

Lecturas a Jorge Eduardo Eielson y Mario Vargas Llosa

Luz Mary Giraldo

Universidad Nacional de Bogotá (<luzescribe@gmail.com>)

Al hacer una lectura de los diversos artículos que componen *Perú frontera del mundo. Eielson y Vargas Llosa: de las raíces al compromiso cosmopolita* (2013), publicado en edición bilingüe italiano-español por Firenze University Press, se percibe la importancia de dos autores emblemáticos cuyo pensamiento e interesante obra creativa, así como su conciencia del presente reflejan conocimiento profundo del pasado arcaico y de la historia social, política y cultural de su país. La suma de textos confirma las aseveraciones de Martha Canfield, directora de la edición: son dos creadores cosmopolitas que establecen un permanente diálogo con el mundo prehispánico, con América y con Europa: “estas dos personalidades, ambas sumamente vinculadas a su patria, el Perú, ambas muy atentas al análisis social, histórico y político de esa compleja nación, y ambas fascinadas por las culturas originarias, la incaica y varias preincaicas; siendo ambos, al mismo tiempo, verdaderos cosmopolitas, ciudadanos del mundo, atraídos por los movimientos culturales y europeos, además de los americanos, y protagonistas en primera persona de cambios radicales en la evolución literaria y artística de la segunda mitad del siglo XX”.

Como el título del libro indica, se trata de mostrar a los autores en esa frontera plural trazada en la conjunción del remoto pasado con el presente o, dicho de otra manera, en la tensión existente entre las concepciones míticas y las formas de pensamiento contemporáneo.

Dividido en tres partes, cada una tiene su propósito. La primera está referida a Mario Vargas Llosa, la segunda se concentra en la obra tanto escrita como visual de Jorge Eduardo Eielson y la tercera está formada por dos interesantes artículos que destacan relaciones y contrastes entre los dos. Debe agregarse que el volumen se enriquece con fotografías, imágenes y referencias bibliográficas.

La primera parte, *Teatro, narrativa y modelos clásicos en la obra de Mario Vargas Llosa*, inicia con una presentación suscita de los autores, en la que la directora editorial explica el sentido del libro refiriéndose a la particular importancia de cada uno y a los diversos elementos que como peruanos del mundo los une, para dar paso a una interesante conversación entre el Nobel y el crítico peruano José Miguel Oviedo, en la que se relacionan con vivacidad sus claves de escritura, sus comienzos como autor de teatro, género que define como “ficción viva” (incluso su ocasional intervención como actor en Barcelona, Madrid y México en años recientes), su concepción de la novela y del ensayo, los libros y autores de su

Lettere di Jorge Eduardo Eielson e Mario Vargas Llosa

Luz Mary Giraldo, Università Nazionale di Bogotá
Traduzione italiana di Martha Canfield

Nel fare una lettura dei diversi articoli che compongono il volume *Perù frontiera del mondo. Eielson e Vargas Llosa: dalle radici all'impegno cosmopolita* (2013), pubblicato in edizione bilingue italiano-spagnolo dalla Firenze University Press, si percepisce l'importanza dei due emblematici autori, il cui pensiero e la cui importante opera creativa, tanto quanto la loro consapevolezza storica del presente rivelano una profonda conoscenza del passato arcaico e della storia sociale, politica e culturale della loro patria. L'insieme dei testi conferma le considerazioni di Martha Canfield, curatrice del volume: si tratta di due creatori cosmopoliti che stabiliscono un dialogo permanente con il mondo preispanico, con l'America e con l'Europa: "queste due personalità, entrambe fortemente legate alle radici del proprio paese, il Perù, all'analisi sociale, storica e politica di questa complessa nazione e al fascino per le culture originarie, incaica e preincaiche; essendo però entrambi, nello stesso tempo, decisamente cosmopoliti, cittadini del mondo, attirati dai movimenti culturali europei, oltre che americani, e protagonisti essi stessi di svolte cruciali nell'evoluzione letteraria e artistica del secondo Novecento".

