplo), tanto como en la existencial búsqueda de Sjöber-Lagerkvist, en "Barrabás". En un caso se expresan las necesidades inmediatas del hombre, en el otro conflictos singulares de su espíritu. Y un arte integral no

puede prescindir de ninguno de estos elementos, ya que existen en el hombre.

Ahora observemos el panorama de la Segunda Muestra de Realizadores de Corto Metraje. La falta de medios completó contra su éxito. Pero sería injusto centralizar en él la responsabilidad. Porque en verdad lo que se exhibió fueron esfuerzos aislados de un aprendizaje sin la suficiente calidad como para definir con madurez una muestra que represente al corto metraje. Tal la tónica general donde algunas excepciones equilibraron un poco la balanza.

La escasez de elementos se evidenció en la primera película presentada: "Un teatro independiente", realizada por el Seminario de Cine Buenos Aires, aunque se compensó con la honradez vocacional puesta en juego.

"Continuidad plástica", con realización, montaje, dirección de Pepe Arcuri, incurrió en el arte abstracto. No fue feliz su traslación de formas y ritmos que exigían al máximo una técnica depurada.

En cambio, en "Comentario", de Osias Wilenski, trama y técnica se complementaron. Se evidenció un verdadero lenguaje cinematográfico que, en este caso, servía a un tema de significación social de nuestro tiempo. Utilizó con

éxito el montaje y el efecto auditivo-visual.

"Sinfonía en do bemol", producción, dirección y argumento de Rodolfo Kuhn, al estilo de la mejor escuela renacentista logró crear una sátira surrealista de nuestra sociedad y nuestra época. El film estuvo realizado con más elementos que los anteriores, y en 35 mm. Fue, en general, una buena realización, pero denotó algunas vacilaciones. Es claro que la sátira es un género difícil, aún para grandes directores, y es necesario un extremo rigor para gobernarla.

Por su sencillez, por la lucha sobre la carencia de medios técnicos en su realización, por la gracia infantil del dibujo, por la intención antibélica de su argumento, el cartón animado "Mambrú" fué una feliz sorpresa para el espectador. Sobre una idea de Isidro Miguel y Héctor Franzi, dibujó y realizó el segundo de los nombrados.

