

Exposición sobre la vanguardia artística chilena: Vicente Huidobro y Sara Malvar

Por

Víctor Hernández
Sociedad de
Escritores
de Magallanes

Amenudo escuchamos, hablamos, leemos o discutimos sobre el concepto de "vanguardia". Los artistas y escritores suelen referirse con propiedad sobre el tema más aun, cuando fijan posiciones y establecen los criterios que nos permite conocer en plenitud las tendencias, los movimientos fundacionales en el arte o en la literatura con sus principales exponentes e intérpretes.

Existe consenso entre los pensadores de las ciencias sociales, en que América Latina experimentó entre 1890 y 1910 un acelerado proceso de modernización que alteró dramáticamente la relación campo-ciudad. La adopción de innovaciones en la agricultura y en la industria, ocasionó varios problemas colaterales que repercutieron en la esfera política de casi todos los países latinoamericanos. Los gobiernos de dichas naciones adoptaron el capitalismo como la única opción para salir del retraso económico lo que trajo consigo, un deterioro de los valores tradicionales y la pérdida gradual de la identidad cultural.

En respuesta, artistas y escritores reaccionaron denunciando las lacras, los vicios del sistema heredado. De esta manera, apareció en el ámbito artístico y literario, el movimiento conocido como "modernismo" que podríamos clasificar en dos corrientes principales: una oficialista, cuyos mayores exponentes los encontramos en las voces de Rubén Darío (1867-1916), con libros como, "Azul", poesía, 1888; "Los raros", prosa, 1896; "Cantos de vida y esperanza", poesía, 1905; Amado Nervo (1870-1919) con trabajos como "El bachiller", novela, 1905; "Los jardines interiores", poesía, 1905, "Almas que pasan", cuentos, 1916; y Leopoldo Lugones (1874-1938) con las obras "La guerra

"Una segunda manera de rastrear las producciones vanguardistas en nuestro país, es a partir del análisis y del recuento de ciertas obras producidas por escritores, principalmente, en las primeras décadas del siglo pasado. Por de pronto, el cronista y narrador, futuro Premio Nacional de literatura y de periodismo, Joaquín Edwards Bello, publicó en 1919 el poemario "Metamorfosis", de clara inspiración dadaísta y ultraísta"

gaucha", cuentos, 1905; "Lunario sentimental", poesía, 1909; "El ángel de la sombra", novela, 1926.

Del "modernismo" surge también, la segunda corriente que a poco andar, se fue radicalizando en sus posturas, hasta disentir completamente de las figuras iniciáticas del movimiento. Se trata de los llamados vanguardistas, que tuvo en Chile al escritor Vicente Huidobro (1893-1948) como su más genuino representante.

Las ideas y manifestaciones artísticas o literarias señaladas como vanguardias, aparecieron en Santiago y Valparaíso a comienzos del siglo XX en revistas de corte experimental, entre ellas, "Pluma y Lápiz", dirigida por Fernando Santiván, (1911), la "Revista contemporánea", liderada por Pedro Prado (1912) y también,

en algunas publicaciones de carácter político, pero nacidos al calor del ambiente universitario donde los más claros ejemplos los encontramos en "Juventud" (1911-1951) y en "Claridad" (1920-1932).

Una segunda manera de rastrear las producciones vanguardistas en nuestro país, es a partir del análisis y del recuento de ciertas obras producidas por escritores, principalmente, en las primeras décadas del siglo pasado. Por de pronto, el cronista y narrador, futuro Premio Nacional de literatura y de periodismo, Joaquín Edwards Bello, publicó en 1919 el poemario "Metamorfosis", de clara inspiración dadaísta y ultraísta. Tenemos el caso de Pablo de Rokha con su libro "U" de 1926, donde se evidencia la inclinación del vate chileno hacia la propuesta estética en boga en la Unión

Soviética en el periodo de entreguerras, conocido como realismo socialista.

No podemos omitir la producción poética de autores como Rosamel del Valle (1901-1965) y Humberto Díaz Casanueva (1906-1992). El primero con títulos como "Mirador" (1926), "País blanco y negro" (1929) y "Orfeo" (1944), entre otros, y su búsqueda permanente de la belleza a partir de la experimentación con el lenguaje; mientras que, el segundo, con trabajos como, "El aventurero de Saba" (1926), "Vigilia por dentro" (1931) o "Réquiem" (1945), explora el universo interior del ser humano a contar de las posibilidades que ofrecen las palabras.