Come indica il titolo stesso del libro, si tratta di far vedere i due autori in quella frontiera plurale, tracciata nella congiunzione del passato remoto e del presente o, detto diversamente, nella tensione esistente tra le concezioni mitiche e le forme del pensiero contemporaneo.

Diviso in tre parti, ognuna ha uno scopo ben definito. La prima parte è dedicata a Mario Vargas Llosa, la seconda si concentra sull'opera tanto scritta quanto visiva di Jorge Eduardo Eielson e la terza è costituita da due interessanti saggi che mettono in luce rapporti e contrasti tra i due. Si deve aggiungere che il volume è arricchito da fotografie, immagini e riferimenti bibliografici.

La prima parte, *Teatro, narrativa e modelli classici nell'opera di Mario Vargas Llosa*, inizia con una presentazione succinta degli autori, in cui la curatrice spiega il senso del libro, facendo riferimento particolare alla significativa importanza di ognuno e ai diversi elementi che come peruviani del mondo li collega, per dare passo a un'interessante conversazione tra il Premio Nobel e il critico peruviano José Miguel Oviedo, nella quale si percorrono vivacemente le chiavi della sua scrittura, i suoi inizi come autore di teatro, genere che lui stesso definisce come "finzione viva" (e parla anche della sua occasionale partecipazione come attore a Barcellona, a Madrid e a Città del Messico in anni recenti), la sua concezione del romanzo e della saggistica, i libri e gli autori che lo interessano, la forma in cui anticipa le sue

interés, la forma como adelanta sus ficciones en un verdadero taller de creación literaria. Indudablemente, la vitalidad de este diálogo tiene profunda relación con los artículos que siguen sobre su obra en general o sobre determinadas ficciones y ensayos, en los que se destacan referentes mitológicos, gestos teatrales, temas políticos o históricos, lo policiaco y la conquista de sus personajes femeninos.

Las obras *La Chunga* y *Lituma en los Andes* son respectivamente analizadas por Domenico Antonio Cusato y Alessandro Roco, el primero destacando la técnica teatral y el segundo el género policiaco como una indagación en la historia política y la reescritura o recreación de ciertos mitos que al “americanizarse” universalizan situaciones que rebasan lo andino y lo latinoamericano. Aproximándose a algunos ensayos, Canfield se refiere a Vargas Llosa como verdadero fundador de una literatura imaginativa, creativa, analítica y crítica, y a la importancia que le ha dado a determinados autores, destacando sus relaciones entre literatura y política, historia y literatura, vida privada y ficción narrativa, además de su claridad frente a las dinámicas del multiculturalismo, la globalización y la diversidad. La estudiosa, además, analiza cómo desde *Historia de un deicidio*, dedicado a la obra de Gabriel García Márquez, hasta los ensayos sobre las obras de otros escritores, Vargas Llosa proyecta su propia concepción y teoría de literatura y creación. El artículo de Giulia De Sarlo se detiene en el mundo femenino de la narrativa reciente y el de Héctor Febles señala las relaciones entre novela y testimonio político. De Sarlo relaciona las novelas con épocas y personajes históricos que explora el autor, así como con sus viajes y conocimiento de lugares, y se detiene en el paso de los inolvidables personajes masculinos a los femeninos, quienes se fortalecen y adquieren autonomía al perder la marginalidad que tenían en sus primeras ficciones. El artículo destaca la impronta de Flaubert que Vargas Llosa logra asumir al identificarse con sus propios personajes, incluyendo ese tercer sexo, el *mahu*, presente en *El paraíso en la otra esquina*. El breve artículo de Febles cierra la primera parte y está referido a las relaciones entre literatura y política vistas en la trilogía compuesta por *Historia de Mayta*, *Conversación en la Catedral* y *La guerra del fin del mundo*. Al detenerse en la primera de las mencionadas, él subraya cómo el autor escudriña en la historia para estructurar los hechos políticos en sus ficciones “como la manera de desdecir las maneras de la historia”.

