

Reseña de *Perú frontera del mundo: Eielson y Vargas Llosa, de las raíces al compromiso cosmopolita*

Jorge Arbeleche

Academia Nacional de Letras de Uruguay (<jorgearbel@gmail.com>)

Desde antes de su existencia como “Perú”, y previa al mal llamado “descubrimiento”, ya esta zona del mundo americano era, en cierto modo, epicentro del universo conocido a través del desarrollo logrado por sus culturas existentes, como la incaica – entre otras – fundadoras de civilizaciones muy avanzadas en sus conocimientos y en algunas formas de vida y coexistencia, aun en el reconocimiento de que estas opiniones puedan ser objeto de debate. Pero no es este el espacio ni el momento para ello. Ese llamado “Perú” fue, asimismo, luego de la llegada de los españoles, un nuevo centro neurálgico del nuevo mundo colonial recién creado. Y fueron las ciudades de Lima, Buenos Aires, Bogotá y México, capitales de los virreinos del Perú, del Río de la Plata, de la Nueva Granada y de la Nueva España, poderosos núcleos culturales desde donde se irradiaban corrientes políticas y artísticas de diversa índole. Tal fue su influjo que aún hoy, en el siglo XXI, esas grandes metrópolis urbanas, las más grandes de Latinoamérica, son algunas de las que poseen mayor poder cultural.

En el caso de Lima, su irradiación se concentra principalmente en su literatura y bajo el ala superior de la poesía de César Vallejo que trasciende todos los límites y se hace universal.

Por eso es tan importante esta nueva muestra del interés demostrado por el Departamento de Lenguas, Literaturas y Estudios Interculturales de la Università degli Studi di Firenze con esta publicación, que testimonia asimismo la actividad del Centro Cultural Eielson, bajo la dirección de la infatigable y siempre brillante mirada de la Profesora Dra. Martha Canfield. Como alumna dilecta del peruanista Profesor Roberto Paoli, Canfield ha continuado su interés por la literatura de Perú, sumado a la profunda amistad que la unió al artista y escritor Jorge Eduardo Eielson.

En esta publicación bilingüe italiano-español, titulada *Perú frontera del mundo: Eielson y Vargas Llosa, de las raíces al compromiso cosmopolita*, de la que Canfield es coordinadora y ensayista, se reúnen algunos de los nombres de mayor jerarquía intelectual en el mundo académico de Italia y Perú, autores aquí de atractivos artículos con aún inexplorados ángulos de la obra de Vargas Llosa o de Eielson.

Recensione di *Perù frontiera del mondo: Eielson e Vargas Llosa,
dalle radici all'impegno cosmopolita*

Jorge Arbeleche, Accademia nazionale di Lettere, Uruguay
Traduzione di Giulia De Sarlo

Molto prima della sua esistenza come “Perù”, e anteriormente alla cosiddetta – e detta male – “scoperta”, già questa zona del mondo americano era, in un certo senso, l'epicentro dell'universo conosciuto attraverso lo sviluppo raggiunto dalle culture presenti, quali quella incaica, fondatrice di civiltà molto progredite nelle conoscenze scientifiche e in certe organizzazioni della vita sociale e della coesistenza, anche se queste opinioni possono essere ancora oggetto di dibattito. Ma non è questo il momento né lo spazio adatto. Ciò che venne chiamato “Perù” fu anche, dopo l'arrivo degli spagnoli, un nuovo centro nevralgico del Nuovo Mondo coloniale appena fondato. E furono le città di Lima, Buenos Aires, Bogotá, Messico, capitali dei vicereami del Perù, del Rio de la Plata, della Nuova Granada e della Nuova Spagna, potenti nuclei culturali da dove irradiavano correnti politiche e artistiche di diversa natura. La loro influenza è stata talmente grande che ancora oggi, nel secolo XXI, quelle grandi metropoli urbane, le più grandi dell'America latina, sono quelle che possiedono maggiore potere culturale.

Nel caso di Lima, la sua irradiazione si concentra principalmente nella sua letteratura e sotto l'ala superiore della poesia di César Vallejo che trascende tutti i limiti e diventa universale.

Ecco perché è così importante l'interesse che ha dimostrato il Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali dell'Università degli Studi di Firenze con questa pubblicazione, che testimonia inoltre l'attività del Centro Culturale Eielson, sotto la direzione dell'inflessibile e sempre brillante sguardo della Professoressa Martha Canfield. Come allieva diletta del peruvianista Professore Roberto Paoli, la Canfield ha continuato il suo interesse per la letteratura del Perù, che venne a sommarsi alla profonda amicizia che la legò all'artista e scrittore Jorge Eduardo Eielson.

