

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Filosofía y Letras Posgrado en Estudios Latinoamericanos

SURREALISMO EN HAITÍ: LA INSURRECCIÓN DE 1946.

Tesis que para obtener el titulo de MAESTRO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

PRESENTA SERGIO ABRAHAM MÉNDEZ MOISSEN

ASESOR: DRA: JOHANNA VON GRAFENSTEIN Diciembre 2011.

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

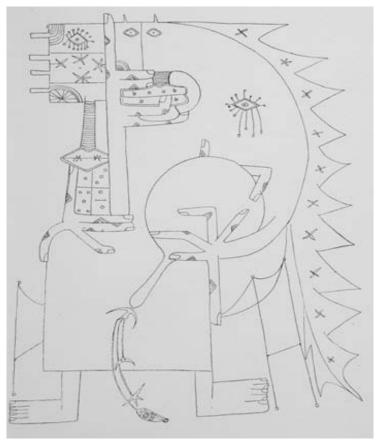

Ilustración 1: En 1940 André Breton escribió un texto titulado Fata Morgana. La princesa Morgana es una ilusión pasajera, seductora, que hace que la realidad adquiera otras dimensiones, aunque esté "llena de murciélagos blancos". Wifredo Lam mientras escapaba de la Guerra ilustró el texto de Breton a bordo del Paul Lamerle de donde surgió este dibujo. Una interpretación podría advertir que el personaje sostiene un espejo en donde él mira a sus espaldas. Con una mano se tapa la boca, se le ve sorprendido, nos está mirando, quiere explicar lo que ve detrás de si en el reflejo del espejo, pero le es imposible hablar... tal vez, en lo primordial, se trate de un pasado en ruinas. Las ruinas de la Segunda Guerra Mundial por lo menos, aunque la obra de Wifredo Lam mire más allá del Siglo XX. Ilustración tomada de Breton, André, Fata Morgana, Bibliothèque des Introuvables, Paris.

INDICE:

Introducción y agradecimientos ---- 3

Capítulo 1: Haití y la Segunda Guerra Mundial. Del gobierno de Elie Lescot a la resistencia cultural e ideológica
Capítulo II: El surrealismo como romanticismo anti-capitalista. André Breton, Pierre Mabille y Wifredo Lam 38
Capítulo III: Carga explosiva, <i>La Ruche</i> y el surrealismo 68
Reflexiones al cierre 96
Bibliografía 99

Introducción y agradecimientos: el "partido del sueño" en la isla de Dessalines

Nosotros consideramos el mensaje del arte ante todo como una prefiguración profética, una marcha a lo desconocido.

Nosotros no podemos disociar el poeta del profeta.

Pierre Mabille, Les merveilleux¹

En la edición cubana de Casa de las Américas al *Compère Général Soleil (El compadre general sol* en español) del escritor haitiano Jacques Stéphen Alexis leí, en el año 2007, un bello prólogo del también novelista y poeta haitiano René Depestre en donde se rememoraba un hecho que me pareció a todas luces insólito. Previo a la tragedia de Hilarius Hilarion, asesinado por su autor "casi hallado en los confines mismos de la locura"², René Depestre rememora el furor que causó la visita del surrealista francés André Breton a Puerto Príncipe en las postrimerías del año 1945. René Despestre, tras la victoria de la revolución cubana en 1959, radicó en La Habana colaborando en distintas publicaciones de la isla, haciendo traducciones de literatura del Caribe francófono y participando de la vida cultural de la joven revolución. En ese prólogo, Depestre cuenta el sentir de una joven generación de estudiantes, pintores y poetas ante la llegada de André Breton en el ambiente caótico de la Segunda Guerra Mundial:

Se sabía que este movimiento de espíritu, en la etapa heroica de su historia, había ido contra los mitos burgueses, había vuelto a emprender, por su cuenta, la lucha de la razón humana contra lo sagrado, y había denunciado, con un fuego sin precedentes, las hipocresías, las mistificaciones, las irrisiones, los tabúes, los relativismos morales, los estupros y las alienaciones seniles de la sociedad que había echado a la juventud europea en las carnicerías de la Primera Guerra Mundial.³

Recuerdo el asombro que me causó el acontecimiento ahí descrito. Mi interés por la poética surrealista se remontaba a mi juventud preparatoriana. No recuerdo bien el año, pero fue aproximadamente a mis 15, cuando dí con *Nadja* de Breton y cambió radicalmente mi vida. De ahí en adelante devoré todo lo que estaba a mi alcance del conjunto del corpus intelectual y literario del movimiento surrealista. Mi entusiasmo fue aún mayor cuando descubrí el maravilloso *Manifiesto por un arte revolucionario independiente* firmado por el marxista ruso León Trotsky y André Breton en el año 1938, en donde ambos se pronunciaban por la "máxima libertad del arte para la revolución, la revolución para la máxima libertad del arte". Para ese momento comenzaba mi interés por el

¹ Mabille, Pierre, *Les merveilleux*, México, Ediciones Quetzal, 1944, p, 43. Traducción propia. Todas las traducciones de textos en francés son propias salvo que se indique lo contrario.

² Stéphen Alexis, Jacques, *El compadre general sol* [1955], trad. Rene Depestre, La Habana, Casa de las Américas, 1974, p. 440.

³ Depestre, René, *Prólogo*, en Stéphen Alexis, Jacques, op. cit., p. XXII.

⁴ Trotsky, León y Breton, André, "Manifiesto por un arte revolucionario independiente", [1938]en Trotsky, León,

marxismo, buscaba un corpus teórico que ayudara a la liberación del género humano (hay un deseo romántico, lo sé) y comencé a militar en las filas de una organización estudiantil que reivindicaba el legado de León Trotsky. Recuerdo haber participado en asambleas estudiantiles y en círculos de discusión política con libros de Louis Aragon bajo el brazo y Alfred Jarry en la mochila.

Ilustración 2: André Breton en Port-au-Prince. 1946. Recorte de Prensa. Tomada de Atelier Breton. Biblioteca Literaria Jacques Duchet

Literatura y revolución, Juan Pablos Editor, México, 1973, p, 115.

Eran los inicios del año 2000, ya había pasado tiempo de la impresionante huelga universitaria de 1999 y las organizaciones estudiantiles estaban en una compleja crisis política. A contracorriente de una generación conformista, el descubrimiento de la literatura surrealista fue para mí un verdadero soplo de aire fresco, su llamado a luchar contra todo conformismo no dejó de cimbrar mis intereses intelectuales y mis aspiraciones de conspirador revolucionario. No cabía duda que el llamado del surrealismo a cambiar la vida y el mundo al mismo tiempo, con Marx y con Rimbaud de la mano, me pareció un verdadero grito de Guerra contra toda adaptación a la maquinaria capitalista, su llamado a reivindicar el sueño, la poesía, la vida misma me inspiraban.

Jacques Vaché, parte del panteón del surrealismo, angustiaba. Lautréamont infundía terror. Benjamin Péret me daba una risa insomne. No había conocido irreverencia de tales magnitudes.

En ese momento encontré una afinidad electiva entre el surrealismo y la revolución, también entre la revolución y la poesía. Dí con el "mito" en donde el dirigente del partido bolchevique y de la primera revolución proletaria de la historia (Vladimir Iilich Lenin) en el exilio en Zurich jugaba al ajedrez con Tristan Tzara junto con Nicolas Bujarin participando de la bohemia fundadora de la vanguardia del siglo XX: en el cabaret Voltaire, donde surge el dadaísmo, Lenin balbuceaba dadá (si-si en ruso) participando de las jornadas de irreverencia caótica. Otra cosa fue la imagen de Lenin en el marxismo estalinista del cual siempre fui crítico por sus acciones contra el proletariado en nombre de la emancipación.

Mi interés por Haití comenzó luego de la lectura de *Los jacobinos negros* del militante trotskista CRL James. El Partido Socialista de los Trabajadores (SWP por sus siglas en inglés) fue la más importante organización del movimiento trotskista en la época de Trotsky (1940). Este partido había participado de forma dirigente en la impresionante huelga de Mineapolis y había construído una organización de más de un millar (increíble para la época y para las posibilidades de los trotskistas en esos años). James fue el encargado de organizar el trabajo dentro del proletariado de origen africano en Estados Unidos para SWP con importantes resultados. James escribió *Los jacobinos negros* bajo la influencia de la teoría de Trotsky (la teoría de la revolución permanente) y contaba la historia de la indómita revolución de los esclavos negros dirigidos por Toussaint Louverture y Jean Jacques Dessalines. James había escrito un clásico de la historiografía de Haití.

Pasaron años y luchas (entré a las filas de la agrupación estudiantil ContraCorriente, luego vino la lucha del IMSS contra la reforma a las jubilaciones y pensiones, la lucha del SME, antes y después

⁵ Para analizar este "mito" consúltese, Noguez, Dominique, *Lenin dadá*, [1999], trad. Esther Benitez, Barcelona, Peninsula, 2009.

del decreto de extinción, y pasaron mil y un cosas, plantones, asambleas, guardias de instalaciones eléctricas, tomas de instalaciones estudiantiles, etc) cuando comencé a estudiar seriamente la influencia del surrealismo en Haití. Encontré en esta historia un lugar en donde podía investigar dos grandes pasiones en mi vida: la revolución y la poesía surrealista. El primer resultado de mi interés por el acontecimiento revolucionario haitiano fue el texto *Haití: marxismo y surrealismo en las jornadas revolucionarias de 1946* que publiqué con el irrisorio seudónimo de Sergio Moissens en el año 2008 en la revista *Contra la corriente,* órgano teórico de la organización de la que formo parte. Desafortunadamente la recepción no fue la que esperaba, ni entre el ambiente del activismo universitario, ni entre los intelectuales con los que he tenido relación. En ese texto sugería que la influencia del surrealismo había sido determinante para la caída del presidente Elie Lescot. Luego de ese trabajo me concentré en la publicación de *México en llamas: interpretaciones marxistas de la revolución mexicana* junto con mis compañeros Pablo Langer y Jimena Vergara. Este libro sí contó con una mejor recepción en el ámbito de la extrema izquierda radical mexicana e incluso de la prensa nacional. En ese libro estudié la historia del movimiento magonista en México. Adolfo Gilly y Massimo Modonesi dieron un visto bueno a la publicación.

Pasó un año entero cuando por sorpresa dí con el libro de Michael Löwy y Gérald Bloncourt *Messagers de la tempête* (publicado en 2007) en donde se habla con detalle del surrealismo en Haití y de la Revolución de 1946. Gérald Bloncourt, poeta y pintor haitiano (una verdadera leyenda de la cultura de todo el Caribe), da en ese texto algunas de las primeras reflexiones sobre la influencia del movimiento surrealista en Haití.

Para Bloncourt, parte del proceso revolucionario, el surrealismo sí había participado activamente de la revolución. No dudé en enviarle mi trabajo y tampoco pasó mucho tiempo en la respuesta de Bloncourt. Él me decía que efectivamente André Breton y Pierre Mabille habían jugado un importante papel en la caída de Elie Lescot en 1946. Yo le sugerí un viaje a París (en algún momento de mi vida) y así pasó con fortuna. Tres meses después escribí a mi tutora de investigación en el Posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, la Dra. Johanna Von Grafenstein, sobre mi proyecto y no dudó en apoyarme desde el principio en esta empresa, sugirió textos y alentó la investigación.

Tres años pasaron, comenzaba el año 2011. Ya en París, Bloncourt me sugirió libros por consultar, me regaló fotos, datos, fechas y nombres para continuar con mi investigación. A las afueras de París, Bloncourt me acogió con gran sencillez, no puedo dejar de agradecer su ayuda y su sorpresa. Recuerdo que me dijo "México... ¿No entiendo como es que un mexicano se interesa por esta historia?"

Frédérique Langue, investigadora de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Humanidades (EHESS), tutora de mi investigación en París, me preguntó en mi primer encuentro cerca del Sena: "¿Cómo es que llegaste a semejante historia?"

Mi encuentro con Michael Löwy fue distinto. Lo conocí en el congreso de nuestro partido en Francia. No dudé que mi estancia de investigación también debía ser aprovechada para inmiscuirme en la política francesa y en la de Medio Oriente (luego del estallido social en Túnez y en Egipto). Comenzamos por charlar de las plataformas del NPA (Nuevo Partido Anticapitalista, yo formé parte de la Plataforma 4 en el primer congreso nacional), especialmente de la revolución en Túnez. Llevaba semana y media tomada la Escuela Normal Superior (ENS) y las discusiones estaban cruzadas por las huelgas del año 2010 y la participación del NPA. Ya entrados en el tema haitiano Löwy me sugirió que estudiará con profundidad los trabajos de Pierre Mabille, me sugirió la importancia de este surrealista en Haití.

Pasé días enteros en la Biblioteca Nacional François Mitterand rastreando la participación del movimiento surrealista en Haití, busqué en la Biblioteca Literaria Jacques Duchet datos sobre la estancia de André Breton y Pierre Mabille en Puerto Príncipe y llegué a vislumbrar una primera hipótesis de investigación clave: la insurrección de 1946 no puede entenderse sin la influencia del movimiento surrealista entre la juventud de la época; tampoco puede entenderse el significado histórico del movimiento surrealista sin la experiencia que éste tuvo en Haití. En términos generales llevo hasta el final las tesis de Bloncourt y de Löwy, ampliándolas, con nuevas fuentes, haciendo más complejo el entramado de la época.

Mientras escribo esta introducción no dejo de pensar en unas líneas de *Les Chants de Maldoror*, de Lautréamont, poeta que influenció al conjunto del movimiento surrealista: este acontecimiento insólito es "bello como el encuentro fortuito, sobre una mesa de disección, de una máquina de coser y un paraguas" En esta historia se entrelazan dos acontecimientos sin aparente conexión: la insurrección haitiana de 1946 y la historia del movimiento surrealista. Las páginas que siguen podrían ser de interés para los investigadores sobre la historia de Haití, también para los historiadores del movimiento surrealista. Aunque, siendo sinceros, nuestro objetivo es llegar más allá de ellos. He optado por no comenzar a relatar los hechos y de la interacción del movimiento surrealista y la historia de Haití en esta introducción. Deseo que los interesados por la historia de Haití, que se preguntan sobra la implicación del surrealismo y a la inversa, vayan paso a paso con la narración de los siguientes

⁶ Conde de Lautreamont, Los cantos de Maldoror [1896], trad. Aldo Pellegrini, México, La nave de los locos, 1982, p. 45.

acontecimientos y sean sorprendidos como yo mismo al volver a leer estas lineas. Resumiendo; quiero mantener un suspenso.

Sin embargo, debo dar algunas líneas de orden sobre la estructura del siguiente trabajo. Para contar esta historia surrealista comenzamos por reflexionar sobre la Segunda Guerra Mundial y su implicación en Haití y en la visión de mundo del movimiento surrealista, especialmente en André Breton y Pierre Mabille. Nos basamos en los trabajos de Enzo Traverso sobre la Segunda Guerra Mundial y del ascenso del fascismo, nos parece clave analizar los acontecimientos desde una visión de la crisis de la conciencia europea como posible crítica radical de la modernidad burguesa. Con la Segunda Guerra Mundial, Haití vivió una transformación muy importante: entró a la Guerra imperialista y transformó su estructura social de forma tan acelerada y caótica que le dio una nueva fisonomía, un nuevo rostro fundamentalmente en las zonas en donde se introdujo la economía de Guerra. El *primer capítulo* de este trabajo da cuenta de esto. Para analizar la situación de Haití durante la Segunda Guerra Mundial fueron de vital importancia los diarios de la época consultados en la Biblioteca Nacional de Francia. Este primer apartado da cuenta de la resistencia a la dictadura de Elie Lescot entre los años de 1940-1946 del siglo pasado. Partimos del surgimiento del Centro de Arte de Puerto Príncipe, del Centro de Etnología y de la influencia de las ideas del marxista haitiano Jacques Roumain.

El *segundo capítulo* desarrolla la visión de mundo romántico anti-capitalista del surrealismo en general y de André Breton, Pierre Mabille y Wifredo Lam en particular. Para los tres artistas mencionados la Guerra desgarró al universo como en astillas. Este apartado analiza la obra de Pierre Mabille, del poema *Arcane 17* de André Breton y *La Jungla* de Wifredo Lam.

El *tercer capítulo* habla de la carga explosiva, como la llamó Michael Löwy, del surrealismo en Haití. En ese apartado damos cuenta de la creación del órgano literario y de combate *La Ruche* (La Colmena) y de la llegada del pintor cubano Wifredo Lam y del surrealista André Breton, así como de la insurrección que llevó a la caída de Elie Lescot en el mes de enero de 1946. Ahí analizamos la conferencia de Breton en Puerto Príncipe, especialmente la participación de Pierre Mabille en el ambiente intelectual y cultural de Haití, la poesía de René Depestre y la insurrección revolucionaria contra el gobierno de Lescot. Al final dejamos sentadas algunas reflexiones a modo de conclusión.

No puedo dejar de agradecer a mis compañeros de la Plataforma 4 del NPA con quienes viví grandes experiencias a lo largo de la investigación en París (a toda la Fracción Trotskista), a Gérald Bloncourt que me proporcionó fotografías (que reproducimos a lo largo de la narración) y dejó

grabadas nuestras charlas en el hermoso dibujo que me regaló y que conservo con infinito celo, a Frédérique Langue que me ayudó infinitamente en la EHESS, a la Dra. Johanna Von Grafenstein que me alentó desde el principio a escribir y escribir. A los amables organizadores de la Biblioteca Jacques Duchet que me autorizaron reproducir una serie de fotos del legajo de André Breton en Haití que también usamos en la investigación. A Michael Löwy por su amable dedicatoria a *El romanticismo a contra corriente de la modernidad* ("con la estrella roja de la utopía y la melancolía"), después de su lectura no volví a ser el mismo. De Löwy no olvidaré sus reflexiones sobre el Bosco y Jean Van Eyck en Flandes del siglo XII, cuna de la infernal sociedad burguesa. Mención especial para mi compañera Silvia Colmenero o Lorenza Franco Rolón, poeta y revolucionaria, pienso en ella a cada momento que sigue esta narración. Sin más comenzamos nuestra historia.

Ilustración 3: André Breton por Adela Gallo en Haití: 1946. Tomada del Atelier André Breton, Biblioteca Literaria Jacques Duchet.

Capítulo I: Haití y la Segunda Guerra Mundial. Del gobierno de Elie Lescot a la resistencia cultural e ideológica

Las horas más negras del siglo: así llamó el revolucionario belga, Víctor Serge, a la catástrofe humana, la colisión interimperialista, de la "Segunda Guerra Mundial":

Ambiente: los poetas Walter Hasenclever y Walter Benjamin se suicidan. Rudolf Hilferding y Breitscheid, son entregados a los nazis, el abogado Apftel muere de un ataque de corazón en la oficina de Varian Fry [...] Asesinato de Trotsky en México [...] la hora más negra de la historia para la clase obrera, él que estuvo tan alto en las horas ardientes.⁷

Catástrofe, barbarie, fuego y sangre, dinamitaron una época que comienza en 1914 y que llega a su apoteosis en Auschwitz en los años 40 del siglo XX. Enzo Traverso llamó a esta época, acorde a una mezcla hermenéutica que va de la incorporación de los *outsiders* del comunismo, de los derrotados, que cruzaron como estrellas estelares el siglo, como una "cadena de acontecimientos catastróficos: crisisconflictos, Guerras-revoluciones, condensados en una mutación histórica cuyas premisas fueron acumuladas en la larga duración al curso del siglo anterior." El año 1914 es el prólogo de una serie de masacres modernas que llegó a su apoteosis en 1945: del conflicto bélico internacional a la Guerra total.

Vladimir Lenin en el 1917 denominó a esta época, que aún no ha terminado, como la de Crisis, Guerras y Revoluciones⁹. Entre los dos baños de sangre, la gran crisis (1929 *Wall-Street* en ruinas). Entre el hambre y la miseria económica las "revoluciones" (Las *Tesis de Abril* de 1917, la revolución de los consejos en Alemania de 1918, *El orden reina en Berlín* de Rosa Luxemburgo, la rebelión y derrota de la insurrección espartaquista, Bela Khun y la república de los consejos obreros de Budapest, *La antigua y la nueva cultura* de Georgy Lukács huyendo a la clandestinidad, la República de los consejos obreros en Baviera, *Clase Partido y dirección* de León Trotsky, la Comuna de 1936 en Barcelona, y el último aliento en la rebelión del *Gheto* de Varsovia). Revoluciones "tiempo aquí y ahora" cada una de ellas, como lo planteó Walter Benjamin en sus *Tesis sobre la historia*, un intento de interrumpir la carrera loca de la modernidad burguesa a la catástrofe.

Auschwitz, un epílogo industrial del capitalismo fordista, "fábrica de la muerte que dispone de una administración racional fundada sobre los principios del cálculo, de la especialización, de la administración de tareas en una serie de operaciones parciales aparentemente independientes pero

⁷ Serge, Victor, Mémoires d'un révolutionnaire, 1901-1941, Paris, Éditions du Seuil, Paris, 1951, p. 388.

⁸ Traverso, Enzo, À *feu et à sang: De la guerre civile européenne 1914-1945.* Paris, Editions de Stock, 2007, p 58. Traverso incluye en su interpretación una lectura crítica de las concepciones del siglo XX de León Trotsky, Victor Serge, Walter Benjamin, George Orwell, Antonio Gramsci y Rosa Luxemburgo. También de Carl Schmitt.