La segunda parte, *La poética del nudo en la obra artística y literaria de Jorge Eduardo Eielson*, se concentra en la obra del poeta, narrador y artista plástico, apuntando a su poesía más reciente, a las relaciones entre el lenguaje del arte y el de las matemáticas, a la visión del laberinto y al encuentro con la poesía visual y la poesía escrita resumida en la imagen de los nudos. Los seis artículos exploran diversas perspectivas: por una parte, Antonella Ciabatti juega desde el título con los pares aprovechados por Eielson e incluye un DVD que en la dinámica de imágenes visuales, sonoras, conceptuales, textuales y teatrales permite mostrar el carácter performativo de su obra. Por otra, Antonio Melis en su texto analiza algunos de los últimos poemas, contextualiza al autor en la tradición poética peruana y en relación con sus conquistas creativas en Europa, destaca los homenajes a Vallejo, Paz y Sologuren, se refiere al disgusto que tenía por la vulgaridad

finzioni in un vero laboratorio di creazione letteraria. Indubbiamente, la vitalità di questo dialogo ha un profondo collegamento con gli articoli che vengono dopo sulla sua opera in generale o su certe finzioni e saggi, in cui emergono riferimenti mitologici, gesti teatrali, tematiche politiche e storiche, il genere poliziesco e la configurazione dei suoi personaggi femminili.

Le opere *La Chunga* e *Il caporale Lituma sulle Ande* sono analizzate, la prima da Domenico Antonio Cusato e la seconda da Alessandro Roco: della prima si mette in evidenza la tecnica teatrale; della seconda, il ricorso al genere poliziesco come un'indagine nella storia politica, e la riscrittura o ricreazione di certi miti che, nell'americanizzarsi, rendono universali situazioni che oltrepassano le frontiere di ciò che in principio è andino o latinoamericano. Studiando alcuni dei saggi di Vargas Llosa, Canfield considera l'autore come vero fondatore di una letteratura immaginativa, creativa, analitica e critica, e mette in risalto l'importanza che lui ha dato a certi scrittori, esaltando i rapporti nella propria opera tra letteratura e politica, storia e letteratura, vita privata e finzione narrativa, oltre alla sua lucidità di fronte alle dinamiche del multiculturalismo, la globalizzazione e la diversità. La studiosa analizza anche come, da *Historia de un deicidio*, dedicato all'opera di Gabriel García Márquez, fino ai vari saggi sulla narrativa di altri scrittori, Vargas Llosa proietta la propria concezione e teoria di letteratura e creazione. L'articolo di Giulia De Sarlo si concentra sul mondo femminile della narrativa più recente e quello di Héctor Febles indica i rapporti tra romanzo e testimonianza politica. De Sarlo collega i romanzi con epoche e personaggi storici indagati dall'autore, così come con i suoi viaggi e le sue ricerche sul posto, e si ferma sul passaggio da tanti indimenticabili personaggi maschili a quelli femminili, i quali si fortificano e acquistano autonomia nel superare la marginalità cui erano ridotti nelle prime finzioni. L'articolo sottolinea l'impronta di Flaubert che Vargas Llosa riuscì ad assumere nell'identificarsi con i suoi personaggi, incluso quello del terzo sesso, il *mahu*, presente in *El paraíso en la otra esquina*. Il breve articolo di Febles chiude la prima parte e si riferisce ai rapporti tra letteratura e politica visti nella trilogia formata da *Historia de Mayta*, *Conversación en la Catedral* y *La guerra del fin del mundo*. Nel trattarsi sulla prima di queste opere, lo studioso fa notare come l'autore scruti nella storia per riorganizzare i fatti politici nelle sue finzioni "come un modo di disdire le maniere della storia".

