

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

Experiencias de la vanguardia argentina de los años veinte y treinta, entorno a la palabra y la imagen

Silvia Fernández Ferreira¹
Universidad Nacional de Tres de Febrero
silfernandezf@gmail.com

Resumen: A través del estudio de las exposiciones *Salón de Escritores* (1926), *El Violín de Ingrés* (1933), y las actuaciones de Oliverio Gironde y Xul Solar en el ámbito cultural de la época, se intentará establecer líneas de estudio que puedan vincular dichas prácticas con el posterior desarrollo de la poesía visual en Argentina, que se vio continuada y perpetuada a través de la obra de Edgardo A. Vigo.

Palabras clave: Poesía visual – Oliverio Gironde – Xul Solar – Salón de Escritores – Violín de Ingrés

Abstract: Through the study of the exhibitions *Salon de Escritores* (1926) *El Violin de Ingres* (1933), and the work of both Oliverio Gironde and Xul Solar in the cultural scene of those years, we will demonstrate the innovative aspect of those experiences and their continuity in posterior practices, setting study lines that could link those experimental practices with a posterior development of visual poetry in Argentina, that would bind to the work of visual poet Edgardo A. Vigo.

Keywords: Visual poetry – Oliverio Gironde – Xul Solar – Salón de Escritores – Violin the Ingres

La ruptura con la tradición y la búsqueda de un lenguaje propio

En 2006 Juan Carlos Romero y Fernando García Delgado ponen en relieve la figura ampliamente estudiada pero pocas veces unida a la Poesía Visual de Oliverio Gironde. En la introducción de su libro *La Poesía Visual Argentina*, editada desde Vórtice (la marca editora de la Barraca Vorticista, que desde 1996 nuclea la mayor parte de la producción de poesía visual en nuestro

¹ **Silvia Fernández Ferreira** es Profesora Nacional de Pintura, y magister de la Maestría en Curaduría en Artes Visuales de UNTREF, pertenece al grupo de investigación *Las prácticas editoriales en el arte* para dicha universidad. Su línea de trabajo se enfoca en la interdisciplinariedad enmarcada en la experimentación en los campos de la literatura y el arte (poesía visual, libro de artista, etc).

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

país) los compiladores remontan los orígenes de la práctica con la poesía del escritor titulada *Cantar de las Ranas* que fuera publicado en 1932 en el libro *Espantapájaros*. Pero ¿es esta experiencia la única que podría emparentar al escritor con la poesía visual, fue él el único de su generación con estas inquietudes? ¿Podríamos trazar una red que conecte a la vanguardia literaria de la década del veinte con la posterior carrera de Edgardo Antonio Vigo, principal exponente de la poesía visual en nuestro país? Formular una definición de la poesía visual no resulta nada sencillo. Pero tal vez la reflexión de Belén Gache nos permita acercarnos. Dice la autora:

La poesía visual comprende a la palabra, no como un signo que refiere a algún objeto particular en el mundo, sino como un objeto en sí misma, autorreferente y autosuficiente (...) El poeta visual rompe la convención de palabras y letras y les confiere sentidos nuevos y únicos (...) Si escribimos diferente, leeremos diferente, y pronto entenderemos al mundo de diferente manera. La Poesía Visual se ve así convertida, en una suerte de máquina de guerra del lenguaje (“La poesía visual...” 12).

Sin lugar a dudas los cambios que se suceden desde la década del veinte resultan clave para entender los desarrollos culturales y sociales que se produjeron después. Una enorme red intelectual se tejía gracias a ciertos personajes clave entre los que se encontraba Oliverio Girondo, Xul Solar, Emilio Pettoruti, Jorge Luis Borges, entre muchos otros. El pronto acercamiento y de primera mano, de muchos jóvenes intelectuales a los primeros movimientos de vanguardia, y los vínculos que se generaron desde ambos lados del Atlántico, permitieron ese prolífero desarrollo en aquellos años.

