PRESENTACION DE ALEJ

Angel Ra

Tratándose de un autor de quien se ha afirmado que es el más importante narrador de Amé Latina, cuyos libros están traducidos a doce idiomas, de quien hay títulos que han tenido en fran diez ediciones sucesivas por Gallimard, cinco en inglés por Alfred Knopf, cuyo nombre se ha ba jado para el Premio Nobel de Literatura y ha sido oficialmente defendido por la delegación españo Prix International des Editeurs, y de quien se aguarda la inminente aparición de su extensa novela **siglo de las luces** que simultáneamente se editará en español, francés e inglés, parecería irrisorio blar de una presentación. Pero ocurre que la incomunicación dentro de América Latina es la dolo moneda con que pagamos nuestra servidumbre, acrecentada por quienes han preferido "solapear los neoyorkinos antes que reconocer y explorar la realidad de nuestro mundo.

Alejo Carpentier es un buen ejemplo de la conflictualidad latinoamericana; de los problemas que plantea su desarrollo original, independiente, de las dificultades que un escritor honesto encuentra al proyectarse por este camino, de la necesidad de una cultura universal donde ubicarse como hijo del siglo y del duro tesón necesario para recobrar la realidad espiritual y los sabores propios del continente en que se ha nacido. No siempre sus soluciones son las más convincentes, pero cabe admirar: la interior tensión con que se ha enfrentado a los problemas cruciales de un escritor —del narrador— americano en trance de devenir juntamente un artista cabal y un americano cabal; la buena fe que distingue una empresa donde la inteligencia no ceja en su tarea esclarecedora y la sensibilidad refinada es atraída por los más altos valores estéticos. Alguna vez dijo que "**el escritor de raza se reconoce en el hecho de que se impone disciplinas**" y su literatura lo ejemplifica: no sólo por su esforzada y sostenida calidad artística, sino porque de un libro a otro vemos crecer una íntima meditación sobre el arte y su funcionamiento en la vida de nuestros pueblos, sobre la realidad social y espiritual de ellos. De allí nace un programático intento de adentramiento en el mundo americano, en aquel más secreto, más esencial, tal como lo expuso en **Los pasos perdidos**.

Necesario es reconocer, desde el comienzo, que tal propósito habría de encontrar en él las mayores dificultades, por lo mismo de su curiosa situación en cuanto a origen y formación intelectual. Hubiera sido normal que tales condicionantes le otorgaran un arte semejante al de Borges, en el sur, o incluso le llevaran a su incorporación definitiva a la civilización europea, dentro del coto más cerrado de Francia y aun, dentro de ella, en el más restricto y a la vez rico planteamiento del cauce superrealista. Por eso Carpentier no sólo merece la atención que corresponde a un verdadero artista creador sino también la que promueve su ejemplar ubicación en la tan debatida problemática de un arte americano. A ella ha dado Carpentier una solución que podemos considerar provisoria, si la encaramos con perspectiva de futuro, pero que siendo personal es a la vez un hito importante en el proceso de independencia y de eficiencia de las letras del continente a las que él, merced a su obra, ha pretendido darles vigencia universal y original. Este aspecto programático de su obra apunta a un debate íntimo, una verdadera lucha con las propias entrañas, un constante vencimiento de sí mismo para recobrarse en una instancia superior. El rigor con que ha cumplido este combate personal, los diversos grados de esa batalla dudosa que se van revelando en sus libros, nos autoriza a pensar que él, a los 58 años, no ha dado por concluído el análisis del problema del arte americano, que también para él "su descanso es el pelear" y que está vivo, alerta, buen testigo del proceso cultural que más nos interesa: el del arte americano. Para entenderlo mejor conviene recordar algunos momentos de su biografía.