La seconda parte, *La poetica del nodo nell'opera artistica e letteraria di Jorge Eduardo Eielson*, si concentra nell'opera del poeta, narratore e artista plastico, puntando sulla sua poesia più recente, sui rapporti tra il linguaggio dell'arte e quello della matematica, sulla visione del labirinto e sull'incontro tra poesia visiva e poesia scritta materializzato nell'immagine dei nodi. I sei articoli esplorano prospettive diverse: da una parte, Antonella Ciabatti gioca fin dal titolo con le coppie di concetti usati da Eielson e include un DVD in cui la dinamica delle immagini visive, sonore, concettuali, testuali e teatrali permette di illustrare il carattere performativo della sua opera. Dall'altra, Antonio Melis nel suo testo analizza alcune delle ultime poesie eielsoniane, contestualizza l'autore nella tradizione poetica peruviana e in rapporto con le sue conquiste creative in Europa, mette in risalto gli omaggi a Vallejo, Paz e Sologuren, si riferisce al suo disagio di fronte alla volgarità contemporanea, così

contemporánea, tan expuesta a la inmediatez y tan ajena a mitos y ritos, y a esos nudos precolombinos que le llevaron a anudar su obra total como, en palabras del poeta, una “mezcla de códigos y de sentimientos y de vivencias”, para concluir que “no existe futuro sin raíces”. Por otro lado, Luciano Boi ofrece un interesante análisis comparativo entre la creación artística y el lenguaje matemático de los nudos, los agujeros y los espacios, distinguiendo la materia prima del artista “en la experiencia humana del mundo material”, “el gesto radical de creación” y “un acto de rebeldía”, y la del matemático que se sirve de instrumentos conceptuales para crear objetos matemáticos. Al relacionarlos con diversidad de ejemplos y de autores, concluye que ambos “desarrollan una suerte de singularidad sensible que reside en la capacidad de generar y organizar formas”, que los dos “revelan algo sobre la *interioridad* de nuestro espacio que es invisible para nuestros ojos”, y que en el caso de los *quipus* precolombinos y los de Eielson, existen unos códigos fundamentales que se entrecruzan y ligan con el arquetipo, la quintaesencia del mundo, lo local y lo universal, lo individual y lo cósmico, como una manera de “anudar el arte y la matemática, la materia y la vida, el cuerpo y el espíritu, lo sublime y la experiencia cotidiana, lo sagrado y lo profano”. Aldo Tagliaferri asevera que Jorge Eduardo Eielson es un protagonista ejemplar del siglo XX, por su visión multicultural y nomadismo transnacional e intelectual, como un individuo entre varios mundos, a la vez de entrada y de salida de lo precolombino, de la tradición clásica, de sus contemporáneos y del zen, un individuo que, en otras palabras, asume su experiencia vital y artística como el sabio oriental “consciente de su familiaridad con la nada, sabe reírse incluso de sí mismo”. A partir de la temática del polvo referida a “la figura-tema de la ‘arena’, que es esa materia provisionalmente terminal”, Gaetano Chiappini hace una lectura hermenéutica de la novela *Primera muerte de María*, y analiza la corporeidad del mito y la degradación de la tierra, las cosas y lo humano. Martha Canfield cierra esta segunda parte como “anudando” tanto los textos anteriores como “la imaginación infatigable” del autor que conoce minuciosamente en esa doble poética plástica y verbal. Destaca formas de composición, representaciones de nudos y laberintos, epifanías de lo cotidiano, en fin, la dinámica de una obra inagotable en sus múltiples manifestaciones artísticas y en la que cohabitan formas extremas, como esos cuerpos de luz que revelan “el punto de soldadura entre el pasado precolombino de su país de origen y su presente histórico y artístico”.

En los dos artículos de la tercera parte, *Dos escritores frente a frente*, tanto Daniela Marcheschi como Giovanna Minardi, relacionan a los dos autores en su trabajo con el espacio y la palabra, como humanistas antropológicos que esculpen tiempo y espacio al ir y venir entre la palabra y la imagen, ya desde las referencias al arte, como Vargas Llosa, ya desde la creación poliédrica de Eielson. Y, finalmente, la obligada referencia a Lima como territorio y entidad que los dos autores también exploran con carácter existencial, proyección de los personajes y esencia de cada escritor.

