

SCHWARTZ, Jorge. *Fervor das vanguardas: arte e literatura na América Latina*. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

Francisco Zaragoza Zaldívar¹

Bajo el sello de Companhia das Letras se ha publicado el más reciente libro del académico Jorge Schwartz, profesor titular de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de São Paulo y actual director del Museo Lasar Segall. El libro se titula *Fervor das vanguardas: arte e literatura na América Latina*.

Rico en reproducciones de dibujos, cuadros, acuarelas, nanquines, portadas de libros, ilustraciones y fotografías (en blanco y negro y en colores), el volumen, de 312 páginas, consiste en un conjunto de 14 ensayos que abordan la obra literaria y pictórica de varios artistas latinoamericanos, como Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Vicente do Rego Monteiro, Lasar Segall, Oliverio Girondo, Xul Solar, Horacio Coppola y Joaquín Torres García.

Según declara el autor en la *“Introdução”*, los ensayos fueron forjados más como resultado de las circunstancias que por las determinaciones de un yo vocacional. Pero aun así los textos revelan una profunda unidad temática, de premisas, de métodos y de estilo. El propio Schwartz nos da la clave de tal unidad. Los ensayos constituyen ramificaciones de su trayectoria intelectual, especialmente de las investigaciones que realizó para su tesis de doctorado. Ello explica el interés por establecer paralelos entre la literatura y las artes plásticas; el recorte geográfico que privilegia a artistas radicados en el cono sur, en particular en las ciudades de São Paulo, Buenos Aires y Montevideo; la frecuente adopción del método comparativo; el énfasis en experiencias urbanas, complementadas, más que negadas, por sus indagaciones sobre el papel de lo “primitivo” en las Vanguardias, sea en el discurso indigenista de un Rego Monteiro, sea en la representación del negro en la obra de Lasar Segall, sea en la utopía latinoamericanista del idioma *neocriollo* de Xul Solar.

¹ Doutor em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-americana (USP), docente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

El primer ensayo, titulado *“Tarsila e Oswald na sábia preguiça solar”*, ilustra perfectamente lo afirmado en el párrafo anterior. El texto examina parte de la producción pictórica y literaria de Oswald de Andrade y de Tarsila do Amaral de 1922 a 1929. Schwartz sostiene que la influencia recíproca dio por resultado la parte más importante de la producción de ambos artistas. Acota: *“Na poesia de Oswald, percebemos a marca visual da Tarsila, assim como, na pintura da Tarsila, notamos a inconfundível presença poética oswaldiana.”* (p. 16). Para demostrar esta idea, el crítico analiza tres momentos de la producción de los dos creadores. En primer lugar, se detiene sobre los retratos que Tarsila realiza de Oswald de Andrade, donde se nota una evolución estilística que tiende al cubismo. Según Schwartz, el poema *“Atelier”* sería la respuesta de Oswald de Andrade a estos retratos. Este traduciría el estilo *Pau Brasil*, tanto en las oscilaciones temáticas entre lo nacional y lo cosmopolita, lo rural y lo urbano, como en el recorte sintético y geometrizable del lenguaje. En *“Atelier”*, además, Oswald de Andrade elige la pereza, *a preguiça*, como atributo de la mirada de Tarsila, con lo que reivindica el tema del ocio que está entre los pilares del proyecto de la Antropofagia. El segundo momento de mutua influencia viene dado por el libro *Pau Brasil*, *“(…) instância de estreita colaboração entre os dois (...) em que as ilustrações de Tarsila têm um valor equivalente ao dos poemas (...)”* (p. 29). El humor, el sentido crítico, la parodia de los discursos oficiales, una versión antiépica de la historia nacional son el denominador común de los poemas de Oswald de Andrade y de las ilustraciones de Tarsila do Amaral, o sea, la base del diálogo entre ilustración y texto poético. La última etapa, la más importante, es la dedicada a la creación de la Antropofagia. Schwartz propone el análisis conjunto de los manifiestos *“Pau Brasil”* (1924) y *“Antropófago”* (1928) y de los cuadros *A negra* (1923), *Abaporu* (1928) y *Antropofagia* (1929), y ve en tales obras los cimientos de la *“(…) revolução estético-ideológica mais original das vanguardas latino-americanas daquela época (...)”* (SCHWARTZ, 2013: 33).