★ *Un desarraigado*

Nace en La Habana en 1904, de padres inmigrantes: él francés, arquitecto; ella, rusa, profesora de idiomas. "Este niño será un desarraigado —dice el crítico Salvador Bueno en **La letra como testigo**, y agrega—: Nada de peyorativo en esta expresión. Señalo una característica. Ya comentó André Gide que "el desarraigo puede ser una escuela de virtud". Nace además en un hogar culto: los intereses artísticos, plásticos, de su padre, le inclinarán desde muy joven a comenzar, para luego abandonar, la carrera de arquitecto; su madre contaba una amplia cultura literaria; su abuela paterna, pianista, había sido discípula de César Franck, y la música será la primera pasión de un niño que a los once años toca el piano "con pasmosa facilidad" y se consagra a estudios de armonía, contrapunto, instrumentación, etc. Agréguese que por línea materna está emparentado con el poeta ruso Constant Balmont y por línea paterna con uno de los primeros exploradores de la Guayana, para completar la imagen de una especie de factoría culta caída en la colonial ciudad de La Habana en tierras de América, casi por un azar, a pesar de que sus antepasados demostraron una evidente curiosidad por ese amasijo de tierras exóticas que separan el Pacífico del Atlántico: Constant, por ejemplo, escribió un libro sobre México, **Visiones solares**.

Estudios de arquitectura, estudios de música, entusiastas lecturas, y muy pronto esa indefectible "salida" que ofrece el nivel profesional americano a un joven escritor: el periodismo. A partir de 1923 se convierte en su actividad primera, hasta el año 1928 en que parte para Francia donde residirá durante once años sólo interrumpidos por sus viajes por otros países europeos. Pero esos cinco años de vida activa habanera tienen importancia fundamental, más que por la obra literaria del período (libretos para dos ballets con música de Amadeo Roldán, **La rebambaramba** y **El misterio de Anaquillé**; su primera novela **Ecué-Yamba-O** que, a su decir, escribiera en la prisión que le correspondiera en 1927 por sus actividades anti-machadistas; algunos cuentos y numerosas páginas periodísticas), por su ubicación en el complejo intelectual de esos años cruciales a lo largo de los cuales se forja, en toda América, la nueva generación de artistas y escritores que hoy son las mayores figuras del continente.

★ *La generación del 20*

El fenómeno es similar en todo el continente: tiene los mismos fundamentos, en buena parte derivados de la hora histórica, de la común situación de la mayoría de los países América Latina, que se puede rastrear en los años peruanos de César Vallejo, en la Venezuela de Uslar Pietri, García Otero, en la situación guatemalteca de donde sale Miguel Angel Asturias, en las disputas de Florida y Boedo en Buenos Aires. Sus diferencias de matiz no alteran las robustas columnas sobre las que se asienta una panorama común: el que corresponde a la irrupción de una generación de creadores que vienen después del modernismo, contra él, cuyas vidas coinciden con un período revuelto en la organización político-económica de sus países —las dictaduras militares y feudales—, que son contemporáneos de la gran efervescencia artística que promueven las vanguardias europeas y al mismo tiempo de la gran repercusión de la Revolución bolchevique.

Estos herederos rebelados del modernismo, se enfrentan, con clara conciencia, a la necesaria recuperación de sus realidades propias y, al mismo tiempo, a la necesaria absorción del vanguardismo estético europeo. Operan, de conformidad con uno de los rasgos más tesoneros del mundo americano, un proceso sincrético en que intentan unir y justificar entre sí a los contrarios, con una rapidez que es muchas veces superficialidad, pero que en definitiva permite una nueva modulación, propia, de la cultura americana, con un nuevo planteo, más agudo, de esa aspiración universalista que es típica de los países subdesarrollados y alejados de los centros de la cultura internacional.

En un texto reciente, (Informe al 1er. Congreso de Escritores y Artistas Cubanos) Alejo Carpentier ha trazado, desde el ángulo presente en que lo coloca la transformación de su país, una interpretación de los grandes procesos de la cultura americana del siglo, tratando sobre todo de situarse, tanto él como sus contemporáneos, gestados en la década del 20. Analiza la situación del intelectual modernista, tipificada en la conducta de su gran jefe Ruben Darío: "**Una extraña amoralidad se instala en el mundo de las letras americanas sin que esto, por ventura, nos prive de la posibilidad de hacer una buena lista de quienes no se dejaron contaminar. Alguno de los mejores poetas y prosistas del momento se ven aquejados de una dolencia que, recordando el personaje famoso de la novela de Gontcharov, calificaríamos de "oblomovismo": reconocen muchos que la condición de vida de los pueblos latinoamericanos es lamentable; reconocen todos que algo habría de hacerse por esos pueblos. Pero todo queda en la vaga espera de un suceso mesiánico, apocalíptico, cuya ausencia parece justificar cualquier inacción. Como el Oblomov de Gontcharov, tal intelectual está lleno, en el fondo, de buenas intenciones; pero su repugnancia ante toda actividad sistemática, ante toda afirmación comprometedora, le hace contemplar sin moverse las peores injusticias o aceptar, con increíble irresponsabilidad, cualquier dádiva o prebenda**".