⁹ Lenin, Vladimir, El imperialismo fase superior del capitalismo [1916], URSS, Ediciones extranjeras, 1979, p. 89.

entrelazadas" ¹⁰ ¿No es acaso el fascismo la síntesis extrema de la modernidad y de la sociedad burguesa? Síntesis única de un vasto conjunto de modos de dominación y de exterminio de la historia occidental moderna. Así lo formuló Traverso en su célebre Historia desgarrada. Partiendo de dicho trabajo pensamos que fueron pocos los que presionados por la barbarie vieron que el fenómeno concentracionario en Polonia significó el punto extremo de un proyecto "civilizatorio". De ahí en adelante: "La barbarie no figura más como la antítesis de la civilización occidental moderna, técnica industrial, sino más bien como una cara oculta, su contrario dialéctico" ¹¹ Este grupo estuvo compuesto por marginales sociales, cosmopolitas separados de la inteligencia oficial y del mandarinato académico, disidentes, casi todos ellos con trabajos precarios ellos fueron los que imaginaron con más crudeza el significado profundo de la Segunda Guerra Mundial. Para los "del aviso de incendio", Auschwitz "les aparece como ruptura de la civilización. Acontecimiento de mayores e incontrolables magnitudes del mundo moderno, ellos se preguntan si se está observando una autodestrucción de la razón" 12 Del encuentro con los límites de la modernidad capitalista surgió un corpus intelectual desarrollado por sociólogos, críticos románticos de la sociedad burguesa que construyeron un relato oscuro de la modernidad. El infierno de Dante, Brueguel y Bosch bajo una forma industrializada que nació con la modernidad: Theodor Adorno, Max Weber, Leö Lowenthal, Eric Fromm, Hannah Arendt, entre muchos otros. 13 De estos últimos, Walter Benjamin es el que mejor nos ayuda a repensar la idea de progreso a partir de la idea de catástrofe.

La "Gran Guerra" combinó muchas guerras. Guerras coloniales en todo el continente africano, guerras interimperialistas y Guerra de extermino de la Unión Soviética. Para Ernest Mandel en *El significado histórico de la Segunda Guerra Mundial*, el carácter dominante de la Guerra fue de orden interimperialista, lucha de las principales potencias por la hegemonía mundial. ¹⁴ Tomando en cuenta esta idea, después de un largo rodeo sobre algunas de las implicaciones de la Guerra en la conciencia europea analicemos la influencia que ésta tuvo en Haití.

En el diario *L'Heure* (órgano de los demócratas) en los años de 1941-1942 (bajo la dirección de Luc Dorsinville) se publicaron las noticias de la "Gran Guerra" desde el punto de vista de los aliados "democráticos". Con una sección completa en inglés, Dorsinville reprodujo discursos enteros de

¹⁰ Traverso, Enzo, La violence nazie, une généalogie européenne, Paris, La Fabrique Éditions, 2002, p. 51.

¹¹ Traverso, Enzo, L'histoire déchirée, Paris, Les editions du CERF, 1997, p. 39.

¹² Traverso, Enzo, op, cit., p. 37.

¹³ En relación a ello las preocupaciones intelectuales de los autores citados no pueden disociarse de la cadena catastrófica de 1915-1945. Sus interrogaciones son comunes sobre la Guerra, el nazismo, el antisemitismo y la catástrofe que está en tránsito o viene de consumarse. El genocido judío es directamente el origen del análisis de muchos de estos autores.

¹⁴ Mandel, Ernest, *El significado histórico de la guerra mundial* [1986], trad. Berenice López Garcia, México, Fontamara, 1991, p. 15.

Charles de Gaulle y Winston Churchill en el concurso de la lucha contra el fascismo desde un punto de vista de la "democracia liberal". Sus páginas fueron dedicadas "al progreso de Haití en la Libertad, y en la lucha victoriosa que encaran las fuerzas democráticas contra la dictadura la violencia y la agresión." En el diario, Churchill es considerado como un defensor del pueblo británico y los países aliados. La editorial hizo el llamado para que Haití apoyase de conjunto a la empresa de la Guerra por la "democracia". Los intereses de los países democráticos no son "exclusivamente los suyos: éstos son de todas las razas y de toda la tierra." El apoyo a los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia en la lucha por la "democracia" por el diario *L'Heure* es claro: evidente.

El apoyo de Haití en la Guerra a las llamadas "democracias occidentales" en la lucha contra el totalitarismo fascista se constituyó en la piedra de toque de la administración del desconocido Elie Lescot. El diario citado da cuenta de la justificación del conjunto de la campaña: "Estos dos hombres, jefes de Estados en nuestro hemisferio, jugarán a partir de 15 de mayo de 1941, un importante rol en el destino del Estado de Haití, para la renovación de nuestra vida económica y por la defensa de nuestra independencia contra los pueblos del eje de la Europa nazi. Larga vida a Elie Lescot y a Franklin D. Roosevelt." ¹⁷

En el diario se magnifica el advenimiento de una nueva hora, Lescot cambió el grado de subordinación de Haití a los Estados Unidos. Luego de la llegada de Lescot a la presidencia, la participación económica de los Estados Unidos en Haití se expandió aceleradamente. Un par de anuncios dentro del periódico demócrata, expresan el apoyo de las grandes empresas norteamericanas a la inclusión de la administración de Lescot a la "Gran Guerra": la *Estandar Fruit Steamship Co. Of Haiti*, la *O.S Export Company*, la compañía de tabacos *Phillips Morris*, la *Denis & Company* (empresa de construcción) lanzaban un comunicado en las páginas de *L'Heure*:

Ahora que Haití ha declarado la Guerra al totalitarismo, todos los haitianos y los extranjeros demócratas se establecen en nuestro país para ayudar a los Estados Unidos a ganar la Guerra, a Inglaterra, al Imperio Británico, a Francia, a Holanda, a Bélgica, a Noruega, a Rusia, a Polonia, a Checoslovaquia, Yugoslavia, a Grecia a ganar la Guerra.¹⁸

El nuevo presidente había participado como ministro del interior del "nacionalista" Sténio Vincent, también fue embajador en República Dominicana y entre 1937-1942 fue ministro de gobierno en Washington, Estados Unidos. Entusiasmado por el panamericanismo de los países aliados en la

¹⁵ L'Heure, Journal de Port-au-Prince. Organe des democrates, 5 año, No. 323. 14, 21, 28 de décembre de 1940, p. 1.

¹⁶ Ibid., p. 2.

¹⁷ Ibid.,p. 4.

¹⁸ L'Heure, Journal de Port-au-Prince. Organe des democrates, No. 325. Vendredi 10 de février de 1942, p. 2.

Guerra Mundial, no dudó en la negociación acelerada de una serie de tratados que apoyarían la lucha contra el "nazi-fascismo" y los países del eje. Si el antiguo gobierno de Vincent no había conseguido una mayoría para la renovación de un tercer mandato, la aparición de Elie Lescot en el escenario político nacional en abril de 1941 parecía cerrar una crisis al interior del parlamento haitiano. Lescot basó sus primeros pasos como gobernante aumentando los lazos de dependencia a los Estados Unidos. A menos de un año de gobierno, Lescot, el día 8 de diciembre de 1941, declaró la Guerra a Alemania, Italia y al imperio japonés y en las fiestas de año nuevo a Hungría, Bulgaria y Rumanía. ¿Qué sentido tenía la incorporación del pequeño Haití en la Segunda Guerra Mundial, un país que carecía de Fuerzas Armadas y de toda influencia diplomática, a tan sólo unos kilómetros de Estados Unidos? La entrada de Haití a la Guerra Mundial venía acompañada de un plan de economía de Guerra planificado desde el departamento de agricultura del Congreso norteamericano. Haití declaró la guerra a los países del eje. no por el "convencimiento" de la lucha contra el fascismo, este proyecto bélico fue un dictado de los Estados Unidos con el objetivo de implementar "una economía de guerra" por medio de la producción de la flor conocida como la cryptostegia grandiflora, la vid de la goma y el caucho. Haití se convertía en un gran campo de cultivo de una flor productora de balas que a su vez se construían para la participación de la Estados Unidos en la barbarie de la Guerra Mundial.

El más importante tratado firmado por Estados Unidos y Haití en el trascurso de la presidencia de Elie Lescot fue el de la Sociedad Haitiano Americana de Desarrollo Agrícola (SHADA). La SHADA sin duda transformó en un periodo muy corto la fisonomía de la vida social haitiana en las zonas afectadas. La intensidad de la aplicación de dicho plan cambió el rostro, la vida cotidiana de los campesinos haitianos en las zonas agrícolas más fértiles, y mostró el verdadero sentido del llamado "panamericanismo" del presidente Roosevelt en la lucha contra los países del eje fascista. La SHADA fue promovida desde el departamento de agricultura de Estados Unidos bajo la dirección de Harris Harley Bartlett (profesor de botánica de la Universidad de Michigan) y consistió en el trasplante desde las Filipinas, de la producción de la flor *cryptostegia grandiflora* y de la "manila", fibra obtenida de las hojas del árbol de abacá. El investigador norteamericano Smith. J. Matthew, en su importante libro sobre la época, da cuenta de la preocupación de los Estados Unidos en la implementación de la SHADA: "Por su parte EUA inició una campaña pública para promover el proyecto, folletos en francés y en inglés, elaboraron proyectos incluyendo los reportes del progreso de la compañía, elaboraron proyectos masivos de revistas y fotografías de Lescot sonriendo e inspeccionando las propiedades de la

SHADA."¹⁹ Para 1943 la SHADA había concentrado 47,177 acres luego del despojo de miles de pequeños agricultores desplazados bajo el argumento del servicio agrícola de Haití en contra del fascismo.

El texto *Fondements économiques de la situacion révolutionnarie 1945-1946*, en Haití de Gérald Brisson es iluminador de las consecuencias de la concentración de la tierra por la SHADA y del conjunto de la situación económica en la administración de Lescot. Según Brisson, la Sociedad fue una empresa de carácter mixto (entre el Eximbank norteamericano y el Departamento de Agricultura de Haití) que en los hechos permitió la expropiación de las tierras de los pequeños campesinos para la satisfacción de la demanda agraria de "guerra" de los Estados Unidos. La SHADA fue conformada por un comité de administración de 4 estadounidenses y 3 haitianos bajo la dirección de Thomas A. Fenel del Eximbank norteamericano y rendía cuentas especiales al Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Las expropiaciones de tierras, la mayoría sin indemnización, con el pretexto de la ayuda a los Estados Unidos en la lucha contra el fascismo permitió una nueva "concentración de la tierra en manos de capitalistas norteamericanos de corte monopolista" 20

La nueva empresa, según Brisson, llegó a concentrar 58,400 hectáreas de tierras, es decir el 22.3% de las tierras disponibles al fin de 1943. En conjunto, la SHADA fue propietaria del 21.55% de las tierras disponibles en favor de los Estados Unidos, además de las más de 7,500 hectáreas de la *Plantation Dauphin* (también norteamericana) permitiendo concentrar, en un periodo muy corto de tiempo, la tierra disponible para el cultivo intensivo causando un verdadero colapso de la economía campesina haitiana en las zonas afectadas.²¹ Según Brisson:

Desde el punto de vista social, la estructura de clases en el campo había sufrido mutaciones significativas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, un importante número de obreros agrícolas estaba estimado en las plantaciones de capital norteamericano en 15, 000 trabajadores solamente en las plantaciones de la *Haitian-American Sugar Company* y la *Haitian Fruit and Steamship Company*. Hacia 1942, solo la SHADA empleó a 15,000 obreros agrícolas. En julio de 1943, sólo las tierras efectivas de la SHADA empleaban a 63,400 obreros, de los cuales 18,000 trabajaban en las plantaciones de caucho. Si nosotros vemos el fin de 1943 el número aumenta a 100,000 en un espacio de 4 años, el número de obreros agrícolas dependientes de las empresas imperialistas ha aumentado 6 veces y media. ²²

¹⁹ Matthew., J, Smith, *Red & Black in Haití, Radicalism, conflict and political change, 1934-1957*, Manufactured in the Unites States of America, The University of Carolina Press-Chapel Hill. 2009, p. 45.

²⁰ Brisson, Gérald, "Fondements économiques de la situacion révolutionnarie 1945-1946, en Haití", [1960] en Voltaire, Franz, *Pouvoir Noir*, Quebec, CIDIHCA, 1988, p. 24.

²¹ Datos tomados de Gérald Brisson, op. cit., p. 25.

²² Brisson, Gérald, op, cit., p. 28.

Tierras adquiridas por la SHADA hasta 1943 para la cultura exclusiva del caucho. ²³

Regiones de Haití	Superficie en hectáreas
Cap	16, 750
Bayeux	12, 850
Cayes	11, 650
Grande Anse	12, 600
Saint-Marc	4, 300
Gonaives	250
Total	58, 400

El salario de los miles de trabajadores agrícolas de la SHADA, de la Dauphin y de la Standar Fruit, era de 0.30 dólares por una jornada de 10 horas con la obvia inexistencia de cualquier tipo de legislación laboral. Por si fuese poco, la alineación de Haití en la guerra también benefició a la familia del presidente Lescot. Con el motivo de "lucha contra los grandes beneficiarios fascistas nativos", el gobierno expropió bienes de origen alemán cuyos propietarios finales fueron: Gérald Lescot y Henry Lescot ... familia presidencial.

La economía de guerra impuesta a Haití en los años 40 era consecuencia del des-abasto de los materiales de la economía militar de los Estados Unidos, fundamentalmente de los países orientales (particularmente Japón). "Ello permitió que las tierras agrícolas consagradas hasta entonces a los víveres alimentarios fueron afectadas por la cultura del caucho y de la SHADA en provecho de Estados Unidos donde el aprovisionamiento de estos productos estaban amenazados por Japón y por las economías del Pacífico." Aunado al violento y acelerado desplazamiento del campesinado haitiano en las zonas afectadas, la inflación alcanzó, bajo la administración de Lescot, índices históricos. En 1943 los precios de las mercancías para el pueblo trabajador habían aumentado de 35% a un 100% en su valor en comparación a 1941. 25

²³ Cuadro tomado de Brisson, Gérald, op, cit., p. 25.

²⁴ Gérald, Chery Frédérique, "Le contexte économique international et les événements de 1946 en Haití", en Bloncourt, Gérald, *Haití*, 7-11 janvier 1946, Collectif du Cinquantenaire, Actes du Colloque, Maison de l' Amérique Latine Paris 29 de Novembre du 50 ° anniversaire des événements de janvier 1946 en Haitï, Éditions La Fléche du Temps. France, 1996, p. 62.

²⁵ Brisson, Gérald, op, cit., p. 26.

Aumento de la inflación de 1940-1948 según las Naciones Unidas ²⁶

1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948
100	114	129	143	159	159	168	179	189

Según el autor Frédérique Gérald, la SHADA provocó la desorganización de la economía haitiana y fundamentalmente de la economía campesina. Además de la subordinación descrita, Lescot en su exposición general sobre la situación del país en el Congreso haitiano, da cuenta de la concesión a las petroleras norteamericanas y de la exploración y explotación de posibles depósitos petroleros especialmente a la *Atlantic Refining Company*.²⁷

La dependencia de los Estados Unidos también se expresó en la reforma educativa de la época. Lescot, en su exposición de 1944, señala:

La Reforma a la educación primaria, que durará tres años, tiene como principal arma el envío de inspectores y funcionarios a Estados Unidos para continuar con la formación necesaria para reproducción y funcionamiento de instituciones de educación capacitadas con la formación norteamericana.²⁸

Esta exposición es muy esclarecedora de las relaciones comerciales y de dependencia de Haití a los Estados Unidos. Además de los elementos ya señalados, cabe destacar la expansión de la compañía norteamericana *Eclairage Électrique* de Port-au-Prince a Pétionville, Gonaïves, Cayes y Jérémie y la incursión del servicio geológico de los Estados Unidos en Haití en la búsqueda de metales estratégicos como el mangnesio, el cromo, el níquel y el mercurio, además de la mayor colaboración militar de la metrópoli imperialista en el adiestramiento de la Guardia de Haití (con la creación de una aviación y de servicios de artillería y, más importante para el periodo, la apertura de una Escuela Militar). ²⁹ Según la exposición de Lescot, la salud pública (la Dirección General del Servicio Nacional de Higiene) agradecía a la Fundación Rockefeller la manutención de la salubridad en las comunas más débiles de la nación. Según el investigador norteamericano Smith. J. Matthew, en 1944, el *Ex-Im. Bank* y el Departamento de Estado norteamericano comenzaron a presionar al gobierno de Lescot para la cancelación de la SHADA por el peligro que significaban las grandes transformaciones en la vida rural del país. ³⁰ Sin embargo, para el mismo año (en la exposición del gobierno) destacan las nuevas

²⁶ Tomado de Gérald, Chery Frédérique, op, cit., p. 68.

²⁷ Lescot, Elie, Éxposé général de la situation, Présenté au Peuple Haitíen en un Message du Président de la Républiuque, 1er. Janiver de 1944. Et Déposé devant le Corps Législatif le 21 janvier de 1944, Port-au-Prince, Imprimerie de l'état, 1944, p. 37.

²⁸ Ibid., p. 17.

²⁹ Ibid., p. 36.

³⁰ Matthew, Smith J., op, cit., p. 46.

concesiones a la SHADA al método de implantación de la flor filipina de la *cryptostegia*: además de las tierras ya disponibles para la economía de guerra, la SHADA estuvo en condiciones de explotar "racionalmente" del Bosque de Píos de Morge des Commissaires, lo que Lescot llamó "una contribución de Haití al esfuerzo de la guerra." Para 1944, la "sociedad" según Lescot tenía un total de 55,000 empleados, cifra que lo convierte en los hechos en la empresa más importante de capital norteamericano en todo el país. En conclusión, Haití se convirtió en una gran fábrica de plástico.

Haití estaba en guerra contra el fascismo y como todo país en guerra (con el acuerdo del parlamento) fueron suspendidas desde el año 1942 las garantías constitucionales. Los partidos opositores fueron proscritos, el decreto presidencial de enero de 1942 proclamó el "estado de sitio" y permitió el control y la supervisión absoluta de los militares de todas las actividades generales. Se lanzó, también, una llamada "campaña anti-supersticiosa" contra el vodou, religión popular haitiana.

Si bien la ocupación militar de 1914 a 1934 había significado una ofensiva contra el campesinado desplazado y contra los trabajadores agrícolas por medio de la explotación intensificada del capital imperialista, los Estados Unidos también se encargaron de desarrollar una narrativa de opresión y mordaza a las expresiones de la cultura popular y el folklore haitiano. Desde los años veinte del siglo pasado surgió, durante la ocupación norteamericana, un corpus literario denso, muy influyente para la época, donde se intentó representar al vodou y el carnaval haitiano como una muestra de la "barbarie" que portaban los pueblos de color. W. Wirkus, John Craige y otros misioneros católicos y protestantes norteamericanos, representaron los "excesos de la barbarie negra": la hechicería y el canibalismo, los "asesinatos en masa", y los sacrificios humanos, el *ougan* bandido como los principales rostros del bárbaro haitiano. Según Laënec Hurbon en *El bárbaro imaginario* no hubo un cambio sustancial desde el periodo posterior a la ocupación: "una primera consecuencia de la difusión de esta literatura se leerá en la vasta campaña anti supersticiosa que llevará a cabo la iglesia católica con el apoyo del presidente Lescot en 1941."³²

Elie Lescot lanzó una ofensiva muy importante contra el folklore, el vodou y el carnaval haitiano. En 1944 en la Exposición General de la Situación del país, Lescot celebró la instalación de las clínicas norteamericanas de James Dwindell (Misiones "sanitarias" norteamericanas) que "ayudaban" en la lucha contra las supersticiones. El mismo año, Lescot cambió por decreto las restricciones de

³¹ Lescot, Elie, op, cit., p. 63.

³² Según Hurbon: "Cada haitiano debía pronunciar en la iglesia el juramento de rechazar definitivamente toda práctica y creencia vudúes." Según el propio Lescot los sacerdotes se "extralimitaron" en sus derechos. Hurbon, Laënec, *El bárbaro imaginario*, [1988], trad. Jorge Padín Videla, México, FCE,1993, p. 75.

nacionalidad a los clérigos protestantes y católicos norteamericanos que brindaban un "servicio a la nación en la lucha contra la superstición." Lescot apostó a que el incremento de las misiones católicas ayudaría a extirpar la "superstición haitiana". Según el gobierno:

Será una obra de largo aliento, puesto que en otros países después de siglos de civilización, la superstición, que se mantiene inherente a la naturaleza del hombre, encuentra medios para sobrevivir todavía, los Estados Unidos de América y Canadá pueden estar llamados, por mucho tiempo, a darnos la ayuda inestimable de sus congregaciones para la realización de tareas parroquiales, como lo es el caso del Monseñor Collingnono secretario general de la arquidiócesis franco-americana.³³

Frente a esta ofensiva, según la investigadora Laura López Morales, "la búsqueda de una literatura no asimilada se agudiza en Haití durante la ocupación militar y toma cuerpo en el movimiento indigenista que traduce la resistencia moral y cultural ya el indigenismo postulado por Jean Price Mars y Jacques Roumain había constituido la primera toma de conciencia de la identidad antillana como totalidad cultural."³⁴ El importante antropólogo Alfredo Métraux, en el prólogo a su célebre trabajo sobre el vodou haitiano, recuerda su primer viaje a Port-au-Prince en 1941 y la violencia de la campaña del gobierno y de la iglesia católica contra las tradiciones populares y el vodou:

Apenas desembarqué en Port-au-Prince, oí hablar de la campaña que la Iglesia católica emprendía con mucha violencia contra la "superstición" [...] el escritor haitiano que me había acompañado a la isla de la Tortuga, estaba convencido también de la necesidad de saber la historia del vodou, gravemente amenazado. De nuestras conversaciones nació la idea de crear en Haití un Buró de Etnología especialmente encargado de esta tarea. ³⁵

Métraux cita en su trabajo sobre el vodou haitiano la campaña católica en contra del vodou que vale la pena reproducir extensamente por la valiosa información que contiene. En los folletos católicos oficiales la campaña contra el vodou es radical. En los folletos puede leerse:

¿Quién es el principal esclavo de Satán? El principal esclavo de Satán es el Hougan [...] ¿Cúal es el nombre que los hougan le dan a Satán? Son loas, ángeles, santos, muertos, [...] ¿Por qué razón los hougans toman los nombres de ángeles y santos y de muertos para dárselos a Satán? A fin de engañar más fácilmente [...] ¿Cómo se le sirve a Satán? Haciendo maleficios, magia y loas [...] ¿Tenemos el derecho de meternos con los esclavos de Satán? No porque ellos son los malefactores y son los mentirosos como Satán.³⁶

El vodou, para ese periodo, era una religión semi-clandestina y la campaña en su contra transformó radicalmente su práctica. En lugares como el Valle de Marbial, en donde el sincretismo católico y el vodou llegó a un nivel extremo (en donde las posesiones ocurrían en las misas católicas), durante la campaña, las órdenes católicas llegaban con hordas de fanáticos a las casas campesinas para

³³ Lescot, Elie, op, cit., p. 61.