Beatriz Sarlo menciona la aparición de las revistas literarias del veinte como un momento de inflexión en la historia cultural de nuestro país. Los logros iniciados por las revistas *Martín Fierro* o *Proa* se manifiestan en la bulliciosa actividad literaria, periodística e incluso del ocio. Ellas devienen eco y testimonio de la voluntad de cambio de la generación que se gesta. Las exposiciones por fuera del circuito oficial y las peñas fueron instancias cruciales de introducción de la nueva sensibilidad. A tal efecto el rol iniciado por Oliverio

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

Girondo desde *Martín Fierro* fue clave para desarrollar ese aparato institucional que resultó ser la revista.

La obra de Oliverio Girondo y Xul Solar

La figura de Girondo se cuela prácticamente en todos los ámbitos relacionados con la actividad intelectual de aquellos años. Así lo define Beatriz de Nóbile en su ensayo sobre el escritor:

Oliverio Girondo- con mayor intensidad que ningún otro poeta argentino de su época- respiró la crisis experimental, y tanto se encarnó en él, que su obra trasunta en cada una de sus etapas esa obsesión. Es un poeta tenso de experimento (12).

El papel primordial que desempeñan los viajes y las relaciones que genera el escritor en el transcurso de los mismos, antes y durante la existencia de la revista *Martín Fierro*, le confieren un rol privilegiado en el desarrollo de las redes intelectuales en las que se va involucrando.

Dichos viajes también serán el testimonio y el motor de su producción literaria. Es a través de sus amistades con Jules Superville y Ramón de la Serna, que toma contacto con Marinetti, Apollinaire y Mallarmé ingresando así en el territorio de la experimentación, la poesía cubista, surrealista y futurista. Los aspectos formales de cada una de las corrientes son elementos que atraen a Girondo pero no lo encasillan. Sirven a su deseo de expansión y experimentación pero el poeta se encargará de desarrollar un estilo personal difícil de clasificar.

Resulta necesario recalcar que su no adscripción a ninguna de las tendencias que presencia, no limitan su producción sino que simplemente lo diferencian. Girondo va buscando y afianzando un estilo que le es propio. Lo plástico es una continuación de las impresiones que percibe y que es capaz de plasmar en ambos lenguajes. En sus anotaciones Girondo hace dibujos, bosquejos, caricaturas. Se aprecia así también una inclusión de lenguajes que exceden el mero uso de lo lingüístico.

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

Dentro de su producción, muchos críticos coinciden en que el más fecundo y logrado de sus trabajos, de acuerdo a su inventiva y estilo de escritura, lo constituye su obra *En la masmédula*. Allí el poeta consigue un poder de síntesis, de desenfado, y ocurrencia en la desestructuralización que posibilitan el juego con el lenguaje, convirtiéndola en su obra culmine.

En el ámbito de la vanguardia argentina, Oliverio Gironde no es el único con este tipo de preocupaciones, una de las personalidades más ocurrentes y multifacéticas de este período lo constituye Xul Solar. Detengámonos en una observación hecha por Patricia Artundo sobre el artista:

La obra de Xul entendida como unidad – es decir, considerando además de sus pinturas, sus otras creaciones (...) – exige también un abordaje no tradicional. Y en este punto resulta imprescindible comenzar por definir a Xul Solar como esotérico y ocultista (21).

Tanto en Xul como en Gironde asistimos a una unificación de vida y obra, o mejor dicho, una continuidad de ambas.

En la primera etapa de su vida, Xul Solar pasará doce años en diferentes países de Europa. Este período coincidirá con una búsqueda en su vida que lo acercará a la exploración y la experimentación. La diversidad de intereses y su habilidad nata para ejecutar cada una de ellos excelentemente, le permite transitar sin dificultad entre diferentes lenguajes (música, pintura, escritura, etc)

De 1918 y 1919 datan las primeras *grafías* que plasman imágenes y palabras, Ellas se vinculan con las primeras formulaciones del lenguaje que ha estado desarrollando desde 1917 y que posteriormente darán origen a su creación del *neocriollo*. Este tipo de representación será luego retomado y perfeccionado a finales de la década del cincuenta y principios de los sesenta en la confección de *retratos grafías* y *grafías plastiútiles*. Si tenemos en cuenta lo que dice Jorge Schwartz : “El proyecto de escritura en Xul no puede ser visto separadamente de casi ninguna de sus obras iniciativas (...) Xul busca abastecer vasos comunicantes, dándole un sentido de unidad a sus invenciones” (41).