Otra es la posición de la generación que aparece por el año 1920 en América Latina, "**una generación sumamente preocupada por el destino político y social de América Latina (¿acaso hay que recordar que los nombres de Ruben Martínez Villena, Julio Antonio Mella, de Juan Marinello, de Nicolás Guillén, en lo que se refiere a Cuba, empiezan a sonar entre los años 1920 y 1930?). Hay reagrupación de fuerzas. Volvemos a conocernos cabalmente. Sabemos quién es quién y nos basta saber con quién anda aquél para saber quién es**".

Habrá que caracterizar esa generación con más detalle. Desde ya vale la pena tomar del texto de Carpentier la constancia de que un movimiento conjunto y amplio en sus orígenes, pronto se escindió, porque uno de los sectores se entregó al "nuestramericanismo" retórico e ineficiente: "No el concepto que de "Nuestra América" tenía un Martí, desde luego, sino el "nuestramericanismo" vagamente apocalíptico, impreciso, proyectado hacia un futuro "sine diae", apoyado en referencias amañadamente bolivarianas, que aún cultivan, en nuestro continente, quienes rehuyen la perspectiva de un comprometimiento cada vez más ineludible y que, desde luego, entraña el seguro peligro de tener que renunciar a toda visa para ir a los Estados Unidos".

Alejo Carpentier participará del movimiento cultural y político que da la tónica creadora de los años veinte en Cuba. Portuondo toma como fecha inicial del proceso el año 1923, y con razón, ya que en él "**se produjeron dos acontecimientos de gran importancia en el proceso cultural del país, iniciados por la más joven promoción de esta Primera Generación Republicana: la Reforma Universitaria y la protesta de los trece**". Esta última, que aglutina a los más jóvenes valores en torno a la denuncia del gobierno de Zayas que redacta Rubén Martínez Villena, dará lugar a la formación del grupo **Minoría**, asociado a la revista **Social**. Su acción, que se irá intensificando bajo el gobierno de Machado en el combate contra la dictadura, es definida por el mismo Portuondo de este modo: "**Los minoristas adoptaron una actitud decidida y militante en defensa de los más legítimos valores nacionales, de solidaridad con los pueblos iberoamericanos y en contra de la penetración imperialista, iniciando, al propio tiempo, una cuidadosa revisión de la historia nacional**".

Lo singular de este movimiento, que conducirá a través de Cuba contemporánea a la muy famosa **Revista de Avance** (1927-1930), es la simultánea afirmación de varios principios que se consideran concomitantes: 1) lucha la independencia nacional, en el no político, económico y social; 2) fensa, descubrimiento y valoración arte nacional y de la realidad c dante como materia de creación tica; 3) incorporación de la cien el arte europeos. Es así que en el 1927 un manifiesto redactado por Martínez Villena, une, entre o motivos de la acción del Grupo M ría, los siguientes: "**Por la revisión los valores falsos y gastados. Por e te vernáculo y, en general, por el nuevo en sus diversas manifestacio Por la introducción y vulgarizació Cuba de las últimas doctrinas, y prácticas, artísticas y científica la independencia económica de y contra el imperialismo yanqui tra las dictaduras políticas unipe les, en el mundo, en América, en Contra los desafueros de la p democracia, contra la farsa del gio y por la participación efectiva pueblo en el gobierno**". La doble ligerancia, artística y política, presente en **Avance**, aunque la esta revista es más fundament cuanto "**actualización del pensa cubano, liberándolo de peligrosos vincianismos**" (Portuondo). En el e po de responsables de **Avance** se contraban nombres de todos conoci Juan Marinello, Jorge Mañach, Lizaso, Alejo Carpentier, Franci Ichaso y entre sus colaboradores vieron Mariano Brull, Eugenio Emilio Ballagas, Félix Pita Rodrígu Medardo Vitier, Carlos Montene etcétera.