En ese contexto, Pablo Neruda incorporó ciertamente, elementos que llamaremos vanguardistas, -el erotismo entre ellos-, desde "Veinte poemas de amor y una canción desesperada", tipos y formas que se agudizan y profundizan posteriormente, en su obra en tres partes, "Residencia en la Tierra".

Vicente Huidobro en cambio, desde la publicación de sus primeros poemas en la revista francesa Nord Sud en 1914 y fundamentalmente, con sus libros "Ecuatorial" y "Poemas Articos", ambos de 1918, sentó las bases del mo-

vimiento estético llamado "Creacionismo".

Al respecto, debemos consignar también la propuesta realizada por el doctor Nelson Osorio Tejeda que plantea en el seno de una amplia discusión, de que el concepto de vanguardia se ha reducido al ámbito del ejercicio poético y nos olvidamos que los más reconocidos vates chilenos incursionaron en otros géneros literarios, un hecho omitido a menudo, por críticos y docentes. Es el caso de Pablo Neruda con "El habitante y su esperanza", (1926), Pablo de Rokha con "Escritura de Ramundo Contreras" (1929) y el mismo Vicente Huidobro con "Mío Cid Campeador" (1929) o en "Tres inmensas novelas" (1931).

La vanguardia llega a la Umag

Recordemos que en octubre de 2018 se firmó un convenio de cooperación entre la facultad de letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Puc) y el departamento de Educación de la Universidad de Magallanes.

Entre algunos hitos de este acuerdo, debemos mencionar que en noviembre de aquel año, el catedrático Patricio Lízama dictó una charla titulada "Migración e hibridez: escenas del poema en prosa en Chile".

Después se materializó la pasantía de un semestre para algunos estudiantes de castellano en el programa de letras en el campus San Joaquín, en Santiago, destacando la alumna Rocío Escobar, quien fuera incluida en la antología del colectivo "Nunca quisimos ser reinas" denominado "Luces desolada(s)" y que más tarde publicaría su texto poético "Anatomía del cuero". En un mismo tenor, se hizo efectiva la presencia como escritores en residencia, de los profesores de la Universidad de Magallanes Christian Formoso, durante el segundo semestre de 2019 y de Oscar Barrientos, en el primer semestre de 2023.

En su reciente visita efectuada a Magallanes, el doctor Patricio Lizama acordó con la decana de la facultad de Educación y Humanidades de la Umag, Marlene Alvarado, y el director del departamento de Educación, Leonardo Velásquez, la continuación de los programas de castellano, agregando además, la carrera de pedagogía en inglés con pasantías y movilidad estudiantil y académica.

La muestra de documentos del escritor Vicente Huidobro y de la artista Sara Malvar se circunscribe en este ámbito de cooperación. Se trata de veintiocho paneles que reproducen parte del material que compone los legados de ambos creadores chilenos. La curaduría fue realizada por el decano en letras de la Puc, doctor Patricio Lizama, en conjunto con la profesora de la misma facultad, Rosa María Lazo, además de la colaboración de Sebastián Cottenie, con diseño y producción de Museal.

La muestra se encuentra instalada en el hall del edificio de la rectoría de la Umag. Estará abierta al público hasta el 6 de diciembre y puede visitarse de lunes a viernes de 8,30 de la mañana hasta las 19 horas y los sábados desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Christian Formoso, profesor titular del departamento de Educación y Humanidades de la Umag manifestó: "Nuestros estudiantes están entusiasmados y se han estado preparando para guiar a los estudiantes con quienes realizan sus prácticas pedagógicas y visitan la exposición. También serán guías para diferentes grupos y organizaciones comunitarias". A su vez, el decano de la facultad de Letras de la Puc, Patricio Lizama señaló: "Esta muestra comprueba cómo la Universidad Católica

"Por un lado, Huidobro, el líder del creacionismo, introdujo la vanguardia poética en España; en tanto, Malvar, radicada por largo tiempo en Europa, tuvo contacto directo con las tendencias emergentes y con los creadores centrales de la vanguardia. Más adelante, se enfatiza en el papel protagónico que le cupo tanto a Huidobro como a Malvar, en la difusión de las ideas vanguardistas luego de su retorno a Chile"

lifica no sólo acoge y conserva la obra de artistas chilenos, sino que también la difunde, ya que se trata de un patrimonio nacional que debe ser conocido en todo el país. Hemos comenzado esta itinerancia en la Universidad de Magallanes y esperamos llevar estos materiales a otras universidades y centros culturales en distintas regiones".