³⁴ López Morales, Laura, Literatura francófona de las Antillas, México, FCE, 1996, p.15.

³⁵ Métraux, Alfred, Le vaudou haitien, Paris, Gallimard. 1958, p. 13.

³⁶ Folletos oficiales de la iglesia católica contra el vodou haitiano, citado en Métraux, Alfredo, op, cit, p. 299.

exigir la entrega de los accesorios del culto vodou. La iglesia católica redactó un manifiesto antisupersticioso en créole y el periódico católico *La falange* llamó a la instalación de una campaña permanente en las ciudades para quemar todo artefacto (tambores, templos) relacionado con el vodou.³⁷ La campaña se manifestó también en el rechazo de la *corvée* y del *combite*, forma de organización comunitaria del campesinado haitiano. Alfred Métraux en su trabajo sobre el valle del Marbial cuenta como "el clero católico y protestante ha amenazado con que las danzas rituales son de características satánicas en especial las del campesinado, que son ceremonias vodou. El combite agrupa elementos de la música vodou, se improvisa y se canta. Se hace el ridículo de los participantes. En cierto sentido es una institucionalización de formas de trabajo cooperativo."³⁸

Resistencia a la dictadura de Elie Lescot: etnología, pintura, marxismo

Para contrarrestar la campaña antisupersticiosa, Jean Price Mars y Jacques Roumain desarrollaron en 1944 la idea de fundar un centro de análisis del folklore haitiano luego de la presión de amplios sectores de la intelectualidad. La fundación del Instituto de Etnología comenzó con un trabajo de arqueología precolombina de grandes dimensiones y grandes pretensiones. El Instituto de Etnología, bajo la fundación de Roumain, realizó excavaciones en la isla de la Tortuga y en Gônave y fundó un museo en la capital. Fue en este periodo de actividades en el que Jacques Roumain se dedicó fundamentalmente a la escritura de un importante número de trabajos técnicos y estudios etiológicos, recibió la visita del poeta cubano Nicolás Guillen en 1942 y con la sorpresa de sus contemporáneos "Roumain acepta el prestigioso cargo de ministro de asuntos exteriores en México en Octubre de 1942, siendo duramente criticado." 39

El antropólogo Alfred Métraux recuerda la importancia de la empresa etnológica: "Cuando yo volví a Haïti en 1944, el Buró de Etnología fundado por Jacques Roumain, había salvado de las flamas importantes colecciones, y emprendió diversas encuestas sobre aspectos poco conocidos del vodou." El Buró dirigido por Roumain recopiló los trabajos pioneros sobre el vodou de la Biblioteca de los Padres de Saint Louis Gonzague, como es el caso de los trabajos pioneros de Moreau de Saint Mery. Aunque Alfred Métraux consideró que los trabajos más importantes sobre el vodou son extranjeros (como en el caso del libro de Herskovits: *Live in an Haitian Vallery* escrito en 1936), el propio Buró comenzó con la publicación de trabajos de importante valor para la preservación de la religión del

³⁷ Matthew, Smith, J, op, cit., p. 48-49.

³⁸ Métraux, Alfred, *Making a living in the Marbial valley*, Education Clearing House, ONU, París, 7. de diciembre, 1951. Occasional papel in education, p. 71.

³⁹ Smith. J. Matthew, op, cit., p. 53.

⁴⁰ Métraux, Alfred, op, cit, p.13.

vodou. Esta religión, a diferencia de lo pensado por la iglesia católica y por el gobierno de Lescot, fue para los miembros del buró una religión sincrética entre ritos y prácticas cristianas y africanas. Una de las tareas fundamentales del Buró fue el rescate y la preservación (lo más fiel posible) de esta práctica vodou, en ese periodo en peligro. La identificación de dioses católicos con dioses del vodou o la identificación de los santos católicos convertidos en Loas (las coincidencias de las prácticas religiosas vodouescas con la liturgia católica son amplias) fueron expuestas por Jacques Roumain, pionero en la escritura de trabajos que explicaban este sincretismo, en el Instituto de Etnología. El trabajo más importante del Instituto en este periodo fue la publicación del libro de Jacques Roumauin *Le Sacrifice du tambour-assotor* en donde se detalla el carácter ritual de la música en las ceremonias religiosas voduescas.

Pocos saben, a pocos les pareció interesante, la participación de un surrealista en la empresa. En esta empresa Pierre Mabille también jugó un papel fundamental. El surrealista tenía cuatro años de haberse instalado en la tierra de Toussaint Louverture. Desde el inicio de su estancia el vodou fue una preocupación fundamental. El colapso para él de la civilización occidental, durante la guerra, lo llevó a buscar en la religiosidad voduesca pistas de los nuevos valores de la civilización del "futuro". Pierre Mabille recuerda su impresión del Buró de Etnología del que participó desde su fundación:

El Buró de Etnología posee dos secciones: una de arqueología precolombina que congrega construcciones que se usaban para la realización de ceremonias, banderas, estatuas, collares rituales, cerámica decorada, cuadernos de actos y de piedras, una inmensa documentación que permitirá cualquier día escribir una estudio completo del vodou, de sus orígenes, de su evolución después de la época colonial hasta nuestros días, y de comprender los diversos factores que hicieron que este fenómeno religioso sincrético, a pesar de las similitud que ha presentado con el macoumba brasileño, con los ritos locoumis de Cuba y el culto Abyssinie, es un hecho fundamentalmente haitiano. 41

Mabille, fascinado por el vodou, se adhirió prontamente al Buró de Etnología. Según el surrealista, el vodou es "hundirse en el bosque y afrontar sus trampas." El vodou es para Mabille comparable a la religión judaica, cristiana o islámica, pero a diferencia de éstas, el vodou es un laberinto que invariablemente le ha "hecho pensar en la seducción del *espejismo*, ese laberinto que invariablemente me ha hecho pensar y estar tentado de penetrar en el vodou" ⁴² Mabille detalló la información que le proporcionó el Buró: en él, hay una serie de fechas organizadas, como las tradicionales fiestas de Noël en el mundo occidental, pero también hay algunas relativas a los *Hougans* y las *Hounsie* que son reservadas a las personas iniciadas en la religión clandestina. En sus *Souvenirs* d'Haïti pone de manifiesto el carácter clandestino de las ceremonias y el carácter popular de la religión

⁴¹ Mabille, Pierre, "Souvenirs d'Haïti" [1951], en Messages de l'étranger, Paris, Plasma, 1951, p. 7.

⁴² Ibid, p. 9.

vodouesca fundamentalmente practicada por el campesinado haitiano:

El vodou es la religión más real de la mayoría de los campesinos haitianos, y de un gran número de personalidades. Está teóricamente prohibido y prácticamente, sólo tolerado. En efecto, el concordato de 1864 asegura que la religión oficial del estado es el catolicismo apostólico y romano. Querer festejar una fiesta voduouesca para obtener la ayuda de los dioses o apaciguar su cólera, debe de pedirse con una autorización a la policía rural que puede ser rechazada porque los oficiales locales pueden ser hostiles al culto o simplemente por la mala disposición de ellos a los sacrificios. De todas formas, la agresión oficial se paga [...] las ceremonias se acompañan de construcciones ceremoniales, de tambores, de danzas ruidosas que no podían ocultarse más que en las montañas o más lejos detrás de los campos de caña, como era obligado hacerse en los tiempos de la colonia. La semi-clandestinidad del vodou es en consecuencia, un primer obstáculo por el que hay que pasar para conocer los secretos inherentes a esta religión llena de misterios.⁴³

El surrealista se abre paso y consigue asistir a las ceremonias vodouescas en la semiclandestinidad. Su informador, Luhar según los *Souvenirs d'Haïti*, lo lleva a la planicie de Léogane y asiste con Jacques Roumain, un oficial del guardia nacional apasionado por el estudio del vodou y dos hounsies a su primera ceremonia vodou:

El exceso de calor y nosotros nos disolvemos en la euforia del mundo [...] Los pájaros multicolores pasean, vibrantes de una flor a otra, los grandes pájaros azules vuelan muy alto hacia los árboles de mango. [...] nosotros crecemos en grupos de mujeres que han retomado su marcha hacia la ciudad lejana mientras que los campesinos, machetes en mano, el pantalón recogido, se animan en este paraíso, ellos responden ceremoniosamente y con muchos saludos amistosos [...] a la entrada del centro ceremonial hay que rendir homenaje a los ancestros, a la tierra y a los cuatro puntos cardinales [...] La única pieza está llena de purezas rituales y objetos mágicos. Yo hago algunas preguntas, pero me es imposible saber quién es esta extraña persona, al punto de si esta persona es una demente o una zombie, en el medio comienza el sacrificio del buey [...] La ceremonia, probablemente está por comenzar, pero había sido interrumpida por la prudencia, había sido dispersada ante nuestra llegada. De todas formas, a pesar de nuestro fracaso nosotros habíamos evadido el peligro [...] peligro de extrema movilidad, de apariciones y desapariciones en el bosque.⁴⁴

En esta primera aproximación al vodou también hay una descripción del campesino haitiano. Mabille les recuerda con modales solemnes a los de la nobleza francesa del siglo XVIII. Estos modales, según Mabille no se deben a:

nuestra presencia como hombres blancos o extranjeros: una campesina de la montaña, con los pies desnudos, si estuviera presente sería recibida con la misma ceremonialidad. Este formalismo es para ellos, auténticamente africano: el no ha sido más que reforzado por los años franceses en la época colonial. Los antiguos esclavos libertos se hicieron un deber de conservar los bellos usos que provienen de la lucha por la dignidad en la conquista. 45

El campesino vive para la tierra, sacudido por las mismas fuerzas cósmicas. A nuestro modo de ver, de esta primera experiencia con el vodou (habrá más junto con André Breton y volveremos a ellas

⁴³ Ibid., p. 11.

⁴⁴ Ibid., p. 26-28.

⁴⁵ Mabille, Pierre, Ibid., p. 21.

en páginas posteriores) nació el núcleo fundamental del texto más complejo y más poético de Pierre Mabille: *Traversées de nuit*. En este hermoso e inquietante (también incomprensible) poema-ensayo-reflexión Mabille da cuenta líricamente, de cómo la poesía penetra en la noche peligrosa y pantanosa en donde se prepara un acontecimiento:

A lo lejos, los pedazos del mundo tumbado se derrumbaban sin que yo me haya más que emocionado por la caída de tales pedazos decorados, sin embargo, de sus derrumbes surgidos hay hermosas flores de sangre. De las cabezas jóvenes, sonrientes, rendidas, hay una total libertad que en otro tiempo hacía que las mujeres fueran tomadas en sus brazos bondadosamente de donde resurgían de pedrada en pedrada lo que el niño ha tirado. A través de mí, estando asustado de la crueldad de la prueba, los pájaros volaron muy bajo, dibujando una figura que significaba que nosotros no teníamos que padecer el terror de la tempestad.⁴⁶

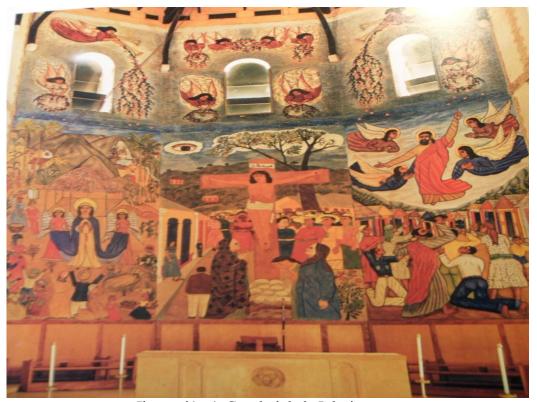

Ilustración 4: Catedral de la Iglesia Episcopal de Port-au-Prince. Tomado de Haïti: art naïf, art vodou, Galeries Nationales du Gran Palais.

⁴⁶ Mabille, Pierre, Traversées de nuit, [1981], op, cit, p. 12.

El centro de Arte: arte naïf y resistencia cultural

Cuando la campaña supersticiosa, 1941, un grupo de artistas consiguió pintar la capilla de Santa Teresa en un pequeño santuario de Pétionville. La arquidiócesis dio por enterada a la iglesia y ésta la consideró sacrílega y ordenó destruir sus muros. Fue hasta 1949, cuando se pintó el mural de la Catedral de la Iglesia Episcopal de Port-au-Prince dando libertad a la corriente pictórica más importante que ha dado la historia del arte de Haití: la pintura naïf. Los pintores que participaron de la empresa fueron Rigaud Benoit, Philomè Obin y Castrea Bazile.⁴⁷

Sin embargo, para conseguir la aceptación de dicha corriente pictórica por parte de la iglesia (y también del gobierno), tuvo que pasar un lento proceso de disputa por la identidad. Uno de los hechos más relevantes de la historia del arte en Haití, fundacional en muchos sentidos para el desarrollo del arte naïf, fue la creación del Centro de Arte de Port-au-Prince. El joven Gérald Bloncourt (alertamos al lector de mantener en la memoria dicho nombre por su relevancia en los acontecimientos que siguen) participó del nacimiento del Centro de Arte en 1944 siendo su secretario adjunto. El centro organizado por el norteamericano Dewit Peters revolucionó profundamente el arte nacional y valoró como nunca antes los motivos vodou. Fue en el Centro de Arte donde comenzó a "profesionalizarse" el arte naïf.

Según Aurelia Álvarez Urbajtel:

En 1943, llegó el acuarelista Dewitt Peters como profesor de inglés, y al año siguiente, se inauguró el Centro de Arte, fundado por Peter, Maurice Borno, Albert Mangonés, Raymnod Copeau, Géo Ramponeau, Gérald Bloncourt, Raymond Levelanette, y Phillippe Thoby-Marcelin [...] el descubrimiento de los "primitivos" haitianos, fue según el propio Peter, "uno de los fenómenos más extraordinarios de los tiempos modernos". La respuesta de los humildes artistas que acudieron con timidez al llamado del Centro para convertirse rápidamente en los clásicos del genero, confirma plenamente cuánto talento aguardaba a la sombra de parajes olvidados. ⁴⁸

Como principales exponentes del arte naïf haitiano podemos mencionar a Héctor Hyppolite, Castéra Bazile, Wilson Bigaud y Préféte Duffaut. A partir de entonces se abre un mercado para el arte haitiano. De las obras pioneras del género podemos mencionar *Franklin Roosevelt entrando a Cabo Haitiano* de Philomé Obin que inauguró la entrada de un sin número de artistas en el Centro de Arte en el año de 1944. Bloncourt recuerda en su texto *Le regard engagé*, la fundación del Centro de Arte:

Inaugurado el día 14 de mayo de 1944 bajo el departamento de instrucción pública y del instituto haitiano americano en el número 15 de la calle Révolution en Port-au-Prince el único criterio era tener un módico talento. No era esencial saber leer o escribir para obtener un trabajo de creación en las artes plásticas [...] La mayoría de miembros era de las clases más pobres. Los campesinos caminaban kilómetros para venir a exponer sus obras. Diez meses después de la apertura del centro, nosotros

⁴⁷ Haïti: art naïf, art vodou, Galeries Nationales du Gran Palais, 1988. Paris, p. 74.

⁴⁸ Álvarez Aurelia Urbajtel, "Una paroximación al arte haitiano", en *Haití Chérie, Arte haitiano de hoy*, Dirección General de Culturas Populares, México, 1993, p. 15.

recibimos un cuadro de un tal Philome Obin, un artista del norte de Haití. Esta pintura describía la llegada de Franklin Roosevelt a Cap-Haïtien, estaba pintado con una precisión minuciosa en el detalle: nosotros descubrimos nuestro primer primitivo haitiano."⁴⁹

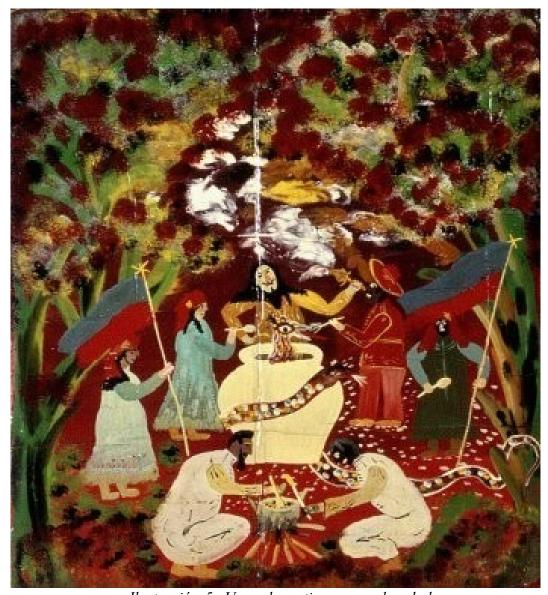

Ilustración 5: Un re laucation pa pa dom balas. De Hector Hippolitte 1944. Tomada de Atelier Breton, Biblioteca literaria Jacques Duchet. Hippolitte retrata el universo religioso del vodou, hay armonia y también misterio.

_

⁴⁹ Bloncourt, Gérald, Le regard engagé, Parcours d'un franc.tireur de l'image, Bourin Editeur, París, 2004, p. 50.

Sin duda con el arte naïf se construyó un proyecto artístico de especificidad nacional. Previo a este desarrollo la pintura haitiana estuvo en estrecha relación con las corrientes estéticas de la metrópoli, fundamentalmente París, principalmente la tendencia dominante del retrato del siglo XIX. El retrato, como manifestación especial (en el terreno pictórico) de la subjetividad y la individualidad típico de la sociedad burguesa⁵⁰, llegó a constituirse como una pequeña tradición en Haití. Este género tuvo sus inicios en el siglo XIX y estuvo promovida por los gobiernos en turno, como en el caso del presidente haitiano Salnave, que resalta por su fascinación al género del retrato.

A decir del investigador de la pintura haitiana, Gérald Alexis, la pintura del retrato (uno de sus mayores exponentes fue Louis Rigaud) encontró un verdadero boom en Haití a finales del Siglo XIX. En los periódicos de la época se puede constatar el afán de la élites haitianas de adoptar todos y cada uno de los mecanismos de distinción usados por las clases altas de la metrópoli: "si tu quieres un bello retrato con pincel que dure verdaderamente y que reproduzca claramente los rasgos de tu rostro, diríjase al estudio de Fernand Stines, rué Pavée."⁵¹ Así, los pintores venidos de la metrópoli conseguían pronto una cuantiosa fortuna. Es el caso de Eugêne Vientejol, pintor francés instalado en Haití, que ocupó un lugar central en el retrato de personalidades. A pesar de la introducción de la fotografía, el cuadro no fue desplazado como un artificio prestigioso.

Sin embargo, el boom del retrato no significó un maridaje entre los "artistas" y las élites haitianas en su totalidad. Un ejemplo de ello es la vida del pintor Edouard Goldman narrada por Gérald Alexis como "tormentosa". Entre el teatro y la pintura, este último, se negó a pintar para el gobierno en turno la entrada de las tropas norteamericanas en Haití. Asechado por el gobierno decidió tomar como temas los héroes de la resistencia haitiana contra la ocupación americana, entre ellos el jefe de la guerrilla caco Charlemagne Péralte, así como otros importantes dirigentes de la resistencia.

En ese periodo de desarrollo de la pintura haitiana, según Alexis, "se dio la ocasión para que muchos artistas expresaran el ardor de su sentimiento patriótico y por otra parte mostrar la "plenitud" de los dirigentes haitianos de la época que usaban la pintura para afirmar la confianza en una nación confrontada por múltiples incertidumbres."⁵² Ya en los años cuarenta del siglo pasado la sociedad haitiana estaba viviendo una transformación social radical y eso también cambió la expresión pictórica

⁵⁰ Esta interpretación del retrato como tendencia en la pintura se basa en las apreciaciones de Tzvetan Todorov a raíz del análisis de la pintura del retrato en Flandres (el mayor exponente del retreto en esa época es sin duda Van Eyck). No es menor que el retrato como género tenga su esplendor en los Países Bajos cuna indiscutible de la sociedad burguesa en el siglo XII. Con "sociedad burguesa" queremos hacer referencia, no al capitalismo moderno industrial, sino a su nacimiento (como bien lo demostro Henri Pirenne) de tipo mercantil. Vease Todorov Tzvetan, *Elogio del individuo: ensayo sobre la pintura flamenca del Renacimiento*, Galaxia Gutenberg, 2006

⁵¹ Gérald, Alexis, *Peintres haïtiens*, Éditions Cercle d'Art. Paris. 2000, p. 24.

⁵² Ibid., p. 26.

del país. La penetración capitalista tras la instalación de la SHADA y la economía de guerra hizo que los artistas populares idealizaran la antigua vida campesina, la religiosidad vodouesca y el paisaje como lugar de ensoñación, magia y utopía.

Ilustración 6: Adoration à la Sainte Vierge, en la obra de Hippolitte la religiosidad vodouesca y el paisaje son lugar de ensoñación, magia y utopia.

Según Alexis, la pintura de los años 40 y "el paisaje tiene una similitud con la pintura de la época medieval en occidente ligado a representación de símbolos vinculados a la vida rural." El desplazamiento de la pintura haitiana al paisaje, a la vida rural y los espacios de ensoñación del vodou era, a nuestro modo de ver, un rechazo a las transformaciones radicales y aceleradas de la economía de guerra, de las consecuencias de la SHADA y de las intensas transformaciones de la socidedad de la época. A nuestro parecer el núcleo duro de la pintura naïf da cuenta de un paraíso perdido que precede al acontecimiento de la modernidad que es rechazada. En el vodou y la vida rural previa a la SHADA, los pintores naïfs ven una serie de valores y tradiciones opuestos al mundo fragmentado de la vida urbana y del despojo intenso por la economía de guerra.