★ *La literatura negrista*

Entre las creaciones artísticas nales que pueden atribuirse a ese movimiento intelectual cuenta el llazgo de la poesía negrista, con la de José Tallet, Ramón Guirao, Emil Ballagas, el mismo Carpentier, el folklorista Fernando Ortiz y, sobre do, su mayor cultor: Nicolás Guil Tomar como tema, importante, de creación a la figura del negro; sus ritmos y sus melodías tanto música como en la poesía; descubri posibilidades artísticas de su len je, de sus invenciones plásticas; derar que sus creaciones pertenecen campo de la cultura y del arte, esto se presenta como un ingente fuerzo de recuperación nacional. Y embargo no hubiera sido posible imaginable, si antes Europa no hubie ra iniciado la revalorización del negro (los primeros textos de Apo naire, las primeras imitaciones de casso, la obra de Frobenius) autori do así a los hombres de países íntimamente vinculados al aporte gro para que volvieran los ojos una realidad que conocían mucho jor y más directamente que los cubridores europeos, pero que no bían jerarquizado nunca, en la siquiera habían reparado a pesar que inundaba por muchas puertas vida nacional.

Sus primeras manifestaciones, so los **Motivos de son** con que su segura carrera Nicolás Guillén, lan al pintoresquismo del tema, el mejor de los casos, intentan creación culta de las canciones "sones" populares— que ya por caminos, el más ancho de la popular, habían invadido el país esta corriente se instalan las composiciones poéticas de Alejo pentier, com el poema "Liturgia" recido en el último número de y que dice en sus primeros versos

> **La Potencia rompió**
> **¡yamba ó!**
> **Retumban las tambo**
> **en casa de Acuá.**

Intenta, dentro del territorio que están cultivando simultánea tantos escritores disímiles, lo mágico esencial, lo que Claudio ha llamado "la dimensión la poesía afrocubana", y la una preocupación primordial la singularidad musical de mas, su obsesiva percusión

CARPENTIER

porque sutilísimos casi carentes de otra especie que la melódica. No es esa clasificación que clasificaciones hayan obligado a destacar ciertos aspectos a destacar ciertos aspectos, como el francés una "Rumancia" de Cervantes, presentada por Jean Louis Barrault"). A la admiración, al trato constante del arte museo del arte, se sustituyó luego el Africano, como la curiosidad por lo exótico. "Atravesé el Océano un buen día, con la intención de no regresar. Pero, el cabo de un aprendizaje del sacerdocio que yo hubiera calificado más tarde de "científico", aprendizaje de las vidas, fue el encuentro con realidades que contradecían singularmente las enseñanzas de mi padre. Lejos de mirar hacia el Africano, como hacia los instigadores estaban como ávidas de mirarlo paso en desfiles que pasaban bajo arcos de triunfos de carpintería o sobre los totémicos ornados de viejos simbolos sacrificiales. Cada cual me impresionaba, pero, a medida que la Escuela de Dios para jugar a los hombres del pasado por el delito de no haber adivinado lo porvenir. Yo había ido a Africa, también, a un metafísico de Heidelberg heredero de la tradición de los grandes de jóvenes filósofos que marchaban, con el corazón lleno de fe y de ideales, a verter por quienes hacían escarnio de ellos el tesoro de su sabiduría." (Los pasos perdidos).

Ya en América, Carpentier observará este mismo fenómeno de exotismo en que deberá ir contando sus pasos para no caer en él. Y hablará también de una cultura que ha elaborado en el correr de los años, "un barroco" de exotismos como elementos característicos básicos, para el hallazgo de una singularidad, de una "manera" que indirá con el rescero cultural en que Europa, la Europa de la cultura ha formado, e intentará, en una primera instancia, una primera teoría de lo americanismo, o, más bien, una mitología, o, más bien, una mitología de lo americano. Se dedicará en el colejo con aquella europea, en el diálogo e, ¡por qué no decirlo!, en un descubrimiento novelesco de lo nuevo por el análisis intrínseco de los nuevos elementos.