El segundo ensayo, en sutil diálogo con el último del libro, niega la tesis de que Rego Monteiro haya sido precursor del movimiento antropofágico, a pesar de reconocerle el mérito de haber anticipado la temática indianista en el ámbito del *Modernismo* brasileño. Según Schwartz, Vicente do Rego Monteiro realiza una interpretación literal del tema de la antropofagia, disociada de la propuesta revolucionaria y utópica de Oswald de Andrade. Ya en el decimocuarto ensayo, titulado *“Um flâneur em Montevidéu: La ciudad sin nombre*, de Joaquín Torres García”, se afirma que este artista uruguayo sí hizo del repertorio de símbolos prehispánicos una ideología de resistencia a los valores europeos, en la cual se rechaza la alienada civilización industrial y se funda una estética cósmica.

El tercer ensayo se titula *“Surrealismo no Brasil? Décadas de 1920 e 1930”*. Sostiene que durante el período de las vanguardias históricas no hubo una producción coherente de cuño surrealista en este país, sino impulsos o instancias

surrealizantes en la obra de algunos pintores como Ismael Nery, Cícero Dias, Vicente do Rego Monteiro, Tarsila do Amaral, Flávio de Carvalho y en ciertos fotomontajes de Jorge de Lima.

Los ensayos cuarto, quinto y sexto están dedicados a Lasar Segall. El titulado “Segall: *Casal na rede*”, descubre en el cuadro homónimo las señales de un lirismo amoroso propiciado por la identificación con la nueva patria brasileña, lo que marca un cambio de estilo del pintor. El quinto ensayo propone un excelente problema –¿por qué lo “primitivo” se transforma en el canto de sirena de la Modernidad?– y ofrece un panorama de la representación del negro en la poesía y la plástica latinoamericanas, con especial énfasis en la producción de Segall. El sexto ensayo da fe de la proximidad entre la labor del filólogo, el historiador del arte y el detective forense, y trata de dilucidar por qué demoró décadas para que se realizara una exposición individual de la obra de Segall en Argentina.

Los ensayos séptimo y octavo están dedicados a la obra de Oliverio Girondo, en la que se manifiesta una tendencia común, en la palabra y en la imagen, a la eliminación del referente, la interiorización y la abstracción, hasta el triunfo final del significante.

El ensayo noveno aborda el proyecto de lengua artificial de Xul Solar, el *neocriollo*, de bases esotéricas y místicas y de vocación latinoamericanista, y el décimo establece relaciones entre sus obras y las de varios artistas brasileños que fueron sus contemporáneos.

Los dos ensayos siguientes están dedicados a la obra del fotógrafo argentino Horacio Coppola, de indiscutible modernidad, y el decimotercero aborda su relación con Brasil.

Es meritorio en este libro:

- El firme compromiso por explorar las relaciones entre palabra e imagen, lenguaje literario y lenguaje pictórico, con el propósito de detectar las homologías estructurales entre el campo literario y el de las artes plásticas en el contexto de las vanguardias latinoamericanas.
- La originalidad en la elección del objeto de estudio de cada ensayo, que no es ni obvio ni previsible y a menudo opera, más que un rescate de asuntos olvidados, un verdadero “descubrimiento”, por lo menos para el público brasileño, como bien señala Walnice Nogueira Galvão en la presentación inicial del autor.
- La amplitud, el rigor y la exclusividad de la investigación. Estamos ante el tipo de estudio que prácticamente no se puede emular, sea por la pericia de Schwartz como crítico literario y artístico –más de tres décadas como profesor e investigador avalan su trabajo– sea en virtud del acceso a fondos bibliográ-

ficos y a acervos plásticos cuya sola consulta constituye en sí un privilegio (Schwartz reconoce tal privilegio, la oportunidad incomparable que ha tenido de “fatigar” numerosas bibliotecas, como dice rememorando a Borges).

- La adopción y el carácter magistral del desarrollo del método comparativo, paso necesario en los estudios literarios y artísticos que suman una perspectiva latinoamericana, o sea, que pretenden unir a Brasil y a los países de Hispanoamérica. En este sentido, Schwartz ha continuado su propia labor pionera en *Vanguardia e Cosmopolitismo*, tesis doctoral dedicada al estudio comparado de la obra de Oliverio Girondo y Oswald de Andrade.

Por último, son dignas de elogio la fuerza de persuasión y la claridad didáctica de los análisis de las obras.

Fervor das vanguardas: arte e literatura na América Latina es el tipo de libro que no puede faltar en los estantes del estudioso y del interesado en general en las artes, las lenguas, la literatura y la cultura latinoamericanas.