In questa pubblicazione bilingue italiano-spagnolo, intitolata *Perù frontiera del mondo: Eielson e Vargas Llosa, dalle radici all'impegno cosmopolita*, di cui la Canfield è curatrice, ricercatrice e saggista, riunisce alcuni dei nomi di maggiore gerarchia intellettuale nel mondo accademico italiano e peruviano, autori qui di saggi che svelano aspetti molto affascinanti e angoli ancora inesplorati delle opere di Vargas Llosa e di Eielson.

El volumen recoge el trabajo de trece críticos, artistas e investigadores de muy distintas vocaciones: todos juntos, a lo largo de las tres partes y los catorce ensayos que conforman la obra, dibujan un fresco fascinante y multiforme de la trayectoria de los dos escritores, analizando sus respectivos *corpora* y poniendo en paralelo su legado y su proyección hacia el futuro.

La primera parte, “Teatro, narrativa y modelos clásicos en la obra de Mario Vargas Llosa”, ofrece un análisis redondo de la obra del escritor de Arequipa. Abre la sección un diálogo entre el autor y su crítico más cercano y célebre, José Miguel Oviedo: de su mano, recorreremos los momentos más significativos de la trayectoria del autor. Sigue el ensayo de Domenico Antonio Cusato, “*La Chunga* de Mario Vargas Llosa: tiempos y perspectivas de la memoria”, que nos propone una mirada original sobre la escritura teatral de Vargas Llosa, usual (e injustamente) dejada al margen de los estudios críticos sobre el autor. En “Mitos universales y memoria peruana en la narrativa de Vargas Llosa: *Lituma en los Andes*”, Alessandro Rocco retoma una temática profundamente trabajada tanto por Vargas Llosa como por Eielson, y pone en relación una de las más controvertidas novelas del Premio Nobel con el sustrato mítico de la conciencia ya no occidental, sino humana en el más amplio de los sentidos. Canfield, con su estudio “Los ensayos de Vargas Llosa”, se encarga de alargar la mirada del lector hacia otro ámbito poco estudiado, y muy polémico, de la obra del escritor peruano: con ella descubrimos, y redescubrimos, cómo el análisis muy lúcido de la realidad ha acompañado desde siempre el quehacer narrativo de este autor. Giulia De Sarlo investiga el papel de la femineidad en la narrativa del escritor arequipeño, y en “Lo femenino en Vargas Llosa: la narrativa reciente” evidencia su desarrollo en algunas de sus últimas obras. Cierra la sección Hector Febles, con “Mario Vargas Llosa: novela y testimonio político”, en el que el lazo entre vida y ficción, entre empeño y narrativa, queda definitivamente establecido en la obra del autor.

La segunda parte del volumen, que también recoge seis ensayos, está dedicada a la obra plástica y literaria de Jorge Eduardo Eielson. Y esta poliedricidad, tan típica del artista al que nos referimos, se refleja en los estudios que la componen. Con “Estrellas como nudos / Palabras como estrellas”, Antonella Ciabatti propone una suerte de video-instalación en homenaje al artista, recogida en el cd anexo al volumen, que unifica su poesía y su obra artística en un *unicum* de animación y música. Es a la poesía más específicamente que se dedica Antonio Melis, en “Ser y tener en los últimos poemas de Eielson”: en su ensayo, el crítico traza una conexión sumamente interesante entre los últimos poemarios del artista y la obra de otro inmenso poeta peruano, César Vallejo. Por su parte, Luciano Boi cambia completamente de perspectiva, proponiendo en “El fenómeno de la creación en el arte y el lenguaje matemático de los nudos” una visión científica de la obra plástica de Eielson. No se trata en ningún caso de un exceso, ya que el interés del artista peruano por las ciencias, puras y aplicadas, fue una constante de su

Il volume raccoglie il lavoro di tredici esperti, artisti e critici di vocazioni affatto diverse: nelle tre parti e nei quattordici saggi che strutturano l'opera, si va dipingendo un affresco affascinante e multiforme della traiettoria dei due scrittori, attraverso l'analisi dei rispettivi corpora e il parallelismo tra il loro lascito e la loro proiezione nel futuro.