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

Su afán de renovación del lenguaje lo lleva a crear en la década del cuarenta el Panajedrez y su interpretación de un piano. Sus versiones enfatizan la habilidad combinatoria, independiente del azar, y que permite enlazar la panlengua con una raíz numérica y astrológica, o la sensibilidad cromática para formar sonidos, palabras o imágenes simbólicas.

La experimentación y la ruptura como vehículo de la vanguardia

En el marco de los nuevos paradigmas que irrumpieron en nuestro país entre finales de la década del veinte y principios del treinta, hubo dos experiencias que jugaron con las fronteras entre arte y literatura, incentivaron la experimentación y la disolución de límites entre disciplinas, y que tuvieron a Oliverio Girondo y Xul Solar entre sus protagonistas. Este panorama lo constituyeron el *Salón de Escritores* celebrado en la ciudad de La Plata en 1926 y la muestra *El violín de Ingres* llevado a cabo por la agrupación de artistas Signo en 1933.

No es nuestra intención marcar un paralelismo entre dichas exposiciones y la actual poesía visual por el mero hecho de invertir roles en la actividad de los participantes, pero sin duda resulta sumamente interesante analizarlas en su contexto, pensando en los mencionados desarrollos posteriores.

El Salón de Escritores (1926)

Desde 1923 y hasta 1928 funciona en La Plata la revista *Valoraciones* editada por el grupo de estudiantes Renovación relacionado con la Reforma Universitaria. La publicación estuvo a cargo de Carlos Américo Amaya y Alejandro Korn.

En 1926 por iniciativa de Guillermo Korn (pintor y hermano del anterior) se lleva a cabo el *Salón de Escritores*. Una inusual propuesta que invita a escritores a participar de una novedosa muestra exponiendo obras pictóricas. En el prólogo del catálogo se lee:

Cada oficio, cada arte, reconoce tradiciones y padece recetas. Superar las unas y romper las otras es actitud que requiere una

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

fuerte dosis de coraje (...) Desconocedores de los trucos y las maneras, no atados al oficio- ni tampoco por él redimidos- los escritores tienen que darnos una pintura simple, vale decir pura (¿cavernaria?) lindante con la esquematización geométrica. Libre de compromisos, el escritor puede indicar soluciones y puntos de vista completamente originales. (*Valoraciones*, s/n)

Los escritores que participan de la muestra son Gironde, Marechal, Eduardo Mallea, Adelina del Carril, Cayetano Córdova Iturburu, Filippo Marinetti, Jorge Luis Borges, Ricardo Güiraldes, entre muchos otros. Es notoria la participación de Gironde con seis trabajos. Todos ellos hechos en acuarela, de carácter figurativo y caricaturesco. Como mencionáramos anteriormente, es un estilo que atraviesa toda su obra y que se observa conjuntamente en su escritura.

La mayoría de las participaciones pertenecen a este mismo estilo, salvo algunos más osados que se atreven a hacer una experimentación propia y que conjugan palabra e imagen. Tal es el caso de Marinetti (de visita por Buenos Aires por esa época) y la interesante visión de Güiraldes que decide representar su conferencia llevada a cabo poco antes ese mismo año en La Plata. El escritor presenta un bosquejo a modo de croquis, testimonio de lo acontecido ese día, con algunas de las ideas impartidas por el artista.

El violín de Ingres (1933)

En 1932, Emilio Pettoruti y Oliverio Gironde crean la Asociación de Artistas Signo, que dió lugar a la peña del mismo nombre y que funcionaría por solamente dos años en el sótano del Hotel Castelar en la ciudad de Bs As.

En abril de 1933 bajo la nueva dirección de Leonardo Estarico, la agrupación llevaba a cabo la muestra *El Violín de Ingres*, que convocó a artistas y escritores a una peculiar exposición. La propuesta consistió en que los pintores participaran con un poema o escrito, mientras los escritores, fueron invitados a exponer una obra pictórica. Con un total de 55 obras, Leonidas Barletta, Emilia Bertolé, Raúl González Tuñón, Jorge Luis Borges, Oliverio Gironde y Norah Lange, Conrado Nalé Roxlo, Ulises Petit de Mourat, Alfonsina Storni, entre

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

otros, gustosamente aceptaron la proposición. También se decidió que el jurado a cargo de determinar sobre el valor de cada muestra esté integrado únicamente por músicos, la persona encargada de dicha comisión la encabezó el reconocido pianista Ruiz Díaz.