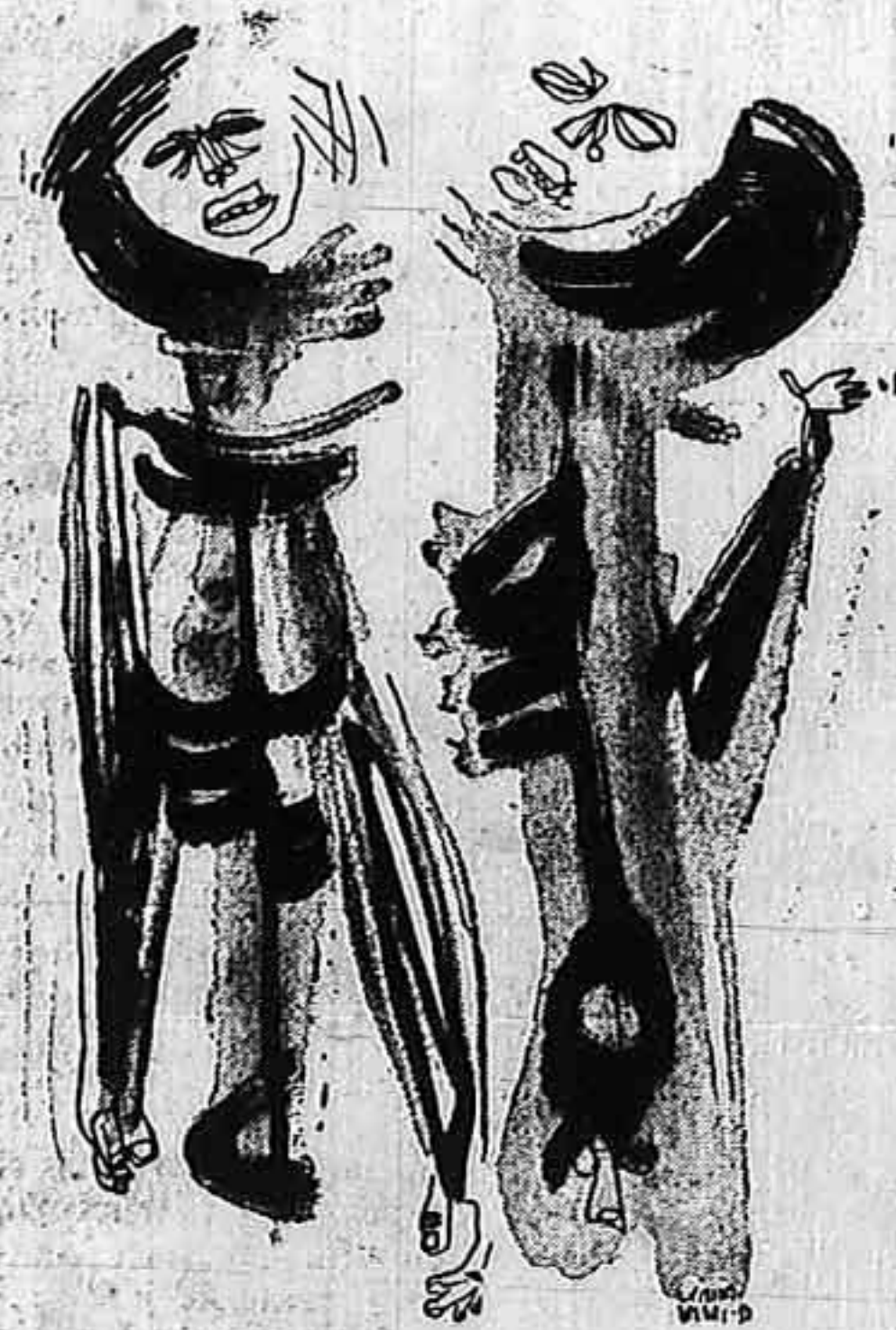
Llegamos así a "300 millones", la adaptación cinematográfica (en 35 mm.) de la conocida obra de teatro de Roberto Arlt. Su adaptador y realizador Simón Feldman no logró trasladar el espíritu de la obra, esa "dosis de humanidad y piedad" que exigía Arlt. Naturalmente que sintetizar en 15 minutos todo el complejo mundo de "300 millones" es, de por sí, un gran riesgo. Esos dos pla-

nos de la realidad (ya que sueño y fantasía gravitan como una segunda realidad en "300 millones") exigían un difícil equilibrio, una coherencia cinematográfica que abarcara las distintas parcialidades del tema, para traducirnos su unidad esencial. Para lograr esto es necesario una gran técnica y un gran talento. Tal el riesgo a que se sometió Feldman al adaptar y realizar esta obra. Su trabajo no estuvo a la altura de su ambición. No pudo darnos, en su traslación cinematográfica, la soledad de esa muchacha que agota en una noche su capacidad de sueño. Y se mostró esquemático cuando para crear un clima de irrealidad confió en la sugerencia de una cortina negra; o cuando, para indicar realidad, se sirvió de un solo de bandoneón. Teniendo en cuenta la preocupación que anima a Simón Feldman y la labor de equipo del Seminario de Cine Buenos Aires, habrá que considerar este corto como una etapa más en un difícil camino de perfeccionamiento.

"Cachivache", de Enrique Dawidowicz, con algunas reminiscencias de "El globo rojo", no llegó a crear el clima poético previsible en la intención.