Ilustración 7: Hector Hippolitte en su taller. 1944. Tomado de Gérald, Alexis, *Peintres haïtiens*, Éditions Cercle d'Art.

⁵³ Ibid., p. 103.

Para los pintores naïfs el vodou es una religión con valores mucho más intensos y valiosos que los de la sociedad moderna que en Haití comenzaba aceleradamente a ser impuesta por los Estados Unidos con el pretexto de la Guerra Mundial. Aunque, como en el caso de Héctor Hippolitte, la pintura deseó, en sus inicios, retratar el estilo de vida de la burguesía haitiana y la ciudad (como una especie de *flânerie* voduesco), para el arte naïf la principal preocupación es la búsqueda de la unidad hombrenaturaleza, restituir la belleza de los sitios, restablecer la dignidad de la población campesina por medio de la recuperación de los elementos vodouescos y populares trastocados en ese periodo. Es en este contexto en el que surge la leyenda de Héctor Hippolitte, según Gérald Alexis:

Lo real, como lo maravilloso, han formado su vida en una imbricación que no es posible disociar. Si él fue un respetado Hougan nadie lo ha probado. Claro que él práctica el vodou, pero puede ser un simple adepto. Le han pretendido dar ciertos poderes, o todavía le han asociado como un discípulo del diablo. ¿Qué podemos contar sobre Héctor Hippolitte? Él nunca desmintió ninguno de sus mitos [...] cuando le preguntaban cómo se ganaba la vida respondía primitivamente: yo trabajo para un blanco. El blanco era evidentemente Dewit Petters, director del Centro de Arte. Aparentemente todo el dinero ganado por Héctor Hippolitte lo usaba para la construcción de un barco. Él estaba siempre a bordo de la mar, por ue el era, nos decía entonces, esposo de una sirena. A pesar de su éxito, Héctor Hippolitte fue en su existencia de todos los días, el más sombrío de todos [...] Su funeral ha dado lugar a una manifestación hasta ahora jamás vista en el mundo del arte.⁵⁴

La extrañeza de Héctor Hippolitte, sin duda el más importante pintor de está tendencia y de su generación, llevó a André Breton a plantear que si el "hougan" hubiera sido conocido por sus jóvenes contemporáneos en Francia, él solo hubiera podido cambiar el curso total de la pintura francesa. ⁵⁵ Las únicas referencias pictóricas de esta generación fueron los manuales escolares y sus raras ilustraciones, todos y cada uno de los pintores inmiscuidos con el Centro de Arte eran autodidactas, no usaban la precisión de la fotografía en el paisaje. El arte naïf recoge el lenguaje de la calle. Según Dewit Petters el trabajo en común de los naïfs consistía en la realización de paseos para la asimilación de la realidad exterior.

La genialidad del arte naïf los hizo llegar a la capital del arte en el siglo XX: París. En 1947, el Museo de Arte Moderno a través de la UNESCO permitió la presentación de la reveladora tendencia que indagaba en la decoración de los objetos rituales por los esclavos venidos de África. Más tarde, cuando el arte naïf fue autorizado después de la caída de Elie Lescot, llegó a ensayar la pintura mural y podría ser visto en espacios públicos. El arte pictórico haitiano estuvo inicialmente ligado a la religión popular: el universo del vodou en los cuadros. La pintura naïf conmocionó también al mercado de arte

⁵⁴ Ibid., p. 169.

⁵⁵ Breton, André, en Gérald, Alexis, Ibid., p. 169.

norteamericano: el autor Louverture Poisson fue comprado por museos norteamericanos y la revista TIME, el 16 de junio de 1946, lo clasificó como un "autor genio." ⁵⁶

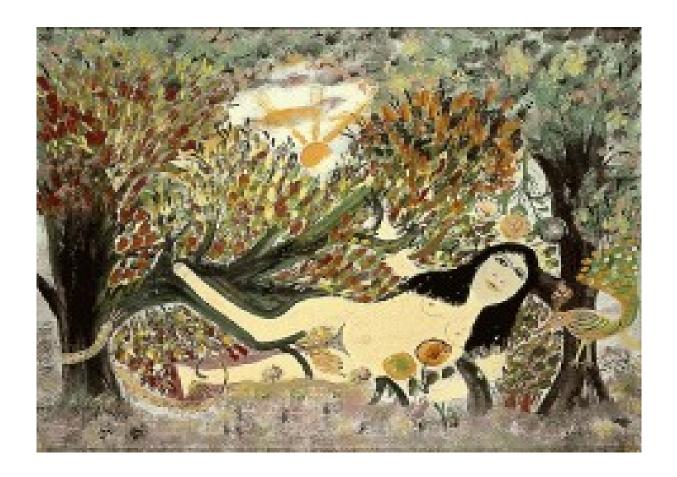

Ilustración 8: *Une déês réprésonté mét gron borde* de Hector Hippolitte. En esta obra podemos apreciar la unidad del hombre y de la naturaleza. Tomado de Atelier Breton.

⁵⁶ Gérald, Alexis, Ibid., p. 78.

La resistencia política: el marxismo de Jacques Roumain

Partimos del texto fundacional del Partido Comunista de Haití, escrito por Jacques Roumain, en junio de 1934, titulado *Analyse schématique: 32-34* que contiene aportaciones metodológicas para el entendimiento de la realidad haitiana. las principales conclusiones del *Analyse schématique: 32-34* pueden remitirse a textos contemporáneos cómo *Punto de vista anti-imperialista* del importante marxista peruano José Carlos Mariátegui. En ambos casos podemos encontrar preocupaciones intelectuales y políticas en común: el papel de las burguesías nativas en el desarrollo del capitalismo latinoamericano y el problema racial.

Hay un olvido en torno de la figura de Jacques Roumain en el entorno de los estudios del marxismo en América Latina. *Gouverneurs de la Rosée*, novela póstuma de Roumain, editada en 1944 es, a decir del poeta Nícolás Guillén: "el punto más alto en su concepción de la literatura como un medio de servicio popular, y en todo caso de expresión humana, antes que simple juego o puro pasatiempo."⁵⁷

El marxismo no gradualista ni mecánico de los primeros escritos de Roumain llegaría a conclusiones idénticas sobre la caracterización de América Latina como las de *Punto de vista antiimperialista* de Mariátegui o ¿Qué es el APRA? del marxista cubano Julio Antonio Mella. Sobre todo en el diagnóstico del papel que juegan las burguesías nativas en el desarrollo del capitalismo dependiente o semicolonial latinoamericano.

En 1915, Haití fue víctima del desembarco de los *marines* estadounidenses. Esta invasión dirigida por el almirante Capertone fue la ocupación más larga (1915-1934) de la zona Caribe-Centroamérica. Esta intervención militar fue parte importante de un plan que consideraba "al mediterráneo americano con sus tierras tropicales, ricas, fértiles como un gran vedado particular."⁵⁸

El saldo de la intervención norteamericana caracterizó en gran medida el desarrollo estructural del capitalismo dependiente haitiano. La resistencia a la intervención norteamericana se desarrolló en dos grandes etapas: la guerra caco (campesinos desplazados organizados militarmente por Benoît Batraville y Charlemange Péralte) y en un segundo momento por el surgimiento del nacionalismo haitiano.

Este nacionalismo fundamentalmente tuvo cuerpo en la intelectualidad y la clase media. El movimiento de oposición a la ocupación editó diversos periódicos como: *La Patrie, Haïti Intégrale, La*

⁵⁷ Guillen, Nicolás, *Introducción a Los gobernadores del Rocío* [1944], La Habana, Casa de las Américas, 1971, p. XI. En torno a la obra literaria de Roumain son importantes los trabajos de Léon François Hoffmann.

⁵⁸ Castor, Susy, La ocupación norteamericana y su consecuencias, México, ERA, 1971, p. 22.

Ligue aunque es en la *Union Patriotique* en donde podemos ver la mejor expresión de esta tendencia. ⁵⁹ En su boletín mensual, en el cual se da cuenta de la fundación de la Unión, se dejó sentado el objetivo nacionalista:

la construcción de una organización con el objetivo esencial de trabajar en concordancia por la defensa de la causa haitiana contra los Estados Unidos, por la abolición de todas las restricciones puestas contra el pleno ejercicio de la soberanía y de la independencia de Haití. Una comisión formada por Sténio Vincent, Pauléus Sannon, Ed. Pouget, León Nau, Morpeau, D. Bournard, C. Rosemond, Georges Sylvain, está encargada de presentar un acta con nuestros puntos de vista prácticos y las razones de su acción. El 22 de Noviembre el acta fue votada y la Unión Patriótica tomó nacimiento. 28 son miembros del Comité Central.⁶⁰

Es en este periodo en el que el etnólogo Jean Price Mars escribió el clásico de la cultura haitiana Ainsi parla l'oncle. El ala izquierda del movimiento nacionalista fue encabezada por Jacques Roumain que fue a su vez fundador del marxismo en la antigua Santo Domingo. Roumain delineó sus primeros trabajos literarios en La revue indigène que pretendía, a decir de la editorial, "la unión de las fuerzas, unión de la comunidad haitiana: para preparar el futuro". En La Revue Indigène la poesía es una preparación para el pueblo, para la revelación del ideal artístico. El amor a la letras unió a los participantes, entre los que se encuentran además de Roumain, E. Roumer, N. Sylvain, J. Roumain, A. Vieux, Phillippe Thoby Marcelin, Daniel Hertelou. La Revue Indigène es la primera publicación literaria del país que buscó la construcción de una identidad especificamente haitiana, aunque en conexión con el conjunto del continente latinoamericano. Es por esto último que La Revue también reivindica una cultura más amplia "que la del Caribe: Sor Juana, Alfonso Reyes, Sarmiento y Rodó, Asunción Silva. Enrique Larreta, Santos Chocano" 61

La Revue es sin duda el inicio de una búsqueda por la identidad de tipo nacional en Haití, la publicación aspiró a ser un:

cuadro fiel y vivo de las diversas manifestaciones de la vida y del pensamiento haitiano contemporáneo. Vida intelectual y artística, vida económica y comercial. El punto de vista haitiano de la cuestión, la razón en que vemos la vida. Nosotros hacemos del insulto de la palabra *indigène* un título, el punto de vista del indígena. Un regreso a la sinceridad y a lo natural, a un modo de vida, a la descripción directa, un perfume bien acentuado de haitianidad que caracteriza nuestra poesía. 62

Después de la participación de Roumain en La Revue, formó parte del movimiento nacionalista,

⁵⁹ Ibid.,p. 145.

⁶⁰ Bulletin Mensuel de L'Union Patrotique publié par le Comité de Port-au-Prince, Siège Social: Port-au-Prince, 222, Rue Dantès Destouche, Número: G, 1. Décembre, 1920. No. 1, p. 5.

⁶¹ *La Revue Indigène*, – Les arts et la vie—Directeurs: E. Roumer, Fundateurs: E. Roumer, N. Sylvain, J. Roumain, A. Vieux, Phillippe Thoby Marcelin, Daniel Hertelou, Carld Brouard. Administration: 511 Avenue Christophe. Imprimerie Modele, Port-au-Prince, Julillet, 1927 a Janvier 1928., Año 1, Nos 1-5, p. 10.

⁶² Idem.

y después giró a izquierda fundando el Partido Comunista de Haití. De forma muy particular, las ideas marxistas surgieron en Haití por fuera de toda relación orgánica con la III internacional. Fue en el seno del movimiento nacionalista en contra de la intervención norteamericana de 1915 a 1934, donde sus alas izquierdas comenzaron a enarbolar las banderas socialistas. Esta intervención marcó de forma trascendental el desarrollo posterior de la isla y los fundadores del marxismo haitiano realizaron sus primeras elaboraciones, no sin contradicciones, por fuera del espacio de influencia de la "revolución por etapas" de veta estalinista.

Roumain intentó pensar con "cabeza propia" los problemas de la revolución en Haití, tratando de llevar el problema de raza a un nivel superior y vincularlo estrechamente a la cuestión de la explotación capitalista. En *Quejas del hombre negro* dijo que: "Cualquiera que sea la opinión que se tenga sobre el comunismo, la legalidad ordena reconocer que sólo ese partido ha incluido en su programa y en su acción práctica la igualdad del negro: su derecho a la libertad económica, política y social." ⁶³

La presión ejercida por las alas izquierdas del movimiento nacionalista obligó a las fuerzas de la ocupación norteamericanas a convocar a elecciones en 1933, las cuales llevaron a la presidencia al nacionalista colaboracionista Sténio Vincent. Fue hasta 1934 cuando el ejército norteamericano es expulsado de la isla.

Es en este contexto en el que surge el *Analyse schématique: 32-34* que constituyó el texto fundacional del Partido Comunista de Haití y que llegó a tener células obreras en Bel Air y Morne-à Tuffe. Éste texto constituye la primera interpretación marxista de la sociedad haitiana. El *Analyse schématique: 32-34*, de escasas 27 páginas, fue publicado por el Comité Central del Partido Comunista de Haití en junio de 1934 en Port-au-Prince con tres apartados: descubrimiento del mito nacionalista, prejuicio de color y lucha de clases y crítica del Manifiesto de la Reacción Democrática. Sólo existen tres ediciones del texto. La primera de mala calidad (según el editor de las obras completas de Roumain, Léon – Francois Hoffmann⁶⁵), la segunda reproducción de la primera fue publicada hasta 1976 bajo el sello *Ideés nouvelles* en Estados Unidos y Canadá. La tercera edición fue editada bajo el cuidado de Hoffmann en 2003 bajo el sello de Archivos de la UNESCO.

A raíz de la llegada del movimiento nacionalista al poder Roumain rompería con este

⁶³ Roumain, Jacques, Quejas de un hombre negro, en Casa de las Américas África en América. No. 36-37. 1966, p. 154.

⁶⁴ Doubout, Jean Jacques, Notes sur le Développement du mouvement syndical en Haiti, 1974, folleto, p. 45.

⁶⁵ Hoffmann, Léon – François, *Introducción*, en Roumain, Jacques, *Ouvres complètes*, Editión critique, Barcelona, Colección Archivos, UNESCO, 2003, p. 652.

movimiento político. El *Analyse schématique: 32-34* fue por tanto el principal documento de ruptura con el nacionalismo. Ante la llegada de Sténio Vincent a la presidencia, Jacques Roumain planteó en el *Analyse schématique: 32-34* que:

Esta victoria nacionalista no implicaba ningún cambio social que hubiese acarreado una nueva clase al poder. Los elegidos eran los mismos miembros de la élite política tradicional, representantes de la burguesía y la clase terrateniente [...] la burguesía haitiana, como vivía de la opresión de las masas, no podía hacer causa común con ellas: se contentó como cómplice histórico y natural del imperialismo, con reclamar la continuación de sus privilegios y con obtener nuevas prebendas bajo la protección del invasor [...] la clase trabajadora haitiana había llegado al punto en que podía establecer ese tipo de distinciones que la llevaran a una lucha mortal con la burguesía y los políticos haitianos. Cambiar a estos sectores, significaba abatir el imperialismo [...] el prejuicio de color es la expresión sentimental de la oposición entre las clases, la reacción psicológica de un hecho histórico y económico [...] un burgués negro o blanco no vale más que una burgués mulato [...] el color no es nada, la clase es todo. 66

Esta definición está en concordancia con lo que planteó José Carlos Mariátegui cuatro años antes en polémica con el APRA de Haya de la Torre. Según Mariátegui, la burguesía peruana, al igual que la burguesía "nacionalista China" en la revolución de 1925-1927, no se sentía identificada con intereses populares, campesinos y obreros:

La traición de la burguesía china, la quiebra del Kou Ming Tan, no eran todavía conocidas en toda su magnitud. Un desconocimiento capitalista, y no por razones de justicia social y doctrinaria, demostró cuán poco se podía confiar, aun en países como China, en el sentimiento nacionalista revolucionario de la burguesía [...] en el Perú, el aristócrata y el burgués blanco desprecian lo popular, lo nacional.⁶⁷

En los años treinta la discusión de los comunistas latinoamericanos, Mariátegui, Mella y Roumain, estaba destinada a combatir la idea de la existencia de una burguesía revolucionaria anti-imperialista como opinaba el APRA en Perú, el movimiento nacionalista haitiano y la propia Internacional Comunista, como se manifestó en la revolución China de 1925-1927 donde decidió apoyar al Kou Ming Tan de Chiang Kai Chek.

Roumain, al final del *Analyse schématique: 32-34* planteó, para un país dependiente y semicolonial como Haití, que el nacionalismo fue incapaz de resolver las promesas populares: "Las masas tienen reivindicaciones económicas serias. *La reivindicación económica de la burguesía oposicionista: es el pillaje*. Su nacionalismo es verbal."⁶⁸ Así, la tarea del proletariado y el campesinado, según Roumain, consistía en sistematizar la noción anti-imperialista y de la lucha de clases: "combatir el capitalismo extranjero y nativo, este combate a ultranza contra la burguesía haitiana y los políticos

⁶⁶ Roumain, Jacques, "Analyse schématique: 32-34" [1934], en *Ouvres complètes*, Editión critique, Colección Archivos, UNESCO, Barcelona. 2003, p. 654. Las negritas son nuestras.

⁶⁷ Mariátegui, José Carlos, *Punto de vista anti-imperialista*, [1928], Amauta, Perú, 1978, p. 89. Las negritas son nuestras.

⁶⁸ Roumain, Jacques, op, cit., p. 654.

burgueses, juguetes del imperialismo, explotadores crueles de obreros y campesinos." ⁶⁹ Así, la llegada del nacionalista Stenio Vincent no significó un cambio sustancial para las clases subalternas. Las tareas democráticas elementales como la legislación laboral, la reforma agraria y la unidad nacional no fueron resueltas. La opresión imperialista se manifestó luego de la salida de los marines en 1934 por medio de la subordinación económica, manifestación clásica del imperialismo moderno. Según el *Analyse schématique: 32-34*, "los obreros agrícolas que trabajan para las empresas capitalistas trabajan de 10 a 12 horas por día por un salario de 1 piastre [...] los obreros son explotados."⁷⁰

Esta visión tan radical le trajo persecución y exilio: en 1939 fue juzgado por una Corte Militar que lo condenó a tres años de encierro. Esta situación determinó su mal estado de salud contribuyendo a su temprana muerte el 18 de agosto de 1944, dos años antes de la revolución intempestiva de 1946 que culminó con la caída de Elie Lescot.

En la segunda parte del *Analyse schématique: 32-34*, Roumain analiza desde el punto de vista marxista el problema de la raza negra. Sabemos que los primeros textos marxistas que contribuyen al tema de las razas al interior de la Internacional Comunista fueron expuestos en la Primera Conferencia Latinoamericana de Montevideo en 1929. Los trabajos a los que nos referimos son el *Problema de las razas en América Latina* de Mariátegui presentado por Hugo Pesce en dicha conferencia, debido al mal estado de salud del *Amauta* y al *Problemas de las razas y el movimiento proletario* del trotskista cubano Sandalio Junco.⁷¹ En el caso del texto de Mariátegui podemos constatar que dedica un pequeño apartado al problema de la raza negra, aunque privilegia el análisis del indígena incaico. Esto es fácil de explicar, debido a la mayor importancia política de este problema en el Perú de los años treinta. Desafortunadamente no tenemos acceso al texto de Junco, anteriormente citado, para poder establecer un contrapunto con la parte segunda del *Analyse schématique: 32-34*.

Lo que es un hecho, es que el texto de Roumain establece un análisis más pormenorizado, aunque también breve, pues se trata de un documento de agitación política, sobre la cuestión de raza, clase y pigmentación de piel. Curiosamente esta segunda parte del *Analyse schématique: 32-34*, comienza al igual que el ensayo del Amauta, *El problema del indio*, combatiendo las interpretaciones morales "jesuitas".

Sabemos que Roumain dedicó parte de su preocupación intelectual al problema de la raza negra, problema crucial para una nación como Haití, que tiene como imperativo un pasado colonial

⁶⁹ Roumain, Jacques, Ibid., p. 655.

⁷⁰ Idem

⁷¹ Melgar Bao, Ricardo, "Rearmando la memoria", *Humanidad del Sur.* Enero – junio de 2007, p, 12.

intempestivo luego de la famosa revolución de los *jacobinos negros*. La intervención norteamericana fortaleció el poder de la élite mulata que culturalmente tuvo mayor simpatía con los cánones culturales metropolitanos. La religión voudou y el prejuicio racial eran de vital importancia para el periodo.

El citado *Analyse schématique: 32-34*, plantea de forma contemporánea a los textos de Junco y Mariátegui el problema de las razas pero desde el punto de vista de clase. Según Pierre-Charles, Jacques Roumain es parte de la tradición de la *negritud como propuesta revolucionaria:*

Contra la dominación que tiende a destruir la identidad del pueblo colonizado, la negritud podía quedar solo como la respuesta sentida del hombre negro hacia las humillaciones del blanco. Va a ser expresión de una toma de conciencia más plena que parte de las bases materiales de la explotación buscando cómo el colonizado alcanza la dignidad que le niega el colonialismo. Entre los que han promovido esta visión profunda y ancha de la opresión social, se destaca Jacques Roumain, que desde los años treinta, llegó por su lucidez y potencia intelectual a situar dialécticamente la opresión racial en el sistema de explotación del hombre por el hombre. ⁷²

Ante este ambiente intelectual, político y económico llegarían André Breton en 1946 y el surrealista Pierre Mabille años antes. Sin embargo, ambos surrealistas vendrían profundamente impactados por los acontecimientos que les tocaba vivir desde la metrópoli ocupada por las fuerzas alemanas. A continuación, expondremos la visión de mundo romántico anti-capitalista del movimiento surrealista en general, su imaginario sobre el problema colonial y el impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial en André Breton, Pierre Mabille y Wifredo Lam. En el caso de André Breton analizamos con detalle el poema *Arcane 17* y en el caso de Pierre Mabille hacemos un analisis más extenso tomando la obra de conjunto. Decidimos hacer esto con el surrealista Pierre Mabille por el desconocimiento del conjunto de su obra. En el caso de Lam nos concentramos en su obra maestra *La Jungla*.