Recientemente, en un reportaje a que lo sometió Elena Poniatowska, afirmó: "De la misma manera que he hablado de "des-exotizar" la literatura latinoamericana, creo que una vez que hayamos intentado encontrar en ella los elementos auténticos, que no son exóticos sino auténticos, antiexotistas, antiplásticos, personalmente muy superficiales, ahora se trata de saber cuáles son los propios de los elementos universales". Ha afirmación es bastante sutil y requiere cuidado. Lo que Carpentier dedefía es la utilización de lo exótico por lo exótico mismo, que se está pendiente de lo exótico por lo exótico mismo, que no, ni querer extraer una significación de lo exótico. Es el mismo Carpentier que dice con gracia los motivos de su americanismo literario: "Es que he escrito abiurriimiento que me produjo un día la lectura de una novela de costumbres criollistas, en la que todo, es esto me aburre, ¿por qué voy a imitar a los que hacen de la flora de las guajiras o guachas o yucatecas, que no conozco, cuando yo he vivido en el autor de Enue-Yambe-O. No quiere decir que no haya yo de describir cosas vernáculas. Mis libros está allí para demostrar lo contrario. Pero toda cosa vernácula, para ser interesante, debía, debe ser situada en un plano universal. Cuando Proust se ha encontrado con los grandes mitos universales, ha encontrado en la memoria profunda de nuestras cosas, sin ¿hablar nos encandilar por embaduros ni abalorios. . . No vayamos a un volcán a decano para hacer apuntes pintoresquos o pretensiones. Que digan los europeos a tal lugar se el subelo de saber qué conocemos en lo más allá de la mar."

Esto no significa eliminación de lo exótico, como él afirma. Por el contrario, todos sus libros concurren a una exaltación de lo más exótico del continente americano, y así puede seguir la explanación fabulosa de los cargos más primitivos, mezclados contaminados por la presencia de la civilización europea. Una cierta obsesión del increíble reino negro del haitiano Henri Christophe; en el Cabo Francés predidos, el adentramiento por el Orinoco hasta el Dorado, hallazgo de ciudades que parece recién salida de las manos del Creador; en el Siglo de las Luces, "Siglo" de Guerra del tiempo, una América del siglo XVI en estado crudo. Pero este exotismo, tratado en un estilo barroco donde la minuciosa y lujuriosa descripción de lo primitivo y plano hasta evocar el más cargado arador del trópico, está sometido a una tarea de escudriñamiento incesante para extraer su esencia, su significado simbólico, lo que hay en él de acuñación de un mito que sea la vez original y perfectamente equiparable a los europeos. No creo que Carpentier haya pretendido un solo y perfecto estilo estrictamente americano, lo que es imposible, sino extraer de ello la materia de unos pocos hombres como Alejo Carpentier, Jacques Roumain, la historia del mundo occidental, pero su labor ha sido eficaz en demostrar las equivalencias entre los productos americanos y los europeos. Si bien muchas veces esta equivalencia pecan en una excesiva carga de literatura y de antiquismo creativo en una novela que está evidenciando el ángulo exótico, como ocurre en parte (aunque no se crean los mitos sino que se los descubre y analiza), se reconoce lo positivo de su intento en haber comprendido, él que había recorrido desde Europa la América, que el descubrimiento del mundo americano sólo guardaba una estructura, una invención, un contenido cosmogónico, que superaban ampliamente la posición de los literatos que no habían tenido esa experiencia, pero de imprenta para descubrir nuevos orbes.

Sobre todo fue visible para Carpentier que la novedad de la "agotada" pretensión de suscitar lo maravilloso en las novelas y cuentos literarios europeas de estos últimos años, se caracterizó en particular el esfuerzo superficialista de una parte importante de ellas veces apeló al mundo americano para hallar en él lo que la sociedad (Benjamín Péret, Breton, Masson, etc.). De la falsedad y sus productos fue denunciada por Carpentier en el prólogo a su reino de este mundo, ya que al visitar las ruinas de Sans-Souci y la ciudadela de Haití ha tomado contacto con esta selva virgen, con esta "realidad" mucho más maravilloso y por supuesto mucho más auténtico que el "encuentro fortuito del paraguas y la máquina de disección". "A fuerza de querer suscitar lo maravilloso se ha dado frente a los pasos perdidos, hacen borracheras —afirma—. Invocando por medio de fórmulas de conjuración que hacen de cierras pinturas un mediocre barroco de grutas de cristales rotos, de maniquíes de costureras, de vestidos demasiado fálicos. Lo maravilloso se queda en parapas o langostas e máquina de coser, o lo que sea, sobre una mesa de disección, en el escritorio de un cuarto triste, en un desierto de la ciudad." Alejo Carpentier que la pretensión de lo maravilloso presupone una fe, que no es el resultado de una operación combinatoria y esa fe no es posible en el ambiente intelectualmente agotado, de las ciudades supercultas, (las mismas que provocaron su agotamiento y su desgracia en los años perdidos) sino en un universo más elemental, primero, como signo de la habilidad lograr a la creación de los mitos en un ambiente propio en el espacio medieval, un universo paracido al del primitivismo americano.