carlos g. orgambide

un itinerario de la época

francisco espinoza dueñas
"dibujo" - Paris - 1957

1

Hay una manera de hacer arte, que es la de la forma. Y la forma —la forma pura— generalmente es un producto de cada época. Y hasta podría establecerse, ya sin pretensiones de ley inmutable, que generalmente en las corrientes innovadoras lo primero que surge es la forma, la envoltura; y que la misma perdura, se justifica y alcanza el valor de la creación en la medida en que va nutriendo de valores permanentes su contenido. Fácil es advertir este síntoma en cualquier movimiento renovador del arte. Y más aún en los acelerados procesos de este siglo. Si se hiciera el inventario de la producción cubista, por ejemplo, se obtendría un saldo de perdurabilidad demasiado exiguo en relación a las obras —formas vacías— que se fueron hacia el olvido. Y no hay duda que lo mismo acontecerá con nuestro abstractismo de hoy. Porque es evidente que una obra de arte es representativa de una época recién cuando se ha logrado el equilibrio, o mejor dicho la equivalencia entre la forma y el contenido. Lo demás es la imitación, la repetición, la academia.

2

Pero es importante que se comprenda de una vez que, aunque no lo sea deliberadamente el artista, el arte sí es una consecuencia social. Como lo es la cultura, o su evolución. La cultura en sí no es más que eso, evolución. En arte, el proceso es idéntico. Por eso mismo ese imperativo misterioso de que el artista debe serlo de su época. Y por eso también se justifican los visionarios, que en arte se llaman innovadores. Lo difícil es establecer la veracidad de una postura adoptada con relación a la necesidad imperiosa de ser de la época, con el pretexto de utilizar un lenguaje, un determinado lenguaje técnico, inventado o creado con necesidad real de subsistencia para el contenido de las nuevas ideas. Esa es la tarea de la crítica: saber discriminar. Por eso también la desesperación de algunos esfuerzos por el reencuentro con lenguajes que tienden a una eliminación forzada de ciertas conquistas en un pretendido retorno a lo que se quiere denominar como forma pura, como forma original. Hay que comprender que no se puede volver hacia atrás, impune, deli-

beradamente, sino cuando se trata de un regreso momentáneo, un reposo, un acto de investigación, nunca un retroceso. Es difícil, por lo tanto, querer aparecer como ingenio en estos momentos de tanta complejidad sociológica.

3

Digámoslo con palabras de Piet Mondrian para estar con la época: "Todo arte se convierte en decoración cuando falta profundidad de expresión". Nos preguntamos: ¿cuándo carece de esa profundidad de expresión deseada e indispensable? Pues la respuesta es muy sencilla: en la medida en que se aleja de la creación personal para repetir fórmulas halladas. Y para ello nada más fácil que el mecanismo de los nuevos descubrimientos, de las nuevas formas, de las nuevas escuelas. Estamos viendo ahora que se va perdiendo ese sentido de la profundidad en el olvido de las más simples y sinceras formas de comunicación con el hombre. El falso artista realiza, acaso como defensa en su incapacidad una tarea de encierro en su propio lenguaje, y por lo tanto le conviene hacerlo confuso e inexplicable, bajo el rubro de ser personal. El artista de la antigüedad trascendía hacia lo universal, hacia lo permanente, hacia la generalidad. El pintor moderno pareciera que sólo aspirara a lo temporal, porque comienza por estar convencido —siempre en términos generales— de que la civilización está en punto muerto, acaso sin otra solución que la que todos temen siempre. El artista de hoy parece estar dispuesto a ir perdiendo su sentido social, su intuición de lo social, e ignora si puede haber una salida para este derrumbe del mundo que lo rodea, de lo que en términos sociales se denomina como culminación del proceso capitalista. Por eso o se entrega o no desea luchar. El artista antiguo dialogaba constantemente con cualquier interlocutor. El de hoy prefiere un monólogo de dolorosa introspección a veces. De ahí el origen también justificado de algunas formas nuevas: es que puede por ello eludir con mayor facilidad la influencia de lo extremo. Y puede ser profundo también en la medida en que lo desee. Esta es una ventaja del arte actual, que desgraciadamente no sabe ser utilizada por todos. Es, claro está, también una cuestión de capacidad.

eduardo baliari

aquí

Rumbo a Europa, ha pasado por nuestro país uno de los pintores chilenos de la nueva generación. Alcanzando los 25 años, Gastón Orellana es uno de los exponentes de la nueva pintura chilena, y de las obras que expuso en "Los Independientes", y que abarcaron óleos y dibujos deja la impresión de una rica imaginación puesta al servicio de principios plásticos nutridos de las orientaciones más actuales. Aca-so le falte todavía eludir influencias tan directas como la de Marc Chagall, no por lo que ello significa una inhibición para su vuelo imaginativo, sino para que pueda encarar sus ideaciones pictóricas dentro del espíritu auténticamente americano en condiciones de afrontar.

