

Ante el estruendo histórico

ALBERTO HÍJAR SERRANO |

Para citar este artículo: Híjar Serrano, Alberto, "Ante el estruendo histórico", en *Tema y Variaciones de Literatura*, núm. 58, semestre I, enero-junio de 2022, UAM Azcapotzalco, pp. 95-100.

El gran cambio histórico dominado por la preservación del capitalismo mundializado, avanza frente a las resistencias locales impedidas de crecer pese a sus demandas justas. La crítica histórica se individualiza y la inexistencia real de partidos políticos a cambio de cúpulas de poder financiadas generosamente por el Estado con aprobación del parlamento bajo control antidemocrático por su falta de representaciones populares incluyentes de las indígenas y transexuales en minoría, opera como el efectivo legitimador de la explotación extrema en su fase más depredadora de la historia. Intelectuales y artistas cortesanos adornan el vasallaje.

La reproducción constante de la agitación y propaganda descalificadora de las organizaciones abajo y a la izquierda, favorece a influyentes consorcios autocelebrantes de su enorme alcance como en la asociación entre Televisa y Univisión acompañada por tv Azteca en el control del mercado de todo lo existente. Muy poco logran las demandas limitadas a élites intelectuales y estéticas con museos institucionales que se dan el lujo de acoger proyectos de comunicación política popular. Por ejemplo, el Museo Reina Sofía de España acoge durante el segundo semestre de 2022 el proyecto que culmina con una gran exposición de artes, estéticas y políticas contestatarias en América e incluye volantes, pancartas, antimonumentos, papalotes, huellas de familiares de víctimas del Estado, performances y okupas del espacio público. El nombre "Como en el muro la hiedra" alude a la intrusión de las resistencias populares en lucha que ahora quedan registradas en excelentes catálogos para bien de su historiografía. Prospera lenta la politización de las sociedades civiles.

Sobre esta base, las conmemoraciones del centenario del estridentismo y del arranque de la Escuela Mexicana de Pintura en los muros de la antigua Escuela Nacional Preparatoria despreciada por el nombre oficial jesuítico de Colegio de San Ildefonso, exigen crítica historiográfica. El centenario de la Hoja Actual fechada el 31 de diciembre de 1921, plantea el repudio del “covachuelismo” propio de las burocracias académicas y estatales, reniega del patrioterismo al acentuar “¡muera el cura Hidalgo!” ratificado en el “¡muera el General Zaragoza!” vencedor del ejército francés en la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862. Nada se dice aún ahora, de las guerrillas zacapoaxtlas que desorganizaron a las famosas fuerzas armadas francesas. Lanzar los mueros distribuidos en carteles por el poblano Germán List Arzubide en su ciudad capital, le ganó una buena golpiza. La Hoja Actual se burla del trascendentalismo de las vanguardias al terminar con la consigna “¡viva el mole de guajolote!”.

Un grupo de intelectuales radicales animaron lo que siguió a las iniciativas de Manuel Maples Arce que transformó Jalapa en Estridentópolis al sumar a Leopoldo Méndez, List Arzubide, Ramón Alva de la Canal y sus compañeros realizadores de los primeros murales en la Preparatoria, resultantes de una rigurosa praxis estética crítica que dio vida con el apoyo del primer Secretario de Educación Pública José Vasconcelos a las Escuelas de Pintura al Aire Libre, los talleres libres, la Escuela para Obreros, la organización de coros y coreografías masivas con estudiantes, con la destitución de Antonio Rivas Mercado, porfirista destacado

de la Dirección de la Escuela de Artes para transformarla y salir a pintar al campo y a la plaza como hiciera el Barbizón francés, todo lo cual dio lugar a revistas de diseño gráfico revolucionario donde la tipografía se integra a la dinámica que rompe con las líneas rectas de los textos tradicionales. A la par, había crecido en Brasil la Antropofagia llamando a tragar todo, desechar lo no nutritivo y asumir que el último día de la gran cultura americana fue el 11 de octubre de 1492. En Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, Cuba, los aires vanguardistas recibían las noticias del futurismo y las vanguardias europeas asumidas en la gira de Waldo Frank con un saludo de Alfonso Reyes desde España y la participación de jóvenes poetas tan importantes como Jorge Luis Borges. El anticolonialismo cultural exigía la ubicación de los indígenas opuesta a su construcción simbólica antojadiza criticada por los peruanos José María Arguedas y José Carlos Mariátegui difundidos en las revistas de vanguardia concretadas como lucha política por el comunista cubano Julio Antonio Mella, seguidor de José Martí que plantea Nuestra América como proyecto cultural revolucionario.