Alejo Carpentier reside en que es esa una comprobación intelectual que podría hacer cualquier americano nacido en la decisión que corresponde a un hombre que proviene de un continente americano y que lo vive y lo ve por primera vez encontrándose en el ambiente estético y crítico de la cultura europea. La paradoja reside en que Carpentier tampoco puede crear el mito; sólo exponer, para lectores cultos como él, algunas de las más profundas coincidencias mitícas del universo americano que pueden ser percibidas sólo en la medida de una ubicación intelectual similar a la suya. Es decir, sólo desde el punto de contemplación y de explanación crítica en ella va inserta una imposibilidad de vida propia. Es esto poderosa que movilice la materia para un discurso viviente, procreador.

Haber elegido el mito es, desde el punto de vista europeo, haber elegido los formas ya cerradas, sin discurso posible, sobre todo de las cuales está, como apresada, consolidada, cristalizada, muerta, que reintrepreta la vida y la sustituye. Es haber elegido la acusación reiterada de algo que se ha dado en la más remota pasada y que se conserva firme, invariable. Carpentier no ha pretendido seguir el camino creador que lleva a la estilización, a través de la cual el mito, este, ya existente, y, desde luego, lo ha hecho para hacer de él por su valor estético, como forma del arte. Pero, mucho tarde, lentamente, va desmenuzándolo hasta llegar a "destruirlo", a de "explicación". Describir es la condición fatal del presentar las cosas, la condición insuperable capacidad estética es dotar a las cosas de una magnificencia que pertenece al ámbito de la vida.

Por lo mismo recurrirá de preferencia a lo arcaico, a lo que ha sido atrás en el tiempo, recuperando lentamente algunas transcurridas, aportando tesonero por llegar a las ciencias. El reino de este mundo es simplemente una época pasada donde los sucesos se explican por un mundo mágico que es tratado anteriormente a nosotros, que se determina por los orígenes arbitrarios de la historia. Esta época está mencada en un desarrollo circular, incruible en el tiempo, que sigue hasta un proceso que lleva hasta los orígenes. Pero aquí hay otros elementos, nuevos en el mito. Los hombres de hierro, por ejemplo, son resultado de una análisis más cuidadosamente, junto con restantes novelas.

(Continuará en el próximo número)

NOVEDADES de MOSCU

SEMANARIO EN CASTELLANO

En dieciséis páginas profusamente ilustradas:

- Artículos y comentarios de políticos, literatos de ciencia, escritores y personalidades públicas de la URSS y del extranjero.
- Reportajes, crónicas, relatos.
- Deportes, cine, teatro.
- Curso completo de ruso.

Los suscriptores de "Novedades de Moscú" reciben como suplementos gratuitos los documentos más importantes del gobierno soviético, discursos y manifiestos de dirigentes de la URSS, informaciones sobre la economía, la ciencia y la cultura.

El semanario ofrece concursos entre los lectores con valiosos premios para los ganadores (un viaje a Moscú) Se expide desde Moscú por correo aéreo.

Precio por ejemplar: $ 1.30
Suscripción anual: $ 52.00

Vende en todas las suscripciones:
Ediciones Pueblos Unidos
Tacuarembó 1494-1500
Telef. 4.20.94

EN VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS

ERICH FROMM

EL ULTIMO LIBRO DEL GRAN PSICOLOGO AUSTRIACO

¿PODRA SOBREVIVIR EL HOMBRE?

a precio rebajado $ 17.00

Distribuye:

Federación Anárquista Uruguaya

Dirigirse a Aníbal Gómez del Valle

Ramón Anador 4030 Teléfono $ 33 40