En el mes de octubre de 1957 fallecía en nuestra ciudad el escritor y crítico de arte alemán Hellmuth N. Bachmann, quien después de estudiar en Munich las materias de su especialidad debió emigrar a nuestro país, realizando una intensa labor periodística en el terreno de la crítica de arte y vinculándose de esta manera a nuestros artistas y nuestro hacer pictórico. Quedan algunos libros también, entre ellos "Solitarios del arte", en que estudia algunas de las más destacadas figuras del arte contemporáneo, y sería interesante recoger los juicios críticos sobre nuestros pintores. Ahora, un calificado grupo de artistas argentinos realiza una exposición en su homenaje, donando sus obras para poder concretar la perpetuación de su recuerdo.

fioravante
bangardini

Fioravante Bangardini nació en La Plata hace 42 años, y allí, en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad, realizó sus estudios iniciales. Tenía 18 años cuando ya hacía esa pintura que entonces se llamaba "extremista" y que contaba a su favor con una hostilidad general que los hacía más empeñosos.

No obstante ello, a pesar de comenzar a recorrer el camino de las nuevas corrientes, Bangardini siguió ajustando sus estudios al rigor de un figurativismo tras el cual buscaba el amplio y total dominio de todos los recursos conocidos en el oficio.

Uné a ello simultáneamente diversos viajes por el interior del país y por América del Sur.

Obtiene algunos premios en su constante participación, desde hace más de 20 años, en los salones más importantes del país, entre los que se cuenta el Premio Adquisición Castagnino, en el Salón de Rosario de hace dos años.

"Estimo —declara— que siempre debemos estar comenzando. Tiempos de recorrer y recomenzar son éstos, pero con la sabiduría de no saber detenerse, porque cada día trae lo nuevo. También está en ello el juego consciente de saber qué es lo auténtico... Yo sigo ignorando el placer del triunfo. Lo prefiero cambiar por el de la lucha y el del diario deslumbramiento.

Me acumulan los días una gran dosis de poder admirativo. Es la riqueza que quisiera llevar a la contabilidad de mis telas..."

La crítica parisina vuelve a tener

allá

motivo para ocuparse de Emilio Pettoruti, ya que en estos momentos está realizando una exposición retrospectiva de sus obras, abarcando piezas desde 1917, con la más significativa acogida. De los juicios emitidos extraemos uno de ellos. Dice Frank Elgar en "Carrefour", entre otras cosas y en un extenso ensayo que titula: "Frente a la impostura y las modas, un gran pintor clásico", lo siguiente:

"Por la elección de sus medios, sus cualidades de mesura, de calma, de rigor, de reflexión, por su horror al compromiso, al equivoco, a la exageración, Pettoruti es un pintor clásico. Lo ha sido desde su iniciación y en toda su obra hasta nuestros días, aun en sus trabajos más avanzados, más reales o más recientes".

La muerte de Diego Rivera impidió que el extraordinario muralista mejicano pudiera finalizar el trabajo que le había sido encomendado en el edificio de la Asociación Nacional de Actores de la capital azteca. Y he ahí lo curioso: quien habrá de realizar los bocetos que había preparado el extraordinario muralista mejicano, es nada menos que David Alfaro Siqueiros. En un reportaje acaba de declarar: "El tema elegido por Diego Rivera para estos murales me parece inmejorable. La idea del maestro fue la de representar la historia del teatro universal pasando por Molière, Shakespeare, etc., saltando a la tradición del teatro mejicano para llegar al teatro contemporáneo en nuestro país, haciendo culminar la obra con motivos de la cinematografía internacional y particularmente la nuestra..."