Las obras se encontraban expuestas en el hall de entrada del hotel Castelar, donde tenía su sede la agrupación de artistas. Asimismo, en el subsuelo se podía acceder a los poemas y críticas hechas por los pintores convocados, esos mismos escritos habían sido reunidos en un folleto que también funcionaba como catálogo de la muestra.

Si bien no contamos con reproducciones de las obras, sí haremos mención de que en general se trató, de obras figurativas y de tipo caricaturesco, cargadas de comicidad o de lirismo, y que de acuerdo a lo señalado por algunos diarios de la época: “la personalidad del poeta o del dramaturgo se manifiesta, tal como en sus versos y piezas teatrales, pero con sus rasgos característicos deformados y ampliados” (Diario crítica). No se trató de burlarse de un lenguaje (el pictórico por ejemplo) sino de desacralizarlo, de posibilitar un pensamiento crítico multifacético e interdisciplinario.

Los trabajos expuestos por Gironde y Xul resultan muy interesantes desde su concepto y originalidad y son fiel ejemplo de lo expuesto anteriormente.

En el caso de Gironde, decide presentar su *Mujer Etérea* “dentro de una caja, para que no se vaporice”, la cual bajo estricta prohibición del escritor, y a pesar de la insistencia de los concurrentes no fue nunca abierta.

Por otro lado Xul presentó su *Poema*, escrito exclusivamente en neocriollo.

Respecto de la poesía visual. La experimentación con la palabra y la imagen

A la luz de los ejemplos elegidos resulta evidente que hallaremos muchas más características en la vida y obra de estos artistas que los emparentan con el camino trazado por la poesía visual, más allá de un

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

caligrama.

La insistencia de cada uno de ellos en encontrar nuevas formas de comunicación a través de la reformulación del lenguaje, la experimentación y sobre todo lo lúdico es lo que los incluye en el mundo de la poesía visual.

Los caminos de la poesía visual sugieren y exigen, como insinuara Belén Gache, nuevas lecturas, nuevas formas de percepción.

La vasta producción de Oliverio Gironde y Xul Solar estudiados en profundidad, la forma en que sus vidas se entrelazan con su trabajo y sus proyectos, nos permite señalarlos como importantes precursores de una forma de expresión que será luego retomada y ampliada con nuevos aportes por algunos artistas de la década del sesenta en el despliegue de la poesía visual tal cual la conocemos hoy en día. Su estudio resulta clave para entender un proceso que se irá desarrollando desde entonces y hasta nuestros días y que tendrá su apogeo en la obra de Edgardo Antonio Vigo y en la agrupación Diagonal Cero.

Bibliografía

Artundo, Patricia. "Papeles de trabajo" en catálogo de la muestra *Xul Solar. Visiones y revelaciones*, Buenos Aires: MALBA, 2005

De Nóbile, Beatriz. *El acto experimental. Oliverio Gironde y las tensiones del lenguaje*, Buenos Aires: Editorial Losada, 1972

Diario Crítica *Pintan cuadros los literatos; componen sonetos los pintores*, 25/4/1933, .

García Delgado Fernando y Juan Carlos Romero (comp). *Poesía Visual Argentina*, Buenos Aires: Ediciones Vórtice, 2006

Gache, Belén. "La poesía visual como máquina de guerra del lenguaje" en *Poesía Visual Argentina*, Buenos Aires: Ediciones Vórtice, 2006

Revista *Valoraciones*, Nro. 10, agosto de 1926.

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

Sarlo, Beatriz. *Una Modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930*, Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1999.

Schwartz, Jorge. "Silabas las estrellas compongan: Xul y el neocriollo en catálogo de la muestra *Xul Solar. Visiones y revelaciones*, Buenos Aires: MALBA