Arqueles Vela figura entre los estridentistas con una formación excepcional por su origen rural en Soconusco, Veracruz, su escolaridad tardía, su largo recorrido por Europa, por Medio Oriente y África para formarse en lo que llama Universidad Gorki como síntesis de los saberes no académicos propios de la prensa y las editoriales de vanguardia voceras de agrupaciones estéticas de crítica a todo lo existente. Su narración *La señorita Etcétera*, o sea x, difusa e inde-

finible, inaprensible, es obra maestra guía del estridentismo y su crítica a la urbanidad y los apresuramientos en el transporte por la ciudad alumbrada por anuncios eléctricos que impiden el tiempo y el espacio necesarios para iniciar relaciones humanas placenteras. Arqueles Vela participó en proyectos editoriales como la Colección Cultura para Todos de la Editorial Patria S.A. (*sic*) discutida en reuniones como las del Café De Nadie. Los *Fundamentos de la Literatura Mexicana* impreso en papel revolución con pequeña tipografía, luce una portada con el título enmarcado por fotos del Partenón, un elefante, una emperatriz, un microscopio, una torre de energía eléctrica, una imprenta, unos insectos, un aeroplano y una ciudad al pie de un volcán. La tapa ofrece un margen semejante con el hombre primitivo, referencias a la historia de la tecnología, las ciencias y las artes. Anuncia la Colección Cultura para Todos con veinte libros que empiezan con el del Ingeniero Francisco Rived sobre *La atmósfera*, seguido por el de Gloria Giner de los Ríos, *Manual de Historia Española*. Las solapas sintetizan la agitada vida del autor que lo condujo a la cárcel en España en la dictadura de Primo de Rivera. Su fecha de nacimiento la anota como la del último ser del siglo XIX. Precisa su sobrevivencia como escribiente de cartero, cuidador de camellos, traductor sumado a las primeras versiones en español de autores como Kafka y Alfred Jarry el creador de Ubu Rey, tirano absoluto, deforme cual corresponde a su arbitrario despotismo compartido con Mamá Ubu.

En 1953 es publicado el libro dedicado a José Mancisidor, Antonio Ballesteros,

José Antonio Magaña, Ángel Miranda y Arquímedes Caballero, compañeros de agitación estética influyentes por sus trabajos educativos y sus embajadas como la de Mancisidor en Uruguay. En la SEP, Arquímedes Caballero dirigió por largos años la enseñanza normal donde Arqueles Vela sirvió como profesor inolvidable para sus alumnos no solo por su larga cabellera y su largo abrigo sino por su erudición de brillante declamador de la mejor poesía.

Su erudición literaria en *El Arte y la Estética. Teoría general de la filosofía del arte*, ediciones Fuente Cultural sin fecha alguna y con un retrato del autor por Angelina Beloff en 1935, remite a las determinaciones históricas principales y a las consecuencias literarias. Incluye párrafos de los autores citados con precisiones como las que hace de Roa Bárcenas, liberal traidor por su apoyo al Imperio de Maximiliano. Sor Juana Inés de la Cruz es registrada por su literatura contestataria perseguida por la Iglesia y el Imperio, pese a lo cual impone su trascendental obra. López Velarde es analizado en su compleja construcción poética de un sujeto nacional y trata a Maples Arce como constructor de una poética de vanguardia sin más sujeto que la urbanización industrial.

El arte y la estética no cumple con la propaganda editorial de la Librería Navarro con sus proclamas de "sea más mexicano, conozca su patria" y "sea más culto leyendo nuestros libros...pida obras del México eterno". La erudición de Arqueles Vela cumple con el esquema académico de considerar como principio universal a la llamada filosofía griega desde los presocráticos

del siglo V, antes de Cristo. El saber ágrafo registrado en códices y estelas se reduce a la mención del Popol Buj (*sic*) para hacer gala de citas de autores primordiales hasta llegar a la modernidad donde lo mismo esta Verlaine que Mallarmé que Rubén Darío hasta llegar a Neruda y por supuesto, Manuel Maples Arce. En otro texto ("La epopeya de la novela" *Frente a Frente*, No.6, noviembre de 1936) crítica de Joyce, "el afán de un idioma que nadie entiende 'para escribir' lo trivial del modo de vida burgués (que) llega a lo patético. En Proust lo patético llega a lo trivial" Precisa al principio: "bifurcarse desde el mundo antiguo griego los principios de apreciación de una obra de arte: el sensorial y el intelectualista", argumentado al citar a continuación a Xenócrates al juzgar la obra de Policeto y Licipo. El capítulo dos lo titula "Qué es la estética" con citas de Platón y Aristóteles, Plotino, San Agustín, para seguir con Leibnitz (*sic*), Diderot, Baumgarten, los románticos, Hegel por supuesto, Winckelman, previa descalificación del "halo platónico contradicho por Guyau, Plejanov, Lunacharsky, Friche (*sic*) que quizá es Fichte. La inclusión de los marxistas rusos es más una cortesía comunista que una necesidad discursiva empeñada en precisar el lugar de las sensaciones y los sentimientos en los procesos de conocimiento discutidos por Kant a quien no cita en sus críticas de la razón para definir el juicio estético. Critica el concepto de la estética como ciencia de lo bello sin profundizar en el relativismo cultural del concepto. Sigue por el estilo concretado en el ritmo y sus desarrollos concretados en gráfica de movimientos curvos en un

intento de abstraer características formales en especial, del barroco.