⁷² Pierre-Charles, Gérald, El pensamiento socio-económico del Caribe, México, FCE, 1985, p. 119.

Capítulo II: El surrealismo como romanticismo anti-capitalista. André Breton, Pierre Mabille y Wifredo Lam.

Michael Löwy, en una ambiciosa definición, no caracteriza al surrealismo como una escuela literaria o como un grupo de artistas, sino más bien como un:

Movimiento de revuelta del espíritu y una tentativa eminentemente subversiva de re-encanto del mundo, es decir de restablecer en el corazón de la vida humana los momentos 'encantados' borrados por la civilización burguesa: la poesía, la pasión, el amor-loco, la imaginación, la magia, el mito, lo maravilloso, el sueño, la revuelta, la utopía. Dicho con otras palabras, se trata de una protesta contra la racionalidad obtusa, el espíritu mercantil, la lógica mezquina, el realismo liso de nuestra sociedad capitalista industrial y la aspiración utópica y revolucionaría de 'cambiar la vida'. Se trata de una aventura tanto intelectual como pasional, política y mágica poética y onírica, que empezó en 1924 pero que aún no ha terminado.⁷³

El movimiento surrealista salió a la luz pública en 1924 a raíz de la aparición del primer manifiesto surrealista. Este documento escrito por André Breton incluyó la asimilación del psicoanálisis freudiano y la llamada "escritura automática"⁷⁴, que el grupo veía en *Les Chants de Maldoror* del poeta uruguayo Isidore Ducase llamado el "Conde de Lautréamont."

Tomamos como nuestra la ambiciosa definición de romanticismo anti-capitalista de Michael Löwy y Robert Sayre en *Révolte et mélancolie: le romantisme à contre-courant de la modernité*, para entender el complejo entramado intelectual y poético del movimiento surrealista:

El romanticismo representa una crítica de la modernidad, es decir de la civilización capitalista moderna, a nombre de un número de ideales del pasado (pre-capitalistas, pre-modernos). Podemos decir que después de su origen el romanticismo estalla por la doble luz de la estrella de la revuelta y del sol negro de la melancolía.⁷⁵

Para Löwy y Sayre el surrealismo es sin duda alguna "de todos los movimiento culturales del siglo pasado el que tuvo la más alta expresión de la aspiración romántica de re-encantar el mundo" En el caso del surrealismo la carga explosiva del rechazo a la sociedad industrial moderna (burguesa) estuvo acompañada de un potencial revolucionario. El acercamiento a la política y al marxismo se dio en 1925, debido a la intervención militar francesa en Marruecos, donde algunos de los principales

⁷³ Löwy, Michael, L'Etoile du matin. Surréalisme et marxisme, Paris, Syllepse, 2000, p. 6.

⁷⁴ El movimiento surrealista definió la escritura automática en el primer *Manifiesto surrealista* [1924] como "un automatismo psíquico en estado puro, por medio del cual uno se propone expresar-verbalmente, a través de la palabra escrita, o de cualquier otro modo- el funcionamiento real del pensamiento. El dictado del pensamiento, en ausencia de toda forma de control ejercida por la razón, exenta de cualquier preocupación estética o moral" Véase: Breton, André, *Los manifiestos surrealistas*, trad. M, Alvarez Ortega, Madrid, Visor, 1985.

⁷⁵ Löwy, Michael y Sayre, Robert, *Révolte et mélancolie: le romantisme à contre-courant de la modernité*, Paris, Éditions Payot, 1992, p. 30.

⁷⁶ Löwy, Michael y Sayre, Robert, *Esprits de feu: figures du romantisme anti-capitaliste*, Paris, Éditions du Sandre, 2002, p. 227.

creadores de la empresa onírica, a su manera, se interpusieron en el camino de Francia, denunciando el carácter imperialista de la guerra. ⁷⁷ Este suceso marcó definitoriamente la ubicación del movimiento frente a lo que se ha llamado la civilización occidental. El mismo año de la Guerra del Rif en la publicación del grupo, *La révolution surréaliste*, el grupo cuestionó el rol del *ethos de la modernidad occidental*: "dondequiera que la civilización occidental ha predominado, todo contacto humano ha desaparecido, excepto el contacto que permite la generación del dinero. En el estado actual de la sociedad europea, seguimos siendo fieles al principio de cualquier acción revolucionaria." En el texto colectivo *La Révolution d'abord et toujours!* la adhesión a la revolución en su forma social es clara, irreductible: "nosotros somos la revuelta del espíritu, nosotros consideramos la revolución sangrante como la venganza ineluctable del espíritu humillado por vuestras obras. Nosotros no somos utopistas: esta revolución no la concebimos más que bajo su forma social [...] la revolución es la salvaguarda más eficaz del individuo."

El Partido Comunista de Francia (de tradición estalinista) miró con reservas al movimiento surrealista y sólo algunos participantes del movimiento militaron de forma constante en sus filas. ⁸⁰ En realidad, la relación de los surrealistas con el comunismo estalinista (oficial de la época) siempre fue problemática. Algunos de los más importantes adherentes al movimiento simpatizaron con la Oposición de Izquierda al interior de la URSS, dirigida por León Trotsky. Como bien lo plantea Guy Prevan:

Pierre Naville da cuenta del primer encuentro en Moscú, con el que había sido el fundador y jefe del Ejercito Rojo. (León Trotsky) Acompañado por Gérald Rosenthal (el Francis Gérard de la aventura surrealista) algunos surrealistas llegan a Moscú para el décimo aniversario de la revolución de Octubre, pero también, recuerda, en medio de una fase final de la crisis política que mayor secuela dejó en el Partido, después de 1923 y 1924, y por tanto del Estado."81 Benjamin Péret, André Breton, Francis

⁷⁷ La llamada Guerra del Rif causó un importante impacto en los participantes del movimiento surrealista. En un banquete organizado el mes de mayo de 1925 para homenajear al poeta simbolista Saint Pol Roux, al que asistió el poeta y embajador Paul Claudel, y entre una asistencia fundamentalmente conservadora los surrealistas protestaron en contra de la intervención militar del gobierno francés. "Soupault, columpiándose del candelabro, tiraba al piso platos y vasos en cascada. Aragon gritaba obscenidades a Lugné – Poe, mientras que Desnos luchaba cuerpo a cuerpo con los asistentes, y les jalaba el pelo. Gritos de ¡Vivan los Riffs¡ surcaban la sala, cruzándose en su camino con frutas en forma de proyectiles. El surrealista de primer ingreso, Michel Leiris, se acercó a la ventana y gritó ¡Abajo Francia¡ a una multitud de 500 personas que estaba reunida afuera por el bullicio." Polizzotti, Mark, *Revolución de la mente: La vida de André Breton*, trad, Gabriel Bernal Granados, México, FCE, 2009, p. 235.

⁷⁸ La révolution surréaliste, [1927] Collection Complète. Paris, Editions Jean Michel Place, 1975, p. 31-32.

⁷⁹ Idem.

⁸⁰ La principal polémica entre los participantes del movimiento y el PCF, la relación del arte y la organización comunista (disciplinada y jerárquica) impuso a Breton la redacción de una posición que esclareciera la relación entre arte y política. Légitime Défense, redactada por Breton en polémica con su compañero Pierre Naville planteó que: "Todos nosotros buscamos cambiar el poder de manos de la burguesía al proletariado. Mientras eso sucede, es sin embargo necesario que los experimentos de la vida interior continúen y hacerlo desde luego sin control externo e incluso marxista. El surrealismo más aun, tiende en última instancia a proponer estas dos afirmaciones como una y la misma." Légitime Défense, [1926] en Maurie Nadeau, Histoire du surréalisme, Paris, Le Seuil, 1945, p. 230.

⁸¹ Prevan, Guy, Péret Benjamin: révolutionnnaire permanent, Paris, Syllepse Editorial, 1999, p. 20.

Gérald y Pierre Naville siempre manifestaron un respeto a la obra del revolucionario ruso.⁸²

Para 1925 el problema de los pueblos de raza negra y la situación colonial no había despertado el interés de los surrealistas todavía. Mucho menos la situación del Caribe. En Francia, André Gide fue pionero en la denuncia del colonialismo y el racismo contra los pueblos de raza negra al publicar su *Viaje al Congo*. En él Gide planteó: "Cuanto menos inteligente es el blanco, más estúpido le parece el negro." Aunque el surrealismo llegó un poco después que Gide, es un hecho que llegó temprano a las preocupaciones sobre los problemas de la opresión colonialista.

El primer sobresalto del movimiento sobre la situación racial tuvo cabida en 1931 con el motivo de la Exposición de Arte Colonial de París. A la exposición organizada por la administración colonial, y que había causado un gran interés a la burguesía francesa, los surrealistas opusieron una contra-exhibición titulada "La verdad sobre las colonias". Bajo el lema "Un pueblo que oprime a otro no puede ser libre" exhibieron los fetiches europeos según ellos "decadentes y occidentales" Sophie Leclerq en su importante libro La raçon du colonialisme: Les surréalistes face aux mythes de la France coloniale, señala, con justeza, el carácter pionero de los surrealistas en la defensa de la cultura de las colonias y el reconocimiento de los países sometidos al imperialismo, defendiendo el derecho legítimo a la autoderminación de los pueblos colonizados. Según Leclerq los surrealistas: "son los primeros en captar la necesidad de una descolonización cultural de los pueblos oprimidos y eso los convirtió en expertos y promotores del arte no occidental." Según Leclerc el anticolonialismo de los surrealistas es eminentemente "romántico":

Estos últimos han heredado del siglo XIX una concepción del oprimido como una revuelta en potencia. [...] Así, lo salvaje, primitivo, bárbaro, oriental, negro, indio, oprimido, explotado y marginal se mezclan para formar una figura de colonizado que no corresponde siempre a una realidad, pero que se cruza con el espíritu de revuelta [...] ellos deconstruyen el discurso colonial y en primer lugar su mito fundador: la misión civilizadora.⁸⁶

Esta visión del colonizado permitió la integración de los martiniqueses Jules Monnerot y Pierre Yoyotte que contribuirían de forma importante al acercamiento del imaginario surrealista al problema del Caribe. En 1933 la aparición de *Légitime Défense* bajo la dirección de René Menil, Etienne Lero, y

⁸² Como lo señla Raymond, Paligot Carole en su *Parcours politique des surréalistes 1919-1969*, Paris, CNRS Éditions, 2010, la peculiaridad del surrealismo es su desplazamiento dentro del campo literario al de la sociedad. El paso de una revuelta literaria causada por el predominio de la moral burguesa que pronto se convertirá en revuelta política.

⁸³ Gidé Andre, Viaje al Congo, [1927] trad. Marga Latorre, Madrid, Altair, 2004, p. 22.

⁸⁴ Richardson, Michael, Refusal of the shadow: surrealism and the caribbean, EUA, Verso, 1996, p. 4.

⁸⁵ Leclerq, Sophie, *La raçon du colonialisme: Les surréalistes face aux mythes de la France coloniale (1919-1962)*, Paris, Les Presses du réel, 2010, p. 24. La autora señala que los surrealistas son pioneros del pensamiento anti-colonialista. Antes que Franz Fannon, Albert Memmi, Jean Paul Sartre y Aimé Césaire los surrealistas planteaban la necesidad de la liberación de los pueblos de color desde un movimiento literario que nació de la metrópoli. Para Leclerc el anti-colonialismo en la época de los surrealistas era un fenómeno rarísimo incluso dentro del pensamiento de izquierda

⁸⁶ Leclerc, Sophie, op, cit., p. 245.

Jules Monnerot y en 1936 la aparición de la *L'Étudiant noir*, bajo la dirección de senegalés Léopold Sedar Senghor, el martiniqués Aimé Césaire y el guyanés Léon Damas, comenzaron a configurar el movimiento literario de la *negritud*, movimiento que el surrealismo tuvo desde sus orígenes en alta estima. Un ejemplo singular es la apreciación del surrealista Robert Desnos, cuatro años después de la aparición de *L'Étudiant Noir*, que prologó el poemario *Pigments* de León Damás. Para Desnos "Damas es un poeta porque es negro, insiste en su negritud y en su condición de negro." 87

En los años cuarenta, con el movimiento venido a menos y desgarrado por sus disputas internas, miembros dispersos y angustiados por la catástrofe de la guerra comenzarían un lazo más estrecho con el Caribe. Un simbólico y fundacional viaje de algunos de los principales participantes de la utopía surrealista abrió un periodo fecundo dentro del imaginario surrealista sobre los problemas del "nuevo continente". El Buque Paul Lamerle trajo a André Breton al Caribe en abril de 1941. De este viaje surgió un corpus denso de producción literaria ligada culturalmente al Caribe francófono. Breton redactó el poemario *Fata Morgana* (con las ilustraciones de Wifredo Lam) y redactó una especie de cuaderno de viaje titulado *Martinique: charmeuse de serpents*, donde resalta el impacto de la flora de la región y el hallazgo de la poesía de Aimé Césaire. El cuaderno de viaje fue ilustrado por el surrealista André Masson. El importante antropólogo Levi Strauss en *Tristes Trópicos* planteó en los siguientes términos el impacto del viaje fundacional y la presencia de Breton y el revolucionario Víctor Serge a bordo del Buque Pal Lamerle

Finalmente obtuve mi pasaje para el Capitán Paul Lamerle pero sólo empecé a comprender el día del embarque cuando atravesé los cercos de guardias móviles encasquetados y con ametralladora calada, que encuadraban al muelle y cortaban cualquier contacto de los pasajeros con los parientes y amigos que habían venido a despedirlos (...) La canalla- como decían los gendarmes- comprendía, entre otros, a André Breton y a Victor Serge, André Breton muy incómodo en esa galera, deambulaba en todas direcciones por los pocos espacios del puente; vestido de felpa, parecía un oso azul. Iba a comenzar entre nosotros, en el transcurso de ese interminable viaje, una durable amistad...en cuanto a Víctor Serge, el antiguo compañero de Lenin me intimidaba, al tiempo que experimentaba la mayor de las dificultades para integrarlo en su personaje...muy alejado del temperamento viril y de la superabundancia vital que la tradición francesa asocia con las actividades subversivas. 88

El pintor español, parte del movimiento surrealista, Eugenio Granell escribió e ilustró el texto *Isla: Cofre Mítico*, donde expone una visión mítica del Caribe, particularmente Haití, como síntesis de las culturas humanas, posible espacio para el renacimiento de la civilización. Asumiendo el imaginario de Pierre Mabille expone: "Breton, poeta vidente, da cuenta en este primer contacto válido con las Antillas (se refiere a *Martinique: charmeuse de serpents*) **cofre de un nuevo mito** "89"

⁸⁷ Citado en Richardson, Michael,, op, cit., p. 6.

⁸⁸ Strauss, Levi, Tristes trópicos, Paídos, España, 1992. P.27-28.

⁸⁹ Granell, Eugenio, *Isla Cofre mítico*, Editorial Caribe, Isla de Puerto Rico, 1951. P. 36.

En 1941, la publicación de la revista *Tropiques* desde *Fort de France* (Martinica) mantuvo viva la chispa del movimiento surrealista desgarrado por las disputas internas y las discrepancias políticas. En *Tropiques* los surrealistas tuvieron cabida bajo el auspicio de René Menil, Suzane y Aimé Césaire. En el 42 una triangulación editorial remarcó la interacción entre los que permanecieron fieles a los dictados de Breton y la poesía de la *negritud*: la publicación del texto del *Cahier d'un retour au pays natal* de Césaire, con prólogos de los franceses André Breton y Benjamin Péret significó el reconocimiento de la calidad estilística y discursiva del movimiento poético de la *negritud*. Este poema logró conquistar no sólo la simpatía del padre del surrealismo, sino también de algunos de sus más cercanos seguidores. Benjamín Péret, poeta surrealista, llegó a plantear a raíz de la lectura de Césaire que: "tengo el honor de saludar aquí a un gran poeta; el único gran poeta de habla francesa de los últimos veinte años." La edición cubana de 1943 contenía, a su vez, las ilustraciones de Wifredo Lam.

Si miramos con rapidez la historia de la literatura del Caribe Francófono, las letras haitianas se destacan por su carácter pionero. El surgimiento de la estética de la *negritud*, que tuvo su mayor desarrollo con el *Cahier d'un retour au pays natal* del martiniqués Aimé Césaire, y la polifónica *creolité* de Edouard Glissant "estuvo precedida por la vitalidad literaria haitiana." A continuación abordaremos la visión romántico anti-capitalista de André Breton, ante la Segunda Guerra Mundial y la del surrealista Pierre Mabille en una especie de "instantánea".

André Breton ante la Segunda Guerra Mundial

André Breton y los surrealistas expresaron su posición radical ante la guerra. El anti-capitalismo radical de André Breton, en particular, se manifiesta en la política a través de su derrotismo revolucionario según la definición de Lenin: su odio a la idea de patria o nación lo llevó a no tomar partido militar en la ocupación de Francia por Alemania. En el manifiesto surrealista titulado *Du temps que les surréalistes avaient raison* de 1935, manifiesto que significó la ruptura total con la política de Stalin en la URSS, podemos leer la oposición política de los surrealistas a la guerra que se avecinaba, en términos revolucionarios, según el manifiesto: "defendemos la cultura pero ésta no puede ser garantizada por los gobiernos capitalistas, su futuro sólo puede estar en la transformación de la sociedad por la revolución proletaria." La crítica a la política estalinista ante una posible ocupación

⁹⁰ Péret, Benjamín, *Prólogo al Cuaderno de un retorno al país natal*, en Bradu, Fabienne, *Benjamin Péret y México*, Aldus, México, 1998. P. 136.

⁹¹ López Morales, Laura, "De la mordaza a la explosión polifónica: las letras antillanas en francés", en Grafenstein y Muñoz, (Comp.) *El Caribe: región, frontera y relaciones internacionales,* Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, 2000. P. 220.

^{92 &}quot;Du temps que les surréalistes avaient raison", [1935] en Breton, André, Manifestes du surréalisme, Jean-Jacques

de Francia es radical:

Rechazamos las declaraciones de Stalin del día 15 de mayo de 1935. Stalin aprobó plenamente la política de defensa nacional hecha por Francia para mantener su fuerza armada y altos niveles de seguridad. [...] el jefe de la internacional comunista [...] abandonoó la palabra de orden de "transformación de la guerra imperialista en guerra civil" (derrotismo revolucionario) y esto constituye una traición [...] nosotros a cambio nos oponemos a toda idea de patria, [...] A ese régimen no podemos más que señalar nuestra desconfianza. 93

Ya durante la ocupación André Breton amplió su tentativa de desmoralización de la armada francesa y alemana, su odio a la idea de nación y de patria le llevó a participar, a llamar, a confraternizar con los trabajadores enrolados en la armada alemana. Así lo planteó el autor Michel Fauré en donde se pone en evidencia la simpatía del surrealista al trotskismo y al anarquismo:

Breton movilizado, vuelve a visitar a sus amigos en el Deux Margots. Las reuniones se tienen igualmente con su ausencia. Ellos reagrupan a los elementos trotskistas y anarquistas tales como Benjamin Péret, Adolphe Acker, Emilie Guikovaty, Bruno Stendberg, Leo Malet, Jean Claude Berger, se informa de las actividades surrealistas en París y se envía la propaganda denunciando la guerra e invitando a confraternizar con los trabajadores enrolados en la armada alemana.

Sin embargo, y además de la oposición política del surrealismo ante la guerra, el surrealismo y André Breton en particular, desarrollaron también una crítica romántica de tipo anti-capitalista de la colisión bélica mundial.

En 1941 ante un grupo de estudiantes franceses de la Universidad de Yale, André Breton pronunció una conferencia titulada *La situation du surréalisme entre les deux guerres* en donde hace patente un diagnóstico de las horas más negras del siglo: "El siglo XX aparecerá en el futuro como una pesadilla verbal, de cacofonía delirante," decía el león André Breton. Para el padre de la revolución surrealista el movimiento estaba muerto: no podría resurgir más que en un momento emancipador. Aun así, el surrealismo podría reivindicarse como la única vanguardia que resistió las dos guerras, que asimiló las repercusiones en la vida psicológica y moral de la primera catástrofe y aprendió rápidamente de la segunda al criticar "la razón positivista. La razón de la sin razón de la guerra [...] en donde la libertad es el móvil de la acción surrealista. El surrealismo aspira a subsistir ante un campo devastado."

Pauvert Éditeur, París, 1969, op, cit, p. 290.

⁹³ Ibid, p. 296-297.

⁹⁴ Breton, André, "La situation du surréalisme entre les deux guerres", [1941], La clé des champs, Holanda, Jean Jacques Pauvert, 1967. P. 78.

⁹⁵ Ibid., p. 83.

Ilustración 9: Ilustración de Wifredo Lam al juego de marsella del movimiento surrealista. Lautréamont. Ilustración para uno de los Arcanos mayores. Tomado del Atelier Breton en la Biblioteca literaria Jacques Duchet.

En las horas más negras del siglo XX es cuando André Breton escribió el que fuera uno de los documentos más importantes del movimiento surrealista. *Arcane 17* es sin duda el más "mítico" del conjunto de textos escritos por André Breton. Editado por vez primera el 30 de noviembre de 1944 (para esta fecha la Guerra no ha terminado), el Arcano17 es en el tarot de los bohemios el símbolo de la esperanza y del amor. ⁹⁶ El poema *Arcane 17* ha sido siempre interpretado como una muestra de devoción y gratificación a su compañera Elisa, un cambio de ánimo optimista frente a la catástrofe de la persecución y expulsión de la Francia de Vichy. Efectivamente, la edición del año 2008 del manuscrito original da cuenta del deseo de Breton de que su poema más abstracto se convirtiera en un poema objeto a Elisa Bindhoff. Sin embargo, la recuperación del eterno femenino es sólo un espectro de revuelta incluída en el poema.