Mientras tanto, en el sitio web de la Puc se entregaron algunas notas acerca de la llegada de la exposición a la región.

En primer lugar, se coloca de manifiesto tanto el contexto de la vanguardia en Europa durante las primeras décadas del siglo XX y se precisa también, el aporte y la influencia de Vicente Huidobro y de Sara Malvar en la transformación del arte y de la cultura. Por un lado, Huidobro, el líder del creacionismo, introdujo la vanguardia poética en España; en tanto, Malvar, radicada por largo tiempo en Europa, tuvo contacto directo con las tendencias emergentes y con los creadores centrales de la vanguardia. Más adelante, se enfatiza en el papel protagónico que le cupo tanto a Huidobro como a Malvar, en la difusión de las ideas vanguardistas luego de su retorno a Chile:

"A través de una selección de documentos que incluyen fotografías, artículos y obras poéticas, la exposición revela cómo Huidobro y Malvar, al regresar a Chile, contribuyeron a difundir el 'espíritu nuevo' de la vanguardia. Fundaron grupos alternativos al orden oficial, crearon revistas, escribieron manifiestos y apoyaron a artistas jóvenes emergentes, convirtiéndose en pilares de la expresión artística en Chile".

La inauguración de la exposición se llevó a cabo el 6 de noviembre pasado. Las actividades continuaron los días 8 y 9 cuando académicos de la Umag y de la facultad de letras de la Puc realizaron un seminario abierto al público, donde analizaron la situación de la vanguardia artística en Chile, tomando como punto

de referencia, las obras de los escritores, Vicente Huidobro, Omar Cáceres, Rosamel del Valle y de la pintora Sara Malvar.

Algo más sobre Huidobro y Malvar

Agregamos algunos rasgos biográficos y conceptuales sobre ambos creadores. Sara Malvar tiene dieciocho años cuando ingresa a estudiar en la Escuela de Bellas Artes. Allí conoce al pintor chileno José Backhaus, con quien se casa en 1917; luego, se mudan a Madrid. Vicente Huidobro ha llegado un año antes a Europa en compañía de su esposa Manuela Portales. Ya ha publicado siete libros, el último de ellos, "El espejo de agua" en Buenos Aires en 1916, poema en donde se despliegan por primera vez, sus tesis creacionistas. Hace menos de una década, que Filippo Marinetti ha dado a conocer su "Manifiesto futurista" y la Primera Guerra Mundial (1914-18) está en su momento más crítico cuando Huidobro y Malvar, por motivos distintos, se instalan en suelo europeo.

Aunque por caminos diferentes, Malvar y Huidobro vivirán paralelamente en Madrid, primero y después en París. En la capital española el fundador del creacionismo editará en 1918 dos libros fundamentales de la vanguardia: "Ecatorial" dedicado a Pablo Picasso y "Poemas Árticos". Una característica de estos trabajos es la fragmentación de los textos poéticos, la supresión de los signos de puntuación y del orden lineal. Los versos se articulan en una novedosa composición gráfica donde se incorporan variados juegos tipográficos y en ocasiones, las palabras están desarrancadas de sus conexiones y significados habituales.

Recordemos que para aquel entonces, en Alemania Walter Gropius fundaba en 1919 la Escuela Bauhaus que tendrá profunda incidencia en el campo de la arquitectura, el diseño, la artesanía y la escultura. Es la época en que Sara Malvar se convierte en la primera mujer

artista latinoamericana en exponer sus cuadros en Madrid.