La mitología, la religión y el arte son tratados en el capítulo sexto que aborda la danza, la poética de Esquilo, Sófocles y Safo, "la poesía cívica", el dibujo y la pintura con un apartado final sobre el cubismo y la pintura mural, la escultura, la arquitectura, el cine. Los índices al final permiten la precisión de todo lo tratado que incurre en la estética idealista eurocéntrica con su peculiar construcción de lo artístico y el artista como ser excepcional, genial al fin. No falta el elogio al funcionalismo y al nuevo urbanismo como características de la modernidad industrial que obviamente deja fuera la cuestión campesina y la indígena.

Es *Irradiador*, la legendaria revista (edición facsímil de la Universidad Autónoma Metropolitana y ediciones Del Lirio en 2018) gracias a su encuentro por Evodio Escalante y Serge Fauchereau para contribuir a la historia precisada en la Colección Espejos de la Memoria por la Doctora Norma Zubirán Escoto con la mención de algunas de las maravillas escritas y gráficas publicadas en los tres números de la Revista de 1923. El largo subtítulo en las portadas precisa: "Revista de vanguardia. Proyector internacional de nueva estética publicado bajo la dirección de Manuel Maples Arce & Fermín Revueltas". A los poemas se suman dos composiciones gráficas con diversas tipografías incluyentes de la irradiación de las letras D. R. que no es otro que Diego Rivera. "La irradiación inaugural" es una proclama escrita de ruptura con las narrativas comunes. Dice en su segundo párrafo:

nos afirmamos noviangularmente irradales a toda contrastación equivalente raíz cuadrada de la evaceración de los laboratorios económicos –menos el principio de Greham, andamiaje intraobjetivo– la ráfaga internacional de los motores. Irradoscopia. La ciudad está llena de instalaciones, de dinamos, de engranajes y de cables. Y las fachas parlantes gritan desaforadamente sus colores chillones de una a otra acera. La Cervecería Modelo y el Buen Tono, Refacciones Ford. Aspirina Bayer vs. Langford Cinema 01pc los adioses se hacen a la vela.

Los anuncios de Fermín Revueltas, en efecto, exigen una lectura capaz de adecuarse a la dinámica de curvas, zonas negras y grises y figuras que exigen leer El Buen Tono, Elegantes, los mejores cigarros. El artículo “El Estridentismo y la teoría abstraccionista” en el No. 2 aclara: “No hay un arte estridentista, como tampoco hay un arte “impulsionista”, ni “paroxista”, ni “visionarista”. Nosotros no hemos catalogado, ni catalogaremos nuestra visión estética “todo lo cual no impide la influencia literaria de lo que no es escuela literaria ni un evangelio estético. Es, simplemente, un gesto”. La crítica a la modernidad necesariamente apunta a la acumulación capitalista por lo que publica en los tres números y con la firma de G.H. Martin su investigación sobre “La rivalidad británico-americana y el petróleo”. La orientación científica da lugar a la inclusión en los tres números del largo ensayo de la francesa Emile Malespine (quizá seudónimo) sobre “La audición colorida y las sinestias en los ciegos”.

Los materiales de los tres números fueron reproducidos en publicaciones europeas y americanas como parte de una vanguardia internacionalista que tiene en Dadá, el cubismo, el futurismo, todo ampliamente difundido en Europa y América por el futurista italiano autor de los manifiestos Filippo Marinetti que escandalizó a Sao Paolo y llegó hasta Argentina. Entre estas proclamas están los *Tres Llamamientos a los plásticos de América* lanzados por Siqueiros en 1922, Revista *Vida Americana* de número único. El primero contra la cultura de bibelots como el Palacio de Bellas Artes de México. ¡Vivamos nuestra maravillosa época dinámica! propone al adoptar la tesis de Marinetti “es más bello un auto de carreras que la Victoria de Samotracia”. El segundo llamamiento propone en lugar de los folclorismos la apropiación de las estructuras totalizadoras de los centros ceremoniales prehispánicos y las plazas coloniales. El tercer manifiesto llama a desechar los juicios de los poetas.

Todos los activistas de muy diversas profesiones fueron orientados por revoluciones lingüísticas para narrativas a la altura de los tiempos agitados por guerras, dictaduras, el fascismo y el nazismo, la proclama futurista de “la guerra” como gran higiene de la humanidad para repudiar al Vaticano por adorar a un derrotado con pretensiones de redentor por la tortura “y exaltar la audacia de Mussolini al invadir Abisinia y probar la superioridad de la raza aria, fueron contradichos por una vanguardia reflexiva revolucionaria desarrollada en la formación de la cultura soviética con

Vladimir Maiakovski, “El Poeta Rojo” y la conducción del primer Comisario de Educación y Cultura Anatoli Lunacharsky. La necesaria revolución cultural para construir el Estado-nación en México desató la dialéctica entre tendencias religiosas, cívicas y

revolucionarias, para consolidar un sujeto nacional popular que tuvo en la articulación entre el estridentismo y el movimiento muralista mexicano, una aportación histórica definitiva pese a la oposición cristera, racista, integrada a la barbarie imperialista. En esto estamos.