Para nosotros *Arcane 17* es una profunda reflexión sobre la utopía y la revuelta en el marco catastrófico de la guerra imperialista y un rechazo a la barbarie de la guerra. El texto de Breton recupera una serie de elementos que la sociedad moderna o la sociedad dicha "normal" considera premodernas como la alquimia, la cábala, la magia, la astrología o las artes consideradas primitivas en un gesto de evidente inspiración romántica de tipo anti-capitalista.

Inspirado en la carta del *Arcano 17* del tarot de Marsella y con la referencia a los mitos medievales entre muchos otros, *Arcane 17* es una búsqueda de un nuevo mito, un nuevo mito utópico. Anteriormente el tarot de Marsella había sido integrado al imaginario poético del movimiento surrealista. En *Le jeu de Marseille. Le jeu de cartes comme activité surréaliste*, puede leerse la "Descripción del nuevo juego de los valores y preocupaciones modernas que tenemos como mayores: Amor, Sueño, Revolución, Conocimiento. En él aparecen Baudelaire, Lautreamont, Alicie, Pancho Villa, Ubu de Alfred Jarry." ⁹⁷ En la el refugio de *Air Bel* en Marsella, René Char, Victor Serge, Wifredo Lam, Benjamin Péret, Tristan Tzara, André Masson, Marcel Duchamps y Víctor Brauner intentaban adivinar el desenlace de la guerra por medio de la nueva integración lúdica (el juego del tarot) a la poética surrealista.

Efectivamente, como lo señala Henri Behar, el poeta venía de romper una larga relación con Jacqueline Lamba y su nueva relación amorosa con Elisa le permite pensar en la utopía. Desde el punto de vista bélico la situación internacional pareciera cambiar un poco, los aliados recuperan África del Norte, los Alemanes reculan en Stalingrado y los italianos van a Libia pero fueron repelidos en Túnez.

⁹⁶ Breton, André, *Arcane 17: le manuscrit original*, Édition préparée et présentée par Henri Behar, Paris, Biro Editeur, 2008, p. 8.

⁹⁷ Breton, André, "Le jeu de Marseille. Le jeu de cartes comme activité surréaliste", [1943]en op, cit., p. 68.

Sin embargo, no es casual el desplazamiento radical de Breton a la alquimia, a las fuerzas llamadas ocultas como el tarot, o a los mitos medievales en estos momentos cruciales de la guerra. El rechazo a los resultados de la guerra que él mismo llamó una "pesadilla" lo llevó a la búsqueda de valores que se opusieran a la racionalidad obtusa que veía ante sus ojos.

En el texto hay una preocupación de salvar al mito de lo que hizo el fascismo en la época anterior a la guerra, en ello vemos una similitud con Ernst Bloch que recuperó el principio de esperanza rastreando el lado positivo de los mitos utópicos de la modernidad. Para Michael Löwy, el mito en el movimiento surrealista juega un papel central. Su búsqueda de "interrumpir la rotación monótona de la civilización" necesitaba de la construcción de un nuevo mito redentor: erótico y subversivo Una empresa profana distinta a la empresa religiosa y racional. ⁹⁸ ¿Cuál es ese mito re-fundador de la historia que se cae en ruinas? Intentaremos dar una aproximación a este hermoso texto de André Breton.

Comencemos por mostrar la justificación de la reflexión que dio Breton a la escritura de este ensayo-poema-reflexión:

La imagen se precisa gradualmente en 7 flores que se convierten en estrellas mientras que la parte inferior del cubo muestra la vida. Las dos estrellas más altas son de sangre, representan el sol y la luna; los cinco más bajas, alternadamente amarillas y azules como la savia, son los otros planetas antiguamente conocidos. Si el reloj no estaba detenido por un minuto, la pequeña aguja pudo, sin que nadie la cambiara, hacer cuatro veces el tour de la esfera (del reloj) antes que del zenit emanara una nueva estrella que él va a dominar en lo alto de las primeras: una estrella mucho más brillante se inscribe en el centro del primer septenario y sus ramas son de fuego rojo y amarillo y ella es la Canicula o Sirius, y ella es Lucifer Porte-Lumiere y ella es, en su gloria, *la estrella del mañana* [...] ella se hace de la unidad misma de dos misterios: el amor llama al renacimiento que la pérdida del objeto del amor y nos eleva entonces a la plena conciencia, para su total dignidad; la libertad consagrada para conocerse bien y para exaltar el precio de su privación misma.⁹⁹

El rechazo a los acontecimientos de la guerra interimperialista y una de sus principales modalidades es el retorno a las tradiciones *religiosas*, también en la *magia*, al esoterismo, a la alquimia, a las leyendas, a los mitos, en los góticos reinos ocultos del sueño, de lo fantástico. ¹⁰⁰ Las reflexiones de Breton en *Arcane 17* son contemporáneas a las de Ernst Bloch en su *Principio de esperanza* y las reflexiones de Martin Buber sobre la utopía. En la magia, la astrología y los mitos, Breton encuentra, como en la tradición romántica alemana (en particular Friedrich Schlegel), una aspiración de existencia mucho más elevada en oposición radical a los acontecimientos de la guerra, expresión radical de la modernidad burguesa. Para el poeta la magia no es más que "el conjunto de

⁹⁸ Löwy, Michael, L'etoile du matin: surréalisme et marxisme, op, cit., p. 17.

⁹⁹ Étienne-Alain Hubert da noticia de esta reflexión de Breton en las notas críticas a las obras completas de André Breton, vease, Bretom, André, *Oeuvres complètes*, T. II. Paris, Gallimard/Pléiade, 1999, p. 1164. Las cursivas son nuestras. 100Michael Löwy, Op. Cit, p. 50.

operaciones humanas que tienen como tarea la dominación imperiosa de las fuerzas de la naturaleza por la búsqueda de las prácticas secretas de carácter más o menos irracionales"¹⁰¹. En esta interpretación la magia supone una protesta a la burocratización del pensamiento (tal como la describió el sociólogo alemán, también romántico, Max Weber; esa " racionalización de la industria moderna burguesa"), una revuelta que junto a la poesía son experiencias valiosas para "re-encantar el mundo".

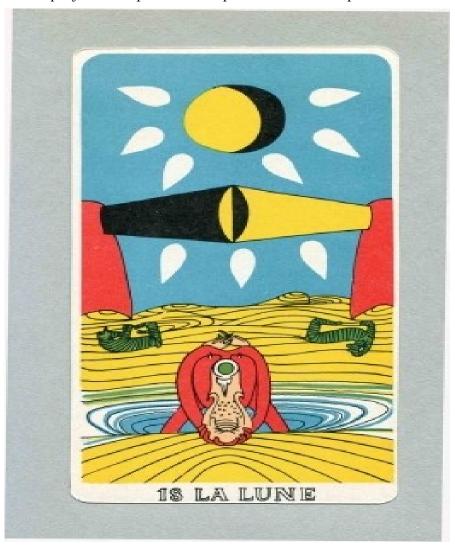

Ilustración 10: Ilustración de Roberto Matta al poemario Arcane 17 de André Breton. Tomada Atelier Breton en la Biblioteca Literaría Jacques Duchet.

¹⁰¹Breton, André, L'art magique, Paris, Phébus, 1991, p. 27.

En *Arcane 17* la utopía y la necesidad de la revuelta, a nuestro entender, son las preocupaciones fundamentales. La invocación a los pioneros del socialismo llamado "utópico" como Charles Fourier, Barthélémy Enfantin y Flora Tristan concuerdan con el tono eminentemente subversivo de "cambiar el mundo" y de re-encantarlo frente a la barbarie bélica. En la misma línea, y a pocos años de distancia, Martin Buber rescató el llamado "socialismo utópico" en su *Caminos de la utopía*. También Walter Benjamin analizó el llamado "socialismo útopico" en la Tesis XI sobre el concepto de historia. ¹⁰² En *Arcane 17* Breton vuelve al *Arte romántico* y al *Himno a la noche* de Novalis, uno de los personajes claves del romanticismo alemán, al testamento de la libertad de Víctor Hugo y al mito medieval de Melusina, re-escrito por Goethe. La isla de Bonaventure, Canadá, le parece un lugar "admirable de protección contra la locura de la hora, como de un vapor que bajo ciertas mañanas se extiende en todo el horizonte" mientras la vieja Europa se alimenta de las grandes manchas de sangre. La sombría Europa aparece en el texto de Breton sólo como un instante lejano.

En esa época funeraria y deprimente, el líder del surrealismo no deja de recordar la fiereza de la bandera roja y negra cuyo significado es "NI DIOS NI AMO", máxima expresión de la "libertad humana" La dureza de la época, su aspecto doloroso, lo llamó a buscar un refugio: la magia, el mito, la utopía, el amor. La poesía tiene la necesidad de "embellecer la vida cruel" la poesía que reivindica el amor. El amor recíproco es el único que condiciona la consagración del alma total, sobre la que no puede tomarse nada, que hace el claro del sol y que emprende espléndido el rayo mientras el espíritu es fuente de alegría, inalterable y siempre viva, cuya agua se orienta una vez por todas entre el amor y la empatía. " los la consagración del alma total espíritu es fuente de alegría, inalterable y siempre viva, cuya agua se orienta una vez por todas entre el amor y la empatía. " los la consagración del alma total espíritu es fuente de alegría, inalterable y siempre viva, cuya agua se orienta una vez por todas entre el amor y la empatía. " los la consagración del alma total espíritu es fuente de alegría, inalterable y siempre viva, cuya agua se orienta una vez por todas entre el amor y la empatía. " los la consagración del alma total espíritu es fuente de alegría, inalterable y siempre viva, cuya agua se orienta una vez por todas entre el amor y la empatía. " los la consagración del alma total espíritu es fuente de alegría el consagración del alma total espíritu es fuente de alegría, inalterable y siempre viva, cuya agua se orienta una vez por todas entre el amor y la empatía.

En *Arcane 17* el amor y la poesía deben "borrar del espíritu de los hombres, las grandes cicatrices y los recuerdos lacerantes de los tiempos de rabia" El amor deberá regenerar el mundo destruido.

El amor, la poesía, la magia y el arte se oponen en *Arcane 17* al mito del progreso "que no es más que el fracaso que se retorna contra el hombre [...] canalizado por sus instituciones: la iglesia, la escuela, la fábrica, la banca"¹⁰⁸ La crítica a la sociedad burguesa, a la modernidad llamada "occidental" en *Arcane 17* es radical, irreductible: "el hombre llamado civilizado continúa haciendo la muerte,

¹⁰² Vease, Buber, Martin, Caminos de la utopia, México, FCE, 1950.

¹⁰³Breton, André, Arcane 17, [1944], Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1971, p. 13.

¹⁰⁴ Ibid., p. 19.

¹⁰⁵ Ibid., p. 26.

¹⁰⁶ Ibid., p. 29.

¹⁰⁷ Ibid., p. 32.

¹⁰⁸ Ibid., p. 37-38.

mientras que el salvaje puede ser un modelo de dignidad"¹⁰⁹ Novalis reaparece en *Arcane 17: El himno a la noche* se manifiesta como fuente de Breton. A diferencia de muchos críticos de la idea de progreso, el acontecimiento se bifurca, hay un camino a la esperanza: a la utopía. Melusina aparece como "redentora de esta época salvaje"¹¹⁰, el tiempo histórico apocalíptico puede ser anticipado en las ruinas del llamado "progreso", Melusina anuncia su regreso: "porque el grito no podría hacer más que anunciar que el estado es irreversible, como la piedra del Apocalipsis y como todas las cosas. El primer grito de Melusina [...] es para detener el estado de la noche, el segundo para [...] hacernos descender en el sueño, la infancia y el sin dolor."¹¹¹

Si una gran parte de la tierra no presenta más que un espectáculo de ruinas "la Estrella del Mañana, es el instante de su aparición en donde el paisaje se ilumina, en donde la vida se vuelve clara" cubierta de dos misterios: el amor y la libertad. En el tarot de Marsella el Arcano 17 es la imagen de la libertad:

La estrella aquí encontrada es la de la gran mañana, que tiende a eclipsar a los otros astros de la ventana. Ella me muestra el secreto de su estructura, porque ella cuenta de dos ramas, y porque estas dos ramas son de fuego rojo y amarillo, que están compuestas de dos estrellas conjuntas de rayos alternos. Ella está hecha de la unidad de dos misterios: el amor llamado a renacer [...] el amor que se eleva a la plena conciencia y a la dignidad total; la libertad para conocer y exaltar el precio de su privación misma. [...] pero la imagen se precisa: es la revuelta misma, la revuelta sola que es la única creadora de la luz. Y esa luz sólo conoce tres voces: la poesía, la libertad y el amor que deben inspirarse y converger para hacer una copla igual a la juventud eterna, sobre el punto menos descubierto y el más iluminado del corazón humano¹¹²

En *Arcane 17* Breton manifiesta también su simpatía por lo llamado bárbaro como es el caso de los mitos y leyendas de los indios hopi en Estados Unidos en contra del individuo y de la mentalidad occidental en donde él ve valores superiores a los de la moderna sociedad burguesa.

Además de ello y más importante, en estas horas del siglo persiste el llamado a la Estrella del Mañana: la crítica al progreso sigue intacta, sin embargo el principio de la revuelta se potencia: el amor, la poesía y la libertad se complementan con el grito anarquista del: "NI DIOS NI AMO".

El romanticismo anticapitalista de Pierre Mabille

Pierre Mabille nació en Reims, Francia en 1905. Durante años fue médico internista en el Hospital de Bidétre en París. Se unió al movimiento surrealista en el año de 1934. Miembro del consejo de redacción de la revista *Minotaure* junto con Breton y Eluard. Polizzotti, biógrafo de Breton, describió a Mabille como un: "eminente cirujano, psicólogo, antropólogo, amante del arte y crítico, escritor y estudioso ferviente del ocultismo: apenas ayudó a traer a la hija de Breton al mundo cuando

¹⁰⁹ Ibid., p. 39.

¹¹⁰ Ibid., p. 60.

¹¹¹ Ibid., p. 61.

¹¹² Ibid., p. 108-109.

ya estaba determinando su horóscopo."113

Mabille fue un personaje pionero en varios sentidos. En la historia del psicoanálisis francés, según Elisabet Roudinesco, se adelantó a la teoría del espejo de Jacques Lacan. En 1936 publicó *El estadio del espejo* (según la traducción al español) en el que plantea que: "El espejo es creador de conciencia y de ilusión a la vez, que pone de manifiesto la dualidad entre el "yo" y el "sí mismo". 114 Roudinesco planteó en su *Historia del psicoanálisis en Francia* una valoración positiva de la obra de Mabille:

Pierre Mabille comienza su carrera de cirujano antes de adherirse al movimiento surrealista en 1934. Astrólogo y ocultista dice ser discípulo del psicoanálisis. Pese a las apariencias sus teorías no parecen ser más extravagantes que las del respetado Bergson. Tras el éxodo de 1940 se va a Guadalupe y luego radica en Tahití (sic) donde mejora los servicios del hospital-asilo francés. Gracias a sus conocimientos del mundo aborigen, permite a Breton asistir a ceremonias vodou. Cuando muere en 1952 el semanario *ARTS* le rinde un hermoso homenaje. El ocultismo de Mabille se refiere a una visión clandestina, maldita y nocturna del surrealismo más que a una adhesión a los ornamentos técnicos del ocultismo. El surrealismo siempre fue pagano afín al sexo, al suicidio y la pasión criminal. ¹¹⁵

Pierre Mabille participó como médico externo en el Hospital de París desde 1922. Al inicio de su vida poética consideró interesante la poesía de Claudel. En 1924 en Maison Saint Lazare participó de los cuidados de las prostitutas parisinas junto con organizaciones religiosas, suceso que impactó profundamente su concepción de lo "marginal". Trabajó en el Hospicio de Bicêtre como cirujano, oficio mejor remunerado con el que pudo conquistar la independencia financiera de la familia. Su primera mujer, Hélène Détroyant (pintora y "extravagante" según Rémy Laville, biógrafo de Mabille), recordó de la siguiente forma el andar de las preocupaciones del estudiante de matemáticas superiores y estudiante de historia del arte en el Louvre:

Emprende el estudio del sumerio, aunque renunciará rápidamente a él, sin embargo, su interés por el Oriente permanecerá siempre vivo, en el aspecto artístico, metafísico y cosmológico y de una manera general sobre la riqueza de las religiones orientales. De ese periodo data también su interés por el esoterismo. Su personalidad no es la de un asceta, es más bien la de una conciencia intelectual curiosa y no la de una conciencia mística propiamente dicha. No hay, en mi conocimiento, la práctica de una disciplina a seguir en vista de atender una tarea místico- religiosa, pero por su apasionamiento estudia todas las dimensiones del espíritu humano. 116

El proyecto de Pierre Mabille también es una crítica, como la obra de André Breton, al positivismo y al siglo de las luces, al conjunto del proyecto de la modernidad, pero en clave

¹¹³ Pollizotti, Mark, op, cit., p. 345.

¹¹⁴ Mabille, Pierre, "El Estadio del espejo, Minotaure," [1938] en Mabille, Pierre, *Del nuevo mundo y otros escritos*, Trad. Juan Carlos Ontaño, España, Octaedro. 2008, p. 9.

¹¹⁵ Roudinesco, Elisabeth, *La batalla de los cien años: historia del psicoanálisis en Francia*, España, Siglo XXI, 1993, p. 26-27.

¹¹⁶ Détroyant, Hélène, citado en Laville, Rémy, *Pierre Mabille: un compagnon du surrealisme*, Paris, Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Clemont-Ferrand II, 1983, p. 9.

eminentemente utópica y romántica de tipo anticapitalista. Sus referencias al hermetismo antiguo son constantes: alquimia, sociedades secretas del Renacimiento, textos cabalísticos. Mabille confesó al surrealista Wolfgan Paleen las causas de la adhesión al movimiento encabezado por André Breton que por su radicalidad merece ser citada ampliamente:

el deseo de rechazar la enorme caducidad de la belleza en la que piensan los burgueses cartesianos, llenos de un pseudo clasicismo greco latino a la Luis XVI, el deseo de acercarnos a las artes dichas primitivas, naïfs o salvajes. La voluntad de introducir en esta exploración la crítica dialéctica y todas las armas que nosotros podemos tomar del materialismo, la ciencia biológica y del psicoanálisis. Sabes que [...] el punto más importante es la de introducir la consciencia en el dominio negado por la ciencia académica y explotado por los charlatanes, es decir las relaciones del hombre con el cosmos. Todo lo que he escrito hasta ahora es una indicación formal de esta unidad de pensamiento. Es decir que siempre ofrezco ciertos aspectos de la posición de A. Breton, salvo el que concierne en participar en una acción política inmediata, porque contrariamente a su intención podría concentrar una simpatía de una cierta clase snob europea. "117

Sin duda alguna Pierre Mabille es uno de los personajes que encarna de manera explosiva la crítica de la racionalidad occidental moderna en clave romántica. Su pasión por las llamadas "ciencias ocultas" está asociada también a su pasión por el arte, la historia, la biología, la medicina, la etnología. Mabille fue de la opinión de que la única forma de esclarecer el problema del "hombre" era romper las fronteras de la concepción "especializada", típica de la Ilustración y de la enajenación académica. Por ello para Mabille es necesario tener una:

Comprensión un poco general de la medicina, la biología, la psicología, la sociología. De hecho si nosotros queremos descifrar nuestro ser interior, la naturaleza de relaciones emocionales con el ambiente, nos es necesario entrar en el domino del arte [...] El arte se caracteriza de otros modos de pensar por un proceso menos consciente, y más espontáneo, es a su manera una forma de comprender y de sentir el universo y de buscar una traducción durable [...] La filosofía es el medio comunicador: contra la especialización de las disciplinas. 118

El rechazo de Mabille a todos los valores de la sociedad burguesa es claro desde sus primeros trabajos. En su libro *La construction de l'homme* de 1934 Mabille plantea con claridad su proyecto de sistematizar la ciencia del hombre:

Yo estoy profundamente convencido que desarrollando al hombre en todas sus posibilidades trascendentales (que no sea restringido a un método muy estrechamente analítico), el conocimiento del mundo es posible. Dirán: es un acto de fe. Puede ser. La fe en el hombre es en todo caso una actitud inversa a la generadora de progreso. Pero ciertamente la conciencia permanecerá siempre humana, es decir sometida a una deformación en perspectiva grave. Pero nada me permite afirmar que ella no puede coincidir con la realidad verdadera del universo. Todo lo contrario parece demostrarse. ¹¹⁹

El hombre, para Pierre Mabille, podría coincidir con la realidad entera del universo, como en la

¹¹⁷ Mabille, Pierre, a Wolfgan Paleen citado en Laville, Rémy, op. cit., p. 19.

¹¹⁸ Mabille, Pierre, La construction de l'homme, Paris, Jean Flory, Editeur, 1934, p. 12.

¹¹⁹ Ibid., p. 16

"tradición egipcia, hindú, china, platónica, bíblica, en la edad media..." hay una extraña similitud [...] Si verdaderamente la humanidad ya ha conocido el mundo, ella ya lo ha comprendido en su totalidad. Ella se rehúsa [la sociedad] con certidumbre y eficacia a la unión / fusión del hombre con el universo" En Mabille la visión del mundo romántica se manifiesta en una idealización del pasado mitológico o legendario: "como el Edén, Eras pasadas, la Atlántida perdida", esa ciudad misteriosa según el poeta clásico del romanticismo alemán Gérald de Nerval.

