

Fernando de Szyszlo en el panorama artístico contemporáneo*

Luis Alfredo Agusti

Universidad del Pacífico (<agusti_la@up.edu.pe>)

¿Qué arco iris
Es este negro arco iris
Que se alza?

Anónimo, "Apu Inca Atawallpaman"

El siglo XX se recordará en el Perú como un periodo en el cual las interrogantes sobre la identidad y el destino del país, abordadas desde diversas perspectivas, permanecieron instaladas en el centro del debate como preocupaciones fundamentales, acaso sin posibilidades concretas de resolución. En el marco de un devenir político tensionado por el enfrentamiento entre las fuerzas democráticas y las tentaciones autoritarias, y siempre en la lucha contra la pobreza y la exclusión de las mayorías, el proceso peruano, no obstante, fue vitalizado por personajes singulares cuyas visiones dieron motivos para la esperanza: destellos luminosos bajo el negro arco iris que ya intimidaba al anónimo autor de la elegía quechua traducida por Arguedas. Fernando de Szyszlo es uno de estos casos ejemplares.

La obra de Szyszlo, concebida como una búsqueda perseverante del ideal estético a través de series de obras emparentadas por el tema, se consolida desde la década de 1960 como un valioso aporte en el rescate del legado prehispánico y, al mismo tiempo, como un testimonio de apertura a la modernidad. En efecto, comprometido con una rigurosa investigación de la iconografía de culturas autóctonas como Chancay – elegante y sintética en sus telas y cerámicos –, Szyszlo encarna el proyecto de Unamuno de "Universalidad desde lo profundo, dentro de una realidad local, circunscrita, eterna". A diferencia de los indigenistas, que lo precedieron en la búsqueda de una expresión de lo nacional, Szyszlo prescinde de cualquier narrativa encapsulada en la anécdota revestida de color localista – alguna vez declaró, a propósito de la polémica desatada en 1954: "El indigenismo era valioso, pero igualmente valioso era combatirlo" –. Aunaré esfuerzos con su entrañable amigo Octavio Paz en la empresa de forjar una identidad latinoamericana sustentada en las raíces locales – "el principio del principio" –, pero irreductible a estas. Iluminado por las ideas de Breton, con quien tuvo contacto en la marcante experiencia

Fernando de Szyszlo nel panorama artistico contemporaneo*

Luis Alfredo Agusti, Universidad del Pacífico (<agusti_la@up.edu.pe>)
Traduzione italiana di Marha L. Canfield

Quale arcobaleno
È questo arcobaleno
Che si solleva?
Anonimo, "Apu Inca Atawallpaman"

Il secolo XX sarà ricordato in Perù come un periodo in cui gli interrogativi sull'identità e sul destino della nazione, affrontati da diverse prospettive, rimasero fissi al centro del dibattito come preoccupazioni fondamentali, forse prive di possibilità concrete di soluzione. Nell'ambito di un divenire politico teso per via del confronto tra le forze democratiche e le tentazioni autoritarie, e sempre nella lotta contro la povertà e contro l'esclusione delle maggioranze, il processo peruviano, nonostante tutto, venne rivitalizzato da singolari personaggi le cui visioni diedero motivi alla speranza: lampi luminosi sotto il nero arcobaleno che aveva già intimorito l'anonimo autore dell'elegia quechua tradotta da José María Arguedas. Fernando de Szyszlo è uno di questi casi emblematici.

L'opera di Szyszlo, concepita come una perseverante ricerca dell'ideale estetico attraverso serie di opere legate tra di loro dalla tematica, si consolida già nei primi anni '60 come un prezioso contributo nel riscatto dell'eredità pre-ispánica e, al tempo stesso, come una testimonianza di apertura nei confronti della modernità. In effetti, impegnato in una rigorosa ricerca dell'iconografia di culture autoctone – come ad esempio quella Chancay, elegante e sintetica sia nelle tele che nelle ceramiche –, Szyszlo incarna il progetto unamuniano della "Universalità dal profondo, dentro una realtà locale, circoscritta, eterna". A differenza degli indigenisti, che l'hanno preceduto nella ricerca di un'espressione dell'identità nazionale, Szyszlo prescinde da qualsiasi narrativa prigioniera dell'aneddoto ricoperto di colore locale – una volta dichiarò, a proposito della polemica sorta nel 1954: "L'indigenismo era importante, ma ugualmente importante era contestarlo" –. Riunisce quindi i suoi sforzi a quelli del suo carissimo amico Octavio Paz nell'impresa di creare un'identità latinoamericana basata sulle radici locali – "il principio del principio" –, ma comunque non riducibile a queste. Illuminato dalle idee di Breton, con il quale era stato in

parisina de su juventud, Szyszlo se orienta hacia la indagación fascinante en lo maravilloso, en lo numinoso. Así, la sustancia misteriosa, insondable del arte peruano anterior a la Conquista se manifiesta en el lenguaje del expresionismo abstracto, en una pintura que constituye, a decir de su autor, el encuentro visible de lo sagrado con la materia. Ya lo había advertido Malraux: la dimensión sagrada del arte moderno estriba en que, sin ser religioso, es lo opuesto a lo profano.