La lectura del libro ofrece a quien lo recorre una visión caleidoscópica de los universos y lenguajes que definen a dos autores peruanos más allá y más acá de sus propias fronteras.

dipendente dall'immediato e così lontana dai miti e dai riti, e infine analizza quei nodi precolombiani che lo portarono ad annodare tutta la sua opera come – nelle parole dello stesso poeta – “un misto di codici, di sentimenti e di vissuto”, per concludere che “non esiste un futuro senza radici”. Luciano Boi offre un'interessante analisi comparata tra la creazione artistica e il linguaggio matematico dei nodi, i buchi e gli spazi, distinguendo la materia prima dell'artista “nell'esperienza umana del mondo materiale”, “il gesto radicale della creazione” e “un atto di ribellione”, e quella del matematico che si serve degli strumenti concettuali per creare oggetti matematici. Nell'accostare gli uni agli altri con diversi esempi e citazioni di vari autori, conclude che entrambi “sviluppano una sorta di sensibilità singolare che risiede nella capacità di generare e organizzare forme”, che entrambi “rivelano qualcosa sull'interiorità del nostro spazio che è invisibile ai nostri occhi”, e che nel caso dei *quipus* precolombiani e quelli di Eielson esistono dei codici fondamentali che si incrociano e si collegano con l'archetipo, la quintessenza del mondo, il locale e l'universale, l'individuale e il cosmico, come una maniera di “annodare l'arte e la matematica, la materia e la vita, il corpo e lo spirito, il sublime e l'esperienza quotidiana, il sacro e il profano”. Aldo Tagliaferri assicura che Jorge Eduardo Eielson è un protagonista esemplare del secolo XX per la sua visione multiculturale e per il suo nomadismo transnazionale e intellettuale, come un individuo tra vari mondi, insieme d'ingresso e di uscita dal precolombiano, dalla tradizione classica, dai suoi contemporanei e dallo zen, un individuo che, in altre parole, assume la sua esperienza vitale e artistica come il saggio orientale “cosciente della sua familiarità con il nulla, sa ridere perfino di se stesso”. A partire dalla tematica della polvere, in riferimento alla “figura-tema della 'arena', che è quella materia provvisoriamente terminale”, Gaetano Chiappini fa una lettura ermeneutica del romanzo *Primera muerte de María*, e analizza la corporeità del mito e il degrado della terra, le cose e la condizione umana. Martha Canfield chiude questa seconda parte “annodando” in un certo modo, sia i testi precedenti che “l'immaginazione infaticabile” dell'autore che lei conosce minuziosamente in quella duplice poetica, plastica e verbale. Mette in risalto forme di composizione, rappresentazioni di nodi e labirinti, epifanie del quotidiano, e infine, la dinamica di un'opera inesauribile nelle sue molteplici manifestazioni artistiche e nella quale convivono forme estreme, tali quei corpi di luce che svelano “il punto di saldatura tra il passato precolombiano del suo paese d'origine e il suo presente storico e artistico”.

Nei due articoli della terza parte, *Due scrittori a confronto*, sia Daniela Marcheschi che Giovanna Minardi analizzano i due autori nel trattamento dello spazio e della parola, come umanisti antropologici che scolpiscono il tempo e lo spazio nell'andare e tornare tra la parola e l'immagine, sia a partire dai riferimenti all'arte, come fa Vargas Llosa, sia a partire dalla creazione poliedrica di Eielson. E, per concludere, l'obbligato riferimento a Lima come territorio e come entità che i due autori esplorano inoltre con carattere esistenziale, proiezione dei personaggi e come essenza di ogni scrittore.

La lettura di questo libro offre a chi lo percorre una visione caleidoscopica degli universi e dei linguaggi che definiscono i due autori peruviani al di là e al di qua delle proprie frontiere.