En un ensayo de 1938 titulado *Le sommeil*, Mabille puso de manifiesto su simpatía con el estado onírico, estado en el cual es posible la revelación de la naturaleza interior y los aspectos nuevos de la amplia realidad exterior "de la misma forma en que por medio de la revolución social el hombre se acerca a su naturaleza verdadera destrozando sus trabas diarias." ¹²¹

En 1944, en *Le paradis*, Mabille denuncia la conducta de la burguesía estúpidamente optimista como típica de la visión de destino, del Edén y del paraíso. El surrealista es irreductible en su crítica a la concepción gradualista, vacía y optimista de la sociedad moderna: "es el tiempo de terminar con esa necedad. Si nuestra época tiene un sentido y si, como yo lo creo, hay profundas modificaciones que están en camino de operar en la mentalidad humana, uno de los obstáculos que debe ser superado debe ser ciertamente el complejo paradisíaco." ¹²² Es cierto, según Mabille, que el futuro debe ser preparado, pero el mejor medio para hacerlo es el presente y en *Le paradis*, tanto como en su libro *La construction de l'homme*, apela a la máxima romántica del surrealismo: "Nuestra lucha es contra la desviación histérica de las relaciones sociales que conducen a enajenación del capitalismo y contra la deformación sistemática de las condiciones naturales de vida. Nosotros queremos estar cada día en una lucha permanente, este es nuestro deseo en lo máximo de la conciencia." ¹²³ Para Pierre Mabille el surrealismo es estoico porque lucha contra la visión del paraíso (clásica de la burguesía) tratando de poner lo maravilloso en cada momento cotidiano. Para Mabille el "surrealismo muestra que lo maravilloso no es extraño a la vida y que puede y debe ser incorporado a ella" ¹²⁴

Si la sociedad moderna, siguiendo a Freud en su *Malestar en la cultura*, reprime la manifestación total del sujeto y reprime la totalidad del inconsciente, para Mabille el sujeto está construido también por un "inconsciente visceral", olvidado más allá de lo personal y de lo social. Los deseos y los impulsos, las necesidades, así como los estados de tristeza o de rabia como el enojo y la

¹²⁰ Ibid., p. 17.

¹²¹ Mabille, Pierre, "Le sommeil", [1938] en Traversées de nuit, Paris, Plasma, 1981. P. 18.

¹²² Mabille, Pierre, "Le paradis", [1944], en op. cit, p.28.

¹²³ Ibid., p. 29.

¹²⁴ Ibid., p. 32.

euforia determinan el equilibrio de lo consciente. Para Mabille, el hombre está incompleto en la sociedad moderna industrial y el condicionamiento social impide el desarrollo de nuestra totalidad orgánica. Según Mabille: "sólo con la revolución y la revuelta social, ese gran fondo común, reservado de los pueblos y de los individuos se consigue del todo. La revolución como guerra, como una peste pone al hombre en movimiento." ¹²⁵

La posición política del surrealismo en los años treinta es considerada por Mabille como la única coherente dentro del campo artístico. Participó de la fundación de la Federación Independiente de Artistas Revolucionarios a la que se adhiere Breton y colabora activamente en la realización de su órgano político: Clé. El Manifiesto por un arte revolucionario independiente firmado por André Breton y León Trotsky le entusiasmó como la única alternativa independiente a la escuela del "arte proletario" y del "realismo socialista". Es por ello que su vocación romántica no está cercana a la resignación, su pasión por los mitos del pasado está concentrada en el combate del mito del "progreso paradisíaco" de la modernidad y apuesta a la renovación de la civilización "por medio de la creación de un nuevo mito"126 colectivo mágico-poético: es decir revolucionario. Su distanciamiento con el comunismo oficial "estalinista" es público. Para muchos surrealistas la posición política del comunismo en la Revolución y Guerra Civil en España, el proceso de persecución contra el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) y la "traición" del Partido Comunista de España a la Comuna de Cataluña es radical como lo muestra la siguiente declaración en común de varios de los partidarios del surrealismo firmada entre otros por Pierre Mabille: "Los escritores, artistas e intelectuales, firmantes protestamos contra el proceso "Revolucionario" en contra del POUM indignamente acusados de estar coludidos con Franco demandando su defensa por abogados extranjeros." ¹²⁷ Entre los firmantes del comunicado de repudio a la persecución de los militantes poumistas en España están André Breton y Benjamin Péret. Este último participó militarmente en la Guerra Civil del lado de los milicianos dirigidos por el revolucionario catalán Andreu Nïn.

En el inconsciente visceral olvidado, teorizado por Mabille, persisten las supersticiones y las costumbres y sólo los poetas y los artistas "pueden hacer salir la fe de los fondos submarinos [...] dictando desde el interior ellos pueden tener cierta aptitud del automatismo." ¹²⁸ En *La construction de l'homme*. Mabille explica con más claridad la reivindicación del surrealismo de aquellos impulsos

¹²⁵ Mabille, Pierre, "Elogio a los prejucios populares" [1935], en Del nuevo mundo y otros escritos, op. cit., p. 130.

¹²⁶ Laville, Pierre, op. cit., p. 29.

¹²⁷ Solidarité avec la révolution espagnole et contre les attaques au POUM, [1938], Citado en Laville, Pierre, op. cit., p. 29.

¹²⁸ Mabille, Pierre, op.cit., p. 139.

reprimidos por la sociedad moderna occidental:

Nuestra civilización occidental cartesiana y amiga de la razón, del equilibrio, en una palabra completamente intelectual no toma estas consideraciones de forma favorable [...] no admite el proceso irregular. El desarrollo de interrupciones como la fuerza del deseo, el miedo, el hambre, el amor, el apetito solo de la destrucción es un verdadero móvil en esta sociedad, para mí la vía es el amor, la verdadera afectividad, el corazón para siempre, lo opuesto al cerebro, como la Magia [...] retomando la visión de los *Vasos comunicantes* de André Breton, la sociedad reprime los impulsos espontáneos. 129

En la obra de Mabille, como en otros representantes de la visión del mundo romántica (revolucionaria en el caso de los surrealistas), la idealización de ciertas características esenciales del pasado chocan fuertemente con el presente: Mabille mira en el pasado pre-moderno un periodo donde las alienaciones modernas burguesas no existían todavía. La nostalgia va hacía un pasado pre-capitalista, un pasado donde la modernidad no estaba plenamente desarrollada. De ahí su adhesión al movimiento encabezado por Breton, el re-encentamiento del mundo, en donde lo maravilloso puede ser instalado en la vida misma: en la conquista, según Mabille, de un espíritu sintético análogo. De ahí su fascinación por el vodou al que volveremos después.

Rémy Laville lo expresa con precisión (si es posible definir la empresa extremamente romántica de Mabille) luego de un comentario a la obra del surrealista:

Aporta al mito colectivo, los modelos humanos opuestos por el cristianismo que están sin aliento, la desintegración sensible y moral de la civilización industrial que se cae en ruinas. Por ello los surrealistas se proponen abrir nuevas puertas, se perfilan a nuevos fines. Su contribución a la revolución histórica que debe realizarse pasa por la elaboración de un nuevo mito colectivo. Los valores artísticos, éticos, sociales, familiares, deben ser revueltos y reorganizados por la sensibilidad surrealista y la esperanza de un mundo nuevo. En esta revolución, la confrontación al etnocentrismo de la vieja Europa es una señal. Los mitos indios de América Latina, los dioses del culto vodou, y en otro plano, la cosmologia hermética del Renacimiento, son por tanto caminos hacia la nueva civilización. 131

En fin. La situación en Francia para Mabille y para el conjunto de los militantes del "partido del sueño" es angustiante a cada paso de la guerra, guerra que para Pierre Mabille, es el inicio del final de una civilización. La ocupación de Francia por Alemania puso en una situación complicada a muchos de los participantes del movimiento. Ya mencionamos el refugio de *Air Bel* en Marsella. Sin embargo, no todos corrieron con la suerte de conseguir rápidamente una estancia de refugio con el intelectual Varian Fry. Mabille creía inminente una ocupación por Alemania mucho antes de que se materializara: la barbarie presionaba al círculo surrealista. Víctor Brauner, amigo de Mabille y pintor miembro del movimiento, es judío y está en peligro. El editor de los surrealistas, José Corti, es secuestrado, el

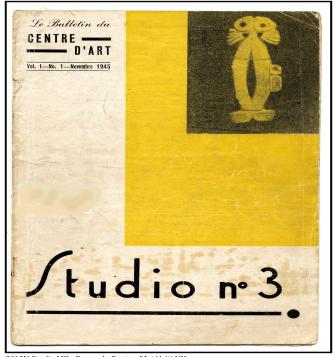
¹²⁹ Mabille, Pierre, La construction de l'homme, op, cit., p. 140-142.

¹³⁰ Löwy, Michael, op. cit., p. 36.

¹³¹ Laville, Rémy, op. cit., p. 33.

surrealista René Char está en el Frente Militar alemán e intercambia epistolarmente sus impresiones con Mabille. En 1940 París es bombardeado. Muchos surrealistas son detenidos por las tropas alemanas, el Estado francés apresa a Benjamin Péret. La persecución a surrealistas y comunistas hace que Mabille decida abandonar Francia. Wolfgan Paleen le propone salir a Estados Unidos. Mabille, poco entusiasmado, recibe una visita que le llevará ... ni más ni menos que al Caribe. Según Hélène Détroyant:

El 24 o 25 de agosto, Mabille encuentra en la puerta a uno de sus antiguos pacientes haitianos Coicou, como Mabille no tenía lugar donde dormir, Coicou le ofrece pasar la noche en su cuarto y se ofrece para obtener en su consulado un certificado de ejercicio de la medicina en Haití. Este papel junto a su pasaporte dió a Mabile y a mí la posibilidad de emigrar. ¹³²

2618N-Studio N°3 - Revue du Centre d'Art Haiti-N°1 ©Gerald Bloncourt

Ilustración 11: *Studio No. 3* Publicación del Centro de Arte. En este órgano Pierre Mabille publicó textos de diversa indole. Tomado de Archivo Gérald Bloncourt.

55

_

¹³² Hélèn Détroyant, citado en Laville, Pierre, op, cit., p. 38.

Mabille y Hèlené Détroyant arribaron al Caribe al bordo del Buque Cantal el día 2 de noviembre de 1940. Para el surrealista Martinica es una colonia y su gobierno una administración petainista que colabora con los nazis. La administración trata a los refugiados y a los indígenas de forma infame. Deambula por México, en donde pronunciará una serie de conferencias, entabló una larga amistad con el español y exiliado republicano Juan Larrea, participó en la revista *Cuadernos Americanos*, reemplazó a un médico internista en Guadalupe, en ciudad Trujillo (República Dominicana), se entrevista con André Breton, Wifredo Lam y André Masson, viaja a Cuba y entabla una importante amistad con Lydia Cabrera (ella será la principal traductora al español del conjunto de la obra de Mabille), la amistad con Aimé Césaire le permitirá publicar parte de su obra *Egregores* en la revista *Tropiques* en *Fort-de-France* y se instalará finalmente en *Port-au-Prince*: Haití.

Larrea llegó a simpatizar con la visión romántica de América o del Nuevo Mundo. No es raro que Mabille se familiarizara con el escritor de la *Rendición del espíritu*. Larrea venía de exiliarse, luego de la derrota de la República Española en la Guerra Civil y ,al igual que Mabille, llegó a desarrollar una visión absolutamente romántica del "Nuevo Mundo". En un trabajo titulado *El surrealismo entre viejo y nuevo mundo*, publicado en *Cuadernos Americanos* y después compilado en el libro *Apogeo del mito*, Larrea llegó a una conclusión idéntica a la del surrealista francés: Mabille en 1938 profetizó la muerte de occidente y "auguró de modo más explícito la muerte de occidente y el nacimiento, por transferencia de las esporas españolas, de una nueva civilización en el Nuevo Mundo."¹³⁴

Antes de su estancia en Haití, Pierre Mabille en México el 13 de agosto 1941 dictó una conferencia (publicada en 1945 bajo el sello editorial Iturbide) en la que expone su romántica concepción sobre la civilización occidental y las tareas de la acción poética. En la conferencia titulada *Les merveilleux* (dictada en la casa de Sofía Labastida con el apoyo de Jean Mégnam)¹³⁵ abunda sobre las características especiales de la naturaleza, el afán occidental en dominarla, la alquimia, el carácter profético de la poesía y el encuentro, como elementos distintivos de la comunidad herética de los "maravillosos" (como él llamó a los poetas y a los profetas) en donde las culturas y mitos prehispánicos ocupan un lugar de inspiración contra la cerrazón de la modernidad occidental.

Dicha comunidad herética de los "maravillosos" es definida bajo argumentos de los "clásicos" de la estética surrealista (Benjamin Péret, André Breton, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Gérald de Nerval, así como textos alquímicos) e incluyó mitos prehispánicos (el mito de la "creación" y el

¹³³ Mabille, Pierre a Paleen Wolfgan, en Laville, Pierre, op, cit., p. 39.

¹³⁴ Larrea, Juan, Apogeo del mito, [1944], México, Editorial Nueva Imagen, 1983, p. 163.

¹³⁵ Información tomada de Mabille, Pierre, Les merveilleux, México, Ediciones Quetzal, 1944.

"canto al maguey") que a decir de Pierre Mabille planteaban que:

El hombre interroga las formas errantes, busca un sentido a su presencia, sus movimientos, su contenido. El quiere comprender para re-establecer un contacto, para encontrar lugar en lo desconocido. [...] después de siglos en las estepas de Asia o en las altas planicies de América y sobretodo en los mitos de los Indios de Colombia [...] dicho lenguaje indio no es ahora "aceptable" por la "ciencia" que con un lenguaje, a propósito abstracto, consigue mutaciones bruscas del género humano. 136

La comunidad de los "maravillosos" es definida como aquella que busca "rebasar los límites impuestos por nuestra estructura" y sugiere una serie de postulados que reivindican la cofradía de los profetas líricos: "sobrepasar los límites del espacio, de los tiempos, destruir las barreras, estar en la lucha por la libertad contra todo aquello que lo reduce, la destruye o la mutila a través de la tensión pasional y poética."¹³⁷ Esta cofradía de extraña lucidez de delirio, de chispas de sueño, a decir de Mabille, podría compararse con la conjunción de un instante, de un encuentro que sutura el deseo y la realidad exterior: "La isla de Santo Domingo aparece en las nubes, después de muchos años del viaje de Colón, imagen que sugiere invención; o la palabra verdadera, en el poema; el libro obligado que encontramos en el momento menos imprevisto; resolver una interrogación"¹³⁸

Esta lógica se confronta (según lo expuesto por los "maravillosos") a la explicación racional y causal de los acontecimientos, la poesía está llamada a construir una pre figuración "profética" que "camina hacia lo desconocido", que anticipa con sus imágenes innumerables "secretos nocturnos" contra toda "concepción mecánica y uniforme, monótona", donde la historia anda a "cataclismos".

Dicho espíritu, poético profético, específico de los "maravillosos" anticipa grandes cataclismos (incluyendo el fin del mundo), cuyo profetismo (en la época moderna) contempla también un futuro posible de liberación humana:

Mañana, mientras hoy la sociedad humana está esclava, rendida, como nunca, diversificada como las máquinas, en las metrópolis monstruosas, [...] será un paraíso de libertad, de confort, una sociedad que suprimirá la explotación del hombre y barrerá la miseria, es por eso que el devenir de los hombres se confronta, por millones [...] Estas imágenes aparecen bajo innombrables anticipaciones proféticas. 139

En su estancia por Martinica, Mabille llegó a desarrollar un imaginario mágico-mítico-poético sobre el Caribe en el contexto de guerras que impactó profundamente al surrealista español Eugenio Granell que citamos en extensión:

No olvidaré- no lo olvidé- que Mabille me dijo lo que sigue: El problema antillano ya me interesaba en Francia de manera abstracta, es verdad, porque el estudio teórico del juego de las civilizaciones de

¹³⁶ Mabille, Pierre, Les mervelleux, op, cit, p, 19-20.

¹³⁷ Ibid., p. 42-43.

¹³⁸ Ibid., p. 43.

¹³⁹ Ibid., p. 31.

Europa debía tener como consecuencia un nuevo resurgimiento de América. En eso consiste el primer punto de la emigración del este al oeste. Zona en la que se mezclan la sangre europea con la sangre africana y la sangre india de otros tiempos. Mar Caribe, crisol mágico, lugar consagrado. A este respecto, las Antillas deben compararse con las colonias de la Gran Grecia. Asistimos al nacimiento doloroso de una nueva civilización en la cual el Atlántico jugará el papel del antiguo mar griego y latino. Hoy día, se asiste al parto de una nueva civilización. 140

Luego de su paso por Martinica en 1939 y luego de una estancia breve en Guadalupe partió para Haití en donde se encargó del Hospital de Asilo Francés de Puerto Príncipe. Por sus conocimientos médicos fue contratado como profesor en la Facultad de Medicina del Liceo Pétion. En 1940, interesado por el vodou, fundó junto con el marxista haitiano Jacques Roumain y el intelectual haitiano Jean Price Mars el Centro de Etnología de Haití. 141 Por medio de Armand Coicou, Mabille tomó contacto con el etnólogo haitiano Price Mars que enseñaba para entonces en la facultad de medicina de Port-au-Prince. Mars le contactó con Gérald Lescot hijo del presidente Lescot y con ello el surrealista logró mantener una relación estrecha con la élite cultural, política y económica de Haití. Mabille se instaló en Pétionville y pronto consiguió impartir un par de cursos en el Centro de Etnología: antropología psíquica y biotipología. El 28 de septiembre de 1942 el Consejo de la Universidad de Port-au-Prince le dio la oportunidad de dar clases de patología teórica y de patologia experimental. En el Centro de Etnología entabló amistad con el importante marxista y escritor Jacques Roumain. La amistad con Jacques Roumain no se mantuvo sin críticas del surrealista ante la adaptación del comunista haitiano a la presidencia de Elie Lescot además de su visión de la guerra mundial. 142 En Conjunción necesaria Mabille pone distancia ante la posición de Roumain de no cuestionar la entrada a la guerra del gobierno haitiano y del conjunto de la guerra "imperialista": "En 1941, hablando con Jacques Roumain, el escritor haitiano, hoy desaparecido, me sorprendió su entusiasmo con el que él y muchos de sus amigos tomarían parte en la guerra que azotaba el mundo, Francia y Alemania." 143

El PCH en los años 40, fundado por Jacques Roumain en 1934 con los lineamientos del *Analyse schématique: 32-34*, que tenía a la cabeza a los viejos militantes comunistas Dorléans Justé Constant, Roger Mercier, Edris Saint Amand y Max Ménard, ¹⁴⁴ comenzó a influir a un número pequeño de jóvenes luchadores estudiantiles.

Mabille en Haití: del créole a las artes "bárbaras"

Mabille participó de forma muy importante en la vida cultural de Haití. Su origen francés, causó

¹⁴⁰ Granell, Eugenio, Isla cofre mítico, p. 25.

¹⁴¹ Richardson, Michael, op, cit., p. 20.

¹⁴²Información tomada de Laville, Pierre, op, cit, p, 87.

¹⁴³ Mabille, Pierre, op, cit., p. 101.

¹⁴⁴ Bloncourt, Gérald, op, cit., p. 56.

un interés particular en la nación de Toussaint Louverture. La relación del surrealista con las altas esferas de la sociedad haitiana lo mantuvo en una situación privilegiada. El gobierno lo mantuvo como uno de los principales defensores del tradición cultural ligada a las élites: la cultura francesa. Sin embargo, aunque el surrealista participó de la fundación del Instituto Francés de Haití, empresa aparentemente inofensiva para el gobierno de Lescot, Mabille no dejó sus preocupaciones mítico poéticas y manifestó su desagrado del conjunto de la cultura francesa, hegemónica en las élites letradas de Haití, que desde su visión mantenía una fuerte influencia occidental en ese momento crucial de la guerra. Hacia el final del año 1945 Mabille dejó clara su posición sobre la persecución de la llamada cultura "supersticiosa". Si a las élites del país el créole (lengua haitiana por excelencia) les parecía una jerga lingüística sin valor, para el surrealista:

Es una deliciosa lengua de las masas. Posee un saber que nos ha gustado cada día. La manera que nosotros percibimos toda su fineza nos hace comprender también cuanto el créole reafirma la serenidad del campesinado haitiano. Sin embargo, la dificultad de la fijación ortográfica y de la literatura escrita contribuye a excluir al campesinado de los intercambios intelectuales que no pueden hacerse más que por medio de la difusión de libros de revistas y de diarios. [...] La instrucción hace traer un nivel más elevado [...] La difusión del conocimiento del francés que se ha realizado en el Centro ataca la fosa que separa a una élite instruida, del pueblo analfabeto. 145

El surrealista ataca la pureza de la cultura francesa planteando que ésta siempre creció impregnada de ideas extranjeras: el romanticismo en Francia no es más que un diálogo con el romanticismo alemán. Para el surrealista la más importante influencia de la cultura germánica a la cultura francesa es la

Vitalidad del espíritu crítico y del anti-conformismo, saber que tiende hacia un racionalismo todavía muy diferente del nuestro, saber que la cultura germánica posee un misticismo intransigente, (como en el caso de los cátaros). Estos últimos tenían una admiración hacia una organización social comunitaria en las ciudades y en las comunas en los fines de la Edad Media. Estas tendencias reaparecen sin cesar en la historia de Francia bajo la cobertura religiosa o fuera de ella."¹⁴⁶

El romanticismo es central en la reflexión surrealista, como lo hemos planteado en páginas anteriores, la idealización de la cultura anterior al advenimiento total de la sociedad burguesa en la tradición romántica nace de una "pérdida", de una melancolía ante el tiempo presente, ante los tiempos que corren. El regreso a las tradiciones medievales por medio de la idealización está en contraposición con los valores dominantes del cálculo de la sociedad moderna industrial. Esta tendencia se manifiesta con mayor fuerza después de la transición de la Revolución de 1789, en donde los valores libertarios de la sociedad que nació de la Ilustración llevó a la frustración de los proyectos igualitarios en donde el

¹⁴⁵ Mabille, Pierre, "Divers un aspect de la culture française", [1945] en *Traversées de nuit*, op, cit., p. 34-35 146 Ibid., p. 43-44.

utopismo y el romanticismo coinciden en una afinidad electiva.