La serie de grabados aquí reproducida, realizados entre 1994 y 2009 en las técnicas de aguafuerte, aguatinata y serigrafía, reúne un grupo significativo de trabajos donde concurren los elementos de un lenguaje visual que ha consagrado a su autor como uno de los pilares del arte moderno en Latinoamérica. La escena – o ceremonia – ocurre en habitaciones o cámaras rituales cuyos anchos muros aluden a las construcciones de barro de la costa precolombina y, al mismo tiempo, evocan los inicios del artista como estudiante de arquitectura. O bien nos encontramos en la estruendosa soledad del desierto, en medio de una noche iluminada paradójicamente por aquel “sol negro de la melancolía” presente en los versos de Nerval. En el enclaustramiento de aquellos recintos en penumbra, o en la apertura sobrecogedora del paisaje, se desarrollan interacciones sagradas, eróticas, siempre mágicas, sobre tálamos o piedras sacrificiales. Suelen protagonizar el encuentro un ser alado, emisario de realidades célicas, ultraterrenas; y aquella entidad vertical, totémica, que Mario Vargas Llosa caracterizó como “extraño tótem, un residuo visceral o un monumento cubierto de inquietantes ofrendas – ligaduras, contrafuertes, soles, grietas, incisiones, flechas – que ha constituido un personaje recurrente en las telas de Szyszlo desde hace mucho tiempo”. El combate de Eros y Tánatos es plasmado en un severo claroscuro, donde aun el negro más profundo es puntuado con intensidades de luces y colores vibrantes en los cuales late el legado de lo autóctono. El muestrario de obra gráfica acredita, no obstante su brevedad, la sentencia de Paz: “Szyszlo no cambia: madura. Avanza hacia adentro de sí mismo”. Y la perseverancia se hace evidente en el trabajo sostenido de un creador que, rebelde frente a su conciencia de finitud, entiende el arte como símbolo – etimológicamente “el que reúne” – y voluntad de permanencia; como expresión de lo inefable, de lo inasible por el pensamiento. Seguramente el pintor suscribe, con mirada existencialista, la esperanza de Albert Camus de que crear es vivir dos veces. Los grabados que aquí se muestran atestiguan que Fernando de Szyszlo llegó a buen puerto – y continúa en travesía – en su arriesgado y ejemplar viaje en pos de este fecundo ideal.

Notas

* Se agradece al Autor y al Editor por la amable concesión a la reproducción y a la traducción italiana del ensayo “Fernando de Szyszlo en el panorama artístico contemporáneo”, originalmente publicado en el volumen Fernando de Szyszlo, *Grabados 1994-2009* (Lima, Universidad del Pacífico, 2010, 1-2) en *LEA*.

contatto durante la significativa esperienza parigina della sua gioventù, Szyszlo s'inclina verso l'indagine affascinante del meraviglioso, del numinoso. Così, la sostanza misteriosa, insondabile dell'arte peruviana precedente la Conquista emerge nel linguaggio dell'espressionismo astratto, in un tipo di pittura che costituisce, secondo lo stesso autore, l'incontro visibile del sacro con la materia. Malraux l'aveva già avvertito: la dimensione sacra dell'arte moderna sta nel fatto che, senza essere religiosa, è il contrario del profano.

La serie di incisioni che qui si riproducono, realizzate tra il 1994 e il 2009 con le tecniche dell'acquaforte, l'acquatinta e la serigrafia, riunisce un gruppo significativo di lavori nei quali sono presenti gli elementi di un certo linguaggio visivo per il quale questo autore è stato consacrato come uno dei pilastri dell'arte moderna nell'America Latina. La scena – o cerimonia – avviene in stanze o camere rituali le cui grosse mura alludono alle costruzioni di argilla della costa precolombiana e, nello stesso tempo, evocano gli inizi dell'artista come studente di architettura. Oppure ci troviamo nella rumorosa solitudine del deserto, in mezzo a una notte illuminata paradossalmente da quel “sole nero della malinconia” presente nei versi di Nerval. Nella chiusura di quei recinti in penombra, o nella sorprendente apertura del paesaggio, si sviluppano interazioni sacre, erotiche, sempre magiche, sopra talami o pietre sacrificali. Di solito l'incontro avviene tra un essere alato, emissario di realtà celesti, ultraterrene; e quell'entità verticale, totemica, che Mario Vargas Llosa ha caratterizzato come “raro totem, un resto viscerale o un monumento coperto di inquietanti offerte – legamenti, contrafforti, soli, crepe, incisioni, frecce – che ha dato luogo a un personaggio ricorrente nei dipinti di Szyszlo da molto tempo”. Il combattimento tra Eros e Thanatos è configurato in un severo chiaroscuro, dove anche il nero più profondo è segnato da intensità di luci e di vibranti colori nei quali palpita l'eredità dell'autoctono. La serie di queste opere grafiche conferma, nonostante la sua brevità, la sentenza di Octavio Paz: “Szyszlo non cambia: matura. Avanza verso l'interno di se stesso”. E la perseveranza diventa evidente nel lavoro sostenuto di un creatore che, ribelle di fronte alla sua coscienza di finitudine, capisce l'arte come simbolo – etimologicamente “ciò che unisce” – e volontà di permanenza; come espressione dell'ineffabile, dell'inafferrabile dal pensiero. Sicuramente il pittore sottoscrive, con sguardo esistenzialista, la speranza di Albert Camus del fatto che creare è vivere due volte. Le incisioni qui presenti confermano che Fernando de Szyszlo è arrivato a buon porto – e continua la sua traversata – nel suo rischioso ed esemplare viaggio alla ricerca di questo fecondo ideale.

Note

* Si ringrazia l'Autore e l'Editore per la gentile concessione alla riproduzione e alla traduzione italiana dell'articolo “Fernando de Szyszlo en el panorama artístico contemporáneo”, precedentemente pubblicato nel volume Fernando de Szyszlo, *Grabados 1994-2009* (Lima, Universidad del Pacífico, 2010, 1-2), in *LEA*.