Tanto Malvar como Huidobro vivieron en París durante la primera mitad de la década del veinte. Allí se codearon con los más destacados exponentes de la vanguardia europea: Pablo Picasso, Juan Gris, Robert y Sonia Delaunay. Sin ir más lejos, André Breton se aprestaba a publicar el "Manifiesto surrealista", postulado que se dieron a conocer en 1924. Un poco antes, en 1921, Huidobro editó sus principales poemas en francés en el libro "Saisons chaisies" donde incluyó el famoso retrato que le hizo Pablo Picasso.

Sara Malvar tuvo que lamentar la muerte de su esposo en octubre de 1922. A fines del año 23 volvió a Chile donde recibió la invitación del periodista y escritor Juan Emar para publicar artículos y columnas en el diario La Nación, donde se explotó en temas tan diversos como: el escenario de las ideas artísticas, la vanguardia europea, la problemática del artista latinoamericano y la falta de autonomía en el campo cultural periférico.

Malvar fue una adelantada a su tiempo. Mujer moderna, con aire andrógino, usaba pelo corto, alejada de las convenciones y del estereotipo femenino de la época. Estaba convencida de que el artista debía recoger todo el patrimonio cultural de Occidente.

Sus preferencias vanguardistas se revelaban a través de su inclinación por las estatuillas pascuenses, que como sabemos, despertaron tempranamente el interés de los maestros cubistas y surrealistas; como asimismo, por su gusto por las formas geométricas que evidenciaba su empatía con lo abstracto, y su rechazo del arte figurativo, el realismo y el nacionalismo.

En su permanencia en Europa, Sara Malvar produjo obras marcadas por el arte contemporáneo, especialmente del cubismo. Ya en Chile, colaboró activamente con el grupo pictórico "Montparnasse" al que también pertenecieron, Luis Vargas Rosas, Henriette

Petit, Julio Ortiz de Zárate y José Perotti, entre otros. Junto a ellos, a mediados de 1925 expuso sus telas y dibujos en el llamado "Salón de Junio", que congregó además, caligramas de Vicente Huidobro y obras de Waldo Vila, Camilo Mori, Augusto Eguiluz, Hernán Gazzmuri, Isafas Cabezón y Jorge Letellier.

Aunque parezca extraño, gran parte de la obra de Sara Malvar se encuentra extraviada. Se conservan tres pinturas hechas en función de postulados cubistas; algunos retratos dibujados y pintados de amigos suyos; otros dibujos efectuados para "Notas de Arte", ilustraciones para los artículos de Fernando García Oldini en el diario La Nación en el periodo 1927-28, -con quien contraíó segundas nupcias en 1929-, y dos poemas pintados a contar de dos caligramas de Vicente Huidobro "Paysage" (Paisaje) y "Moulin" (Molino) para la exposición Salle XIV, realizada en 1922.

Con su segundo marido, Malvar permaneció por largo tiempo en Europa hasta que vuelve definitivamente a Chile en la década del 60. Fallece en Santiago, el 21 de diciembre de 1970.

Vicente Huidobro en cambio, regresó a Chile en 1925. De inmediato, comenzó a incursionar en la política, fundó un periódico llamado "Acción, diario de purificación nacional" e incluso, se presentó como candidato a la Presidencia de la República.

Ello no es óbice, para que realice una fecunda actividad de propagación de las ideas vanguardistas. De este periodo data el volumen "Manifiestos", (1925), la novela "Mío Cid Campeador" (1929) y sus famosos textos poéticos, "Altazor" y "Tremor de cielo" (1931).

En el siguiente decenio, viaja continuamente a Europa. Adscribe al partido Comunista. En la guerra civil española, apoya sin dilación, la causa de los republicanos (la izquierda). En 1934 publicó la novela filme "Cagliostro", que recibió un premio en Nueva York. También la obra en prosa "Papá o el diario de Alicia Mir".

Huidobro se instaló en el balneario de Cartagena en 1946. Allí lo sorprendió la muerte el 2 de enero de 1948. Tenía cincuenta y cuatro años. Su hija Manuela y el poeta Eduardo Anguita escribieron su epitafio: "Aquí yace el poeta Vicente Huidobro / Abrid la tumba. / Al fondo de esta tumba se ve el mar".