La prima parte del volume, "Teatro, narrativa e modelli classici nell'opera di Mario Vargas Llosa", propone un'analisi esaustiva dell'opera dello scrittore di Arequipa. Inaugura la sezione un dialogo tra l'autore e il suo critico più vicino e celebre, José Miguel Oviedo: dalla sua mano ripercorriamo i momenti più significativi della traiettoria dell'autore. Segue il saggio di Domenico Antonio Cusato, "La Chunga di Mario Vargas Llosa: tempi e prospettive della memoria", che propone una visione originale della scrittura teatrale di Vargas Llosa, di solito ingiustamente tralasciata dalla critica. In "Miti universali e memoria peruviana nella narrativa di Vargas Llosa: *Lituma en los Andes*", Alessandro Rocco riprende una tematica meditata profondamente sia da Vargas Llosa che da Eielson, e mette in relazione uno dei romanzi più controversi del Premio Nobel con il sostrato mitico della coscienza non solo occidentale, ma umana in senso lato. Canfield, con il suo lavoro "La saggistica di Vargas Llosa", si occupa di ampliare lo sguardo fino ad includere un altro ambito poco studiato, e molto polemico, dell'opera dello scrittore peruviano: scopriamo, e riscopriamo, l'analisi lucida della realtà che ha accompagnato da sempre la narrativa di questo autore. Giulia De Sarlo analizza il ruolo della femminilità nella narrativa del nostro, e ne "Il femminile in Vargas Llosa: la narrativa recente", mette in evidenza lo sviluppo di questa tematica in alcune delle sue opere più recenti. Chiude questa prima parte Hector Febles, con "Mario Vargas Llosa: romanzo e testimonianza politica", in cui il *trait d'union* tra vita e finzione, tra impegno e narrativa, nell'opera dell'autore viene sancito definitivamente.

La seconda parte del volume, che a sua volta riunisce sei saggi, è dedicata all'opera plastica e letteraria di Jorge Eduardo Eielson. E questa poliedricità, così tipica dell'artista a cui ci riferiamo, si riflette negli studi critici che la compongono. Con "Stelle come nodi / Parole come stelle", Antonella Ciabatti propone una sorta di video-installazione in omaggio all'artista, visibile nel cd annesso al volume, che riunisce la sua poesia e la sua opera artistica in un *unicum* di animazione e musica. E proprio della poesia, più nello specifico, si occupa Antonio Melis in "Essere e avere nelle ultime poesie di Eielson": nel suo saggio, il critico traccia una connessione davvero interessante tra le ultime raccolte poetiche dell'artista e l'opera di un altro immenso poeta peruviano, César Vallejo. Da parte sua, Luciano Boi cambia completamente prospettiva e propone ne "Il fenomeno della creazione nell'arte e il linguaggio matematico dei nodi" una visione scientifica dell'opera plastica di Eielson. Non si tratta assolutamente di una forzatura, giacché l'interesse dell'artista per la scienza, pura ed applicata, è stata una costante della sua produzione, non solo grafica. Aldo Tagliaferri ci regala un ricordo personale di Eielson nelle vibranti pagine

labor no solamente gráfica. Aldo Tagliaferri nos brinda un recuerdo personal de Eielson en las vibrantes páginas de “Huellas de Jorge”, mientras Gaetano Chiappini, en “El ‘polvo enamorado’ en J.E. Eielson (en *Primera Muerte de María*)”, propone otra faceta del artista, la de novelista, vinculándola con la simbología profundamente peruana del quipu y de la arena, tan trabajada por él también desde el punto de vista plástico. Cierra esta segunda parte Martha Canfield, con “Nudos y laberintos en la obra visual y poética de J.E. Eielson”, una suerte de epítome de la complejidad y la magnificencia de este artista.

Llegamos así a la última sección del volumen: en ella, dos ensayos ponen frente a frente a los dos escritores, tejiendo lazos que el propio lector ha vislumbrado a lo largo del análisis de los textos. Daniela Marcheschi, con “Trabajar la palabra, trabajar el espacio: notas sobre J.E. Eielson y Mario Vargas Llosa”, evidencia no sólo el deseo, sino la necesidad de ambos artistas para poner en relación el arte y la palabra. Giovanna Minardi, en “La Lima literaria de Jorge Eduardo Eielson y Mario Vargas Llosa”, se concentra en el análisis del espacio urbano que los dos artistas llevan a cabo: un espacio, el limeño, cargado para ambos de sugerencias, recuerdos, pasiones y a un tiempo amor y odio.

La mayor originalidad de este libro es sin duda la disposición y la voluntad de unir en un solo volumen dos figuras señeras de la cultura peruana que han trascendido todo límite geográfico, histórico o nacionalista para convertirse en ciudadanos y creadores de la cultura universal: por un lado a Mario Vargas Llosa, cuya estruendosa fama como narrador ha dejado de lado, inmerecidamente, otras muestras de sus múltiples talentos desarrollados en escritos de otros géneros que aquí son rescatadas, como el teatro, la crónica, el periodismo o el ensayo. Por el otro, redescubrimos a Jorge Eduardo Eielson quien, con sus esculturas en tela, o con sus nudos transformados en pinturas, atraviesa la historia para recoger la tradición de los “Quipus” incas y los trae a nuestra actualidad, renovándolos en su esencia y recreándolos. Por eso este artista que se expresa a la vez en el papel y con la tinta para grabar su poética, también se apodera del espacio para moldear sus telas y con ellas organizar un nuevo universo tanto plástico como semántico, ya que no es fácil establecer la frontera entre las dos manifestaciones del arte de Eielson: el espacio es el papel tanto como el papel es el espacio.

Porque es la pasión por el arte – en todos los géneros y manifestaciones–, ejemplarizada en estos dos peruanos de primera línea, la que vertebra esta publicación de enorme atractivo intelectual al que se le suma una rica galería fotográfica que nos muestra el devenir de la naturaleza humana en los rostros y figuras de sus creadores, al lado de la permanencia inmutable de sus creaciones que ya integran el océano de la inmortalidad del arte.

di “Tracce di Jorge”, mentre Gaetano Chiappini, ne “Il ‘polvo enamorado’ in J.E. Eielson (in *Primera muerte de María*)”, propone un altro volto dell’artista, quello del romanziere, e stabilisce un vincolo con la simbologia profondamente peruviana del quipu e della sabbia, da lui molto studiate già dal punto di vista plastico. Martha Canfield conclude questa seconda parte con “Nodi e labirinti nell’opera visiva e poetica di J.E. Eielson”, quasi un’epitome della complessità e della magnificenza di questo artista.

Giungiamo così all’ultima parte del volume: in essa due saggi mettono faccia a faccia i due scrittori, tessendo legami che il lettore stesso ha intravisto durante la lettura dei testi. Daniela Marcheschi, con “Lavorare la parola, lavorare lo spazio: note su J.E. Eielson e Mario Vargas Llosa”, mette in evidenza non solo il desiderio, ma addirittura la necessità di entrambi gli artisti di vincolare l’arte con la parola. Giovanna Minardi, ne “La Lima letteraria di Jorge Eduardo Eielson e Mario Vargas Llosa”, si concentra nell’analisi dello spazio urbano che i due artisti formulano nella loro opera: uno spazio, quello limegno, carico per entrambi di suggestioni, ricordi, passioni, ed odio e amore allo stesso tempo.

L’aspetto più originale di questo libro è l’organizzazione del materiale e la volontà di riunire in un solo volume due grandi personalità della cultura peruviana, che hanno oltrepassato ogni limite geografico, storico o nazionalista per diventare cittadini del mondo e creatori di cultura universale: da una parte Mario Vargas Llosa, la cui grande fama come narratore ha fatto sì che venissero ingiustamente trascurate altre manifestazioni delle sue molteplici doti sviluppate in scritti di altri generi che qui sono invece recuperate, come il teatro, la cronaca, il giornalismo o la saggistica. Dall’altra parte, riscopriamo Jorge Eduardo Eielson, il quale, con le sue sculture in stoffa, o con i suoi nodi diventati pitture, attraversa la storia per raccogliere la tradizione dei “Quipus” degli inca e li porta nel nostro presente, rinnovandoli nella loro essenza e ricreandoli. Ecco perché questo artista che si esprime inoltre con la carta e l’inchiostro per incidere la sua poetica, si impadronisce dello spazio per modellare le sue tele e con esse organizzare un nuovo universo tanto plastico quanto semantico, dato che non è facile stabilire la frontiera tra le due manifestazioni dell’arte di Eielson: lo spazio è la carta tanto quanto la carta è lo spazio.

Ecco perché la passione per l’arte – in tutti i generi e manifestazioni –, illustrata da questi due peruviani di prima linea, sostiene questa pubblicazione di grande interesse intellettuale. A questo si somma una ricca galleria fotografica che ci insegna il divenire della natura umana sui volti e le figure dei suoi creatori, accanto alla permanenza immutabile delle loro creazioni, ormai facenti parte di quell’oceano che definiamo come l’immortalità dell’arte.