Mabille planteó durante su estancia en Haití, en la misma conferencia citada, su pasión y afinidad por la utopía del romanticismo y del socialismo:

Con Saint Simon, la escuela saint simoniana quiero decir, y con Charles Fourier, nace en el clima del romanticismo y el socialismo francés, una amplia tradición de movimientos heréticos de la antigüedad recreado hasta un cierto punto por la atmósfera de los grandes comunidades religiosas en el momento de su formación. Hacia el fin del siglo XIX estos movimientos fueron canalizados por el materialismo dialéctico y tomarán el aspecto proletario que tienen hoy.¹⁴⁷

La utopía, el romanticismo, el espíritu de anti-conformismo es en esta conferencia una de las raíces del movimiento surrealista. El romanticismo es fuente directa del espíritu de revuelta del partido del sueño:

Durante estos últimos años, el alma romántica no deja de tropezarse con el espíritu positivista. Este conflicto que tiene contra todos los sistemas, todas las escuelas [...] se reencuentra al interior mismo del surrealismo, aspecto más revolucionario del pensamiento contemporáneo, éste hace el llamado a la mayor liberación, rechazando las reglas estéticas, la técnica, las tradiciones, y al mismo tiempo exige un análisis severo en el examen de los problemas relevantes de la conciencia y en camino de la acción social¹⁴⁸

Mabille reitera su llamado a la transformación social, a la reivindicación del surrealismo como la tendencia artística más radical de la época. No encontramos una forma más clara de explicar las líneas finales de la conferencia citada: el surrealismo es el camino de la acción social, de rechazo de todas las tendencias y de todos los caminos cultivados por el positivismo y optimismo social. En ella reivindica el créole, lengua poco apreciada por las éites letradas de la época, alude al utopismo social de Fourier, y Saint Simon. Por si fuese poco claro en su trabajo *Messages de l'étranger*, escrito en el año de 1945 Mabille es irreductible, radical, provocador:

La obra de arte tiene siempre un valor revolucionario, ella ha marcado siempre una oposición al conformismo, una lucha contra la corriente: ella refleja la realidad profunda de la época por que se proyecta en el futuro y se opone a las apariencias actuales. Este combate no nos hace afirmar el estudio histórico de la vida de un artista, porque él se traduce directamente en la obra, ella misma da una tensión que él da en su calidad. [...] Sin tensión, sin voluntad de adelantamiento, sin la inquietud del camino a descubrir, sin la obstinación contra el obstáculo técnico o social, la no morada más que el talento, los dones de la facilidad y de la habilidad que a fin de cuenta nos importan singularmente poco. 149

Messages de l'étranger, es sin duda uno de los textos más radicales escritos por Mabille. En él, el surrealista considera que el arte tiene una capacidad revolucionaria intrínseca y su tarea es la

¹⁴⁷ Ibid., p. 46.

¹⁴⁸ Ibid., p. 47.

¹⁴⁹ Mabille, Pierre, Messages de l'étranger, [1945], Paris, Plasma, 1981, p, 53.

oposición al poder más antiguo de la sociedad, pero también al poder de la sociedad burguesa. Rechaza la obediencia a las reglas, a los tabús, a las determinaciones domesticas. El surrealismo quiere:

Encender la zona de la fe, el punto de origen de la emoción y de la inspiración de todos los seres, sea cual sea su edad, sea cual sea su sexo, su cultura particular. El artista moderno se encuentra solidario al niño, al loco, al herético, al revolucionario, al primitivo, más que simple soñador [..] es decir, que todo el, momentáneamente o no, escapa a la obligación social, obligación que no ejerce todavía sobre ellos, es por eso que ellos se rebelan contra ella: contra la sociedad burguesa. ¹⁵⁰

La radicalización de Mabille es clara. En *Messages de l'étranger*, se llama al rechazo a las normas de la tradición occidental y llama a la búsqueda de inspiración en los:

Objetos negros y oceánicos, considerados como curiosidades exóticas siendo ellas iguales e incluso superiores a las obras maestras clásicas, el artista de nuestro tiempo acepta implícitamente la igualdad con el negro del bosque ecuatorial., el indio de Alaska, o el escultor de Nuevo Mecklembourg, es decir de la competencia mundial, ellos bosquejan una sociedad universal en la que se abandonan los privilegios del blanco, del amo y del señor, director espiritual, económico y militar. ¹⁵¹

De ahí que su andar por el "Nuevo Continente" le permita afirmar las condiciones del nacimiento de una nueva civilización, mientras Europa se debate entre la sangre y el fuego, no existan más que en el Nuevo Mundo: América. El conjunto de la "tradición Occidental no es perceptible más que en una parte de la población: los burgueses enriquecidos que han viajado y que están formados en el estilo del viejo continente." Occidente aparece en la visión del mundo de Mabille como una película superficial y América permite pensar una transformación social más dinámica. Para Mabille:

Ciertas leyendas indias parecieran estar conjuntamente escritas por un poeta surrealista: los papeles que sirven para preservar las semillas en la sierra de Puebla en México, los objetos del culto vodou que utilizan para los hechizos o para protegerse de los maleficios en Haití, son exactamente de la misma familia que los que fueron presentados en París para la última exposición surrealista en 1938. En el ejemplo haitiano, ello no será cuestión de imitación voluntaria o no del arte dicho primitivo por nuestros amigos de Europa, porque las piezas a las que yo hago alusión han sido descubiertas recientemente. 152

La simpatía del surrealista por las artes y tradiciones llamadas "bárbaras" es clara, radical. Por ahora interrumpimos abruptamente la historia de Pierre Mabille. Volveremos a él en *Port-au-Prince* de 1945-1946.

Wifredo Lam: La jungla y algunas reflexiones sobre la historia

¿Qué quiere decir exactamente ese impresionante cuadro llamado *La Jungla*? ¿A dónde nos quiere transportar Wifredo Lam con *La Jungla*? No aspiramos a responder semejantes preguntas. Sin embargo, tenemos una hipótesis relacionada con la imagen favorita de ese pasado en ruinas: el progreso y la catástrofe. *La Jungla* fue realizada en 1943 y expuesta por vez primera en 1944 en Nueva York

¹⁵⁰ Ibid., p. 54.

¹⁵¹ Ibid., p. 55.

¹⁵² Ibid., p. 57.

causando un gran escándalo.

Dimos inicio este trabajo con la referencia a la noche. La más larga del siglo. En esa coyuntura convulsiva de la historia del siglo XX, años de una gran transformación de la sociedad burguesa, entre Spengler, Valéy y Husserl, así como Freud, Schmitt y Benjamin, se pone de manifiesto en la conciencia europea la "crisis de la modernidad occidental". El extremo crepuscular de ese sentimiento de época (cuando la ilustración y la Razón llevan a la decadencia y el declive del conjunto de la civilización) en Max Weber, así como en la escuela de Frankfurt (Adorno y Horkheimer) enfrenta desesperadamente una cita reflexiva con la "historia". En sus *Tesis sobre el concepto de la historia* (la cita con la "historia" más importante del siglo XX), el ángel de la historia ve "ruina sobre ruina amontonándolas sin cesar." Sin lugar a dudas es el concepto de "progreso" el que fue más radicalmente cuestionado en la noche negra del siglo.

Wifredo Lam, así como los surrealistas André Breton, Benjamin Péret y Pierre Mabille, se vieron sometidos a los cambios bruscos del ascenso del fascismo y del advenimiento de la Guerra Imperialista. Muchos de los personajes de los cuales hemos seguido el rastro vivieron en carne propia el ritmo, la aceleración de la llamada media noche del siglo. Wilfredo Lam, al igual que el surrealista Benjamin Péret, se envolvió en el drama de la Guerra Civil en España y ello lo llevó a cuestionar prontamente el curso de la rueda de la "historia" y su camino a la catástrofe. Como André Breton, Víctor Serge, Levi Strauss, el pintor cubano llegó a Martinica en 1941. Según el especialista Juan Manuel Noceda, el pintor Wifredo Lam (para esos años negros) sólo concitó el interés e interlocución con intelectuales lejanos a su disciplina, la pintura. Aimé Césaire, Lydia Cabrera, Fernando Ortíz, así como André Breton y Pierre Mabille fueron de los pocos que recibieron positivamente la obra del pintor de La Jungla. 154 La primera monografía (escrita por Fernando Ortíz) sobre la pintura de Lam es sin duda la más reflexiva, la que muestra con mayor profundidad la cita con la "historia" en época de cataclismos y catástrofes a las que Lam sería arrastrado. La obra de Lam ha sido clasificada fundamentalmente en tres etapas. La primera relacionada con su estancia en España, época turbulenta de la Revolución y Guerra Civil (1924-1937), una segunda en Francia, al amparo de Picasso y con la guía espiritual de André Breton y una tercera, vinculada a Cuba de donde nació el periodo más fecundo de la obra del "brujo". Es por ello que algunos de los principales interlocutores de Lam son los surrealistas y etnólogos especialistas sobre lo "afrocubano."

Ortíz ya había escrito su monumental trabajo Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar en

¹⁵³ Benjamin, Walter, Tesis sobre la historia, [1940] trad. Bolivar Echeverría, México, UACM. Itaca, 2008, p. 41.

¹⁵⁴ Noceda, Juan Manuel, La cosecha de un brujo, Cuba, Letras cubanas, 2002, p. 13.

1941 en donde desarrolló el concepto de "trasculturación" cautivando a la escuela etnológica de Bronislaw Malinowsky. Ortíz se especializó en la influencia africana en Cuba siendo uno de los más importantes investigadores sobre el tema. En su *Contrapunteo* la *trasculturación* es concebida como un concepto opuesto al de aculturación, para ese entonces el más empleado para analizar los intercambios culturales, "como una expresión de variadísimos fenómenos que se originan en Cuba por las complejísimas trasmutaciones de las culturas que aquí se verifican [...] además significa la creación de nuevos fenómenos culturales que podrían llamarse *neoculturación*." 155

Ilustración 12: La Jungla, obra de Wifredo Lam. Tomada del sitio web del Museo de Arte Moderno de Nueva York. https://momaext.moma.org/shtmlpgs/lab/ImageS.html consultado en 12/12/2011

155 Ortíz, Fernando, *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar* [1941], La Habana, Consejo Nacional de Cultura, 1963, p. 103.

|El etnólogo cubano Fernando Ortíz es para nosotros el que miró con gran profundidad la cita de Lam con la "historia" y las ruinas de la modernidad. Según Ortíz, Lam es observador de las "inminencias cataclísmicas" de la guerra, observó el resquebrajamiento del mundo entenebrecido como un castillo en ruinas, muestra la agonía de la vida y del siglo, el siglo XX. ¹⁵⁶ A la pregunta del significado de *La Jungla*, Ortíz nos da una cita con la historia. Una razón histórica crítica del concepto de "progreso" estremecida bajo el crisol de la catástrofe de la Guerra. *La jungla*:

Levanta el advenimiento de mecanismos redentores: es un retablo apocalíptico como en la tradición bíblica y la del Renacimiento. *La Jungla* por medio de la revelación de lo sobrenatural levanta la confianza en el advenimiento de mesianismos redentores, que tras el agobio de las desolaciones traerían una "mejor vida." Aunque está fuera en el más allá de la Laguna Estigia, del Valle de las Lágrimas, o del Paso de Las Tumbas. Por eso también es metafísica, la pánica de Lam refleja las benevolencias y esperanzas del misterio más que sus crueldades y desesperaciones [...] hasta ahora Lam ha evadido en sus pinturas lo catastrófico, porque él vive huyendo de las desventuras que le persiguen. Es optimista, benévolo, eufórico [...] pareciera que en *La jungla* se escucha el fragoroso desmoronamiento del hoy y el estrépito con que avanza el mañana. Dicen que es el acabóse, dicen que es el progreso. "¿No se presienten días aciagos, con pestes, hambres, guerras y desolaciones cuales nunca sufrieron? [...] son muchos los posibles Apocalipsis que antaño compusieron los tiempos calamitosos. 157

Ortíz se pregunta si no es que *La jungla* presagia el aniquilamiento de la especie humana. Lam está, según Ortíz, como en una transición similar al paso del siglo XV al siglo XVI, a la caída del feudalismo. La Segunda Guerra Mundial es también para Ortíz el momento en donde un mundo fenece.

Si el Bosco y Durero profetizaron, para Ortíz, "la revolución renacentista" con el triunfo de la técnica (bajo una visión de mundo trágica, también crítica del advenimiento del nacimiento de la modernidad) los días que transcurren para Lam (de sangre y fuego) son días igual de convulsivos. Los años 1940 del siglo pasado son vistos por Ortíz como los del ocaso del Siglo XVIII y la aurora del XIX, del Terror a Bonaparte, en la revolución de la libertad y la máquina contra los absolutismos y privilegios personales, cuando Goya trasladó a sus lienzos las tragedias de su época y también irrealistas brujas, demonios, quimeras, caprichos y disparates. Para Ortíz, la Segunda Guerra es sin duda el ocaso de una civilización:

Ahora son tiempos de guerra tras guerra y revolución tras revolución, y al pasar la guerra mundial primera, con sus catástrofes y desengaños, surge el llamado surrealismo en Europa. Luego Belsen, Buchenwald. Pearl Harbor y Hiroshima. Pero no hay paz, seguimos en Guerra y Revolución; y en nuestro mundo cisatlántico el irrealismno visionario rebrota con *La jungla* de Lam. 158

Como San Juan, Lam profetiza que un cierto mundo fenece. Pero en La Jungla hay fecundidad

¹⁵⁶ Ortíz, Fernando, *Wifredo Lam y su obra vista a través de significados críticos*, La Habana, Publicaciones del Ministerio de Educación, Dirección de Cultura, 1950. Cuadernos de Arte, p. 28.

¹⁵⁷ Ibid., p. 38.

¹⁵⁸ Ibid., p. 30.

y putrefacción, creación y destrucción. Ante los cataclismos de la guerra y de las maravillas de la técnica, de lo que llamamos "progreso" Lam mira hacia atrás, mucho más atrás del advenimiento de la sociedad llamada "moderna" en donde el misterio es prepotente e impenetrable.

La Jungla es para Ortíz mucho más primitiva que cualquier regreso a los cultos vodouescos o afrocubanos, su animística es "preicónica en donde la ontología prevaleciente es el más increíble misterio [...] preteísta, no baja al infierno de las religiones llamadas occidentales, recurre al maná protoplásmico previo a cualquier religión, para revelarnos las potencias del Gran Misterio en donde convive la creación, la destrucción, la putrefacción, y la fecundidad."¹⁵⁹

El "progreso" no está garantizado. Ortíz se pregunta, crepuscularmente: ¿No será que *La jungla* nos alerta de que es posible que una nube de muerte envuelva el globo terráqueo y aniquile con él todo el ser de la vida? Para el etnólogo afrocubano, los años 40 son tiempos equinocciales, tiempos de transición y Lam un profeta de los grandes cambios, del eclipse de lo que hemos llamado "progreso". En *La Jungla* hay benevolencia del misterio pre-moderno, hay utopía luego de la huída de los cataclismos personales: Lam y Breton huyendo de la policía de Vichy, huyendo de la crisis europea, del ethos de la belicosa modernidad de la época. La primera aparición del imponente cuadro en el Caribe: Haití 1946, *La Ruche*, en donde el mensaje de Mabille, Lam y Breton llegaría a la catapulta de cócteles molotov y una Huelga General.

Césaire, el poeta de la *negritud*, fue también de los primeros que puso atención a la obra del "brujo" Wifredo Lam. *La Jungla* es todo lo opuesto a los valores de la modernidad, de la sociedad burguesa (la cuantificación, la avaricia, el dinero, el maltrato de la naturaleza, el desencanto del mundo). La interpretación de Césaire es clara, radical, reveladora:

Lam balancea de un lado al otro su cargazón de la revuelta: En una sociedad donde la máquina y el dinero han acrecentado desmesuradamente la distancia entre el hombre y las cosas, Wifredo Lam fija sobre sí la tela de la ceremonia de la unión física del hombre y el mundo [...] Lam celebra la transformación del mundo en mito y en coincidencia. La pintura es una de las armas que nos quedan contra la sordidez de la historia. [...] significa su fracaso en la epopeya sangrienta del bastardamiento. ¹⁶⁰

En La Jungla de Césaire hay revuelta, rechazo a los valores de la modernidad, insumisión.

Otra interpretación de *La Jungla*, importante para nosotros, es la del surrealista Pierre Mabille. Quién escribió en 1944, a pocos meses de la exposición de *La Jungla* en Nueva York, para la revista mexicana *Cuadernos Americanos*, una interpretación del trabajo de Lam bajo el título *La Manigua*. En él, Mabille realiza una reflexión sobre la naturaleza del arte en la sociedad burguesa en donde el arte es

¹⁵⁹ Ibid., p. 20-22.

¹⁶⁰ Césaire, Aimé, Lam y las Antillas, Cahiers de Art, París, 1947. P. 40.

convertido en mercancía y en la que los "artistas encuentran una especie de familia espiritual". Para Mabille la renovación del arte constituye un "poderoso elemento de subversión". La obra de Lam le lleva a una reflexión profunda sobre al arte y la sociedad:

El hecho de que en el periodo contemporáneo haya dejado de ser el arte fuente de placer para ser uso de una clase privilegiada, medio de decorar agradablemente los ocios de quienes disponen todavía de ellos; el hecho de que se haya consagrado a *fines revolucionarios*, sitúa al pintor y al poeta en los puestos más avanzados de una lucha sin precedentes en la historia. El artista es un luchador aislado sometido a su necesidad personal, pero su drama interior es un testimonio, una manifestación del drama general del mundo. ¹⁶¹

El surrealista alerta de la "noche" que les es contemporánea. Él como "poeta" hundido en la noche negra, interroga a ciertas pinturas con mayor ansiedad que nunca. Las Antillas fueron el paraíso edénico del poeta, "con sus árboles desconocidos, sus monstruosas flores de penetrantes perfumes, su perpetuo verano y sus riquezas infinitas" a diferencia de occidente "organizada economía burguesa". En *La Jungla* otras leyes, distintas a las de la perspectiva occidental descubierta por Paolo Uccello, regulan la composición. Mabille le asocia con la noche, con el vodou, con el que desde tiempo atrás simpatizaba. Sin embargo, y en un gesto evidentemente romántico, en el cuadro de Lam el surrealista ve: una "ceremonia perfectamente ordenada, pero que se desarrollaba en una forma opuesta absolutamente opuesta a la que reconoce el europeo [...] el inmenso valor del lienzo de Wifredo Lam llamado *La manigua*, reside en que evoca un universo de esta especie en donde los árboles, las flores, los frutos y los espíritus cohabitan gracias a la danza."

Mabille analiza la obra de *La Jungla* bajo el crisol de las horas más negras del Siglo XX. Si en la Alemania nazi el fascismo significó un extremo ordenado y totalitario, para Mabille la obra de Lam es una oposición por el vértice del orden que reinaba en Berlín. Las preocupaciones de la caída del mundo en la noche, tras el ascenso del fascismo, con la guerra y la sangre, (lo que causó un desgarramiento de la conciencia europea) llevó a que el surrealista viera en la obra de Lam una vida libre y exuberante:

Yo, por mi parte, encuentro una oposición absoluta entre esta manigua en donde la vida estalla por todas partes, libre, peligrosa, surgiendo de la vegetación más exuberante, dispuesta a todas las mezclas, a todas las trasmutaciones, a todas las posesiones y esa otra jungla siniestra donde un führer plantado en un pedestal, espía, a lo largo de las columnatas neohelénicas dispuestas, después de haber destruido todo lo vivo que existía, a reducirse a la nada a su vez en un paralelismo riguroso de cementerios sin fin. ¹⁶²

La interpretación de Mabille de La Jungla también está cruzada por las reflexiones de la "historia", y

¹⁶¹ Mabille, Pierre, "La manigua", *Cuadernos Americanos*, México, No. 4, julio-agosto, 1944. en Noceda, Juan Manuel, op, cit., p. 396-397.

¹⁶² Ibid., p. 413.

muestra por mucho la concepción del surrealista sobre los temas de Nuevo Mundo. Si Alemania representaba uno de los rostros de occidente que se dirige a la muerte, América y en particular las Antillas manifiestan un tipo de valores superiores, llenos de vida, opuestos en su totalidad a los de Europa.

Capítulo III: Carga explosiva¹⁶³: La Ruche y el surrealismo.

El surrealismo es ante todo y siempre la búsqueda de la revolución

André Breton Los vasos comunicantes

El león, las abejas y el etnólogo en la jungla: la revolución de haitiana de 1946.

¿Qué tienen que ver André Breton, Pierre Mabille, Wifredo Lam con la historia de Haití? Partamos primero de una reflexión que dejó Jean Paul Sartre plasmada en el periodo de ascenso de la experiencia existencialista luego del fin de la Segunda Guerra Mundial en ¿Oué es la literatura? Según Sartre: "la burguesía siempre había tolerado los brillos ridículos del surrealismo [...] todos los escándalos de Breton eran simple literatura y además una literatura irresponsable." ¹⁶⁴ Esta visión también caló hondo dentro de uno de los más importantes poetas de nuestro continente: César Vallejo. En 1930, en su Autopsia del surrealismo, juzgó la actividad literaria del movimiento surrealista de forma evidentemente negativa: "Desde el punto de vista literario, sus producciones siguieron caracterizándose por un evidente refinamiento burgués."165.

Cuando Breton en México escribió con León Trotsky (el marxista revolucionario a quien le fue negado el visado en todo el mundo), polemizando con el "realismo socialista": "la máxima libertad del arte para la revolución y la revolución para la máxima libertad del arte", el surrealismo se posicionaba como una alternativa de izquierda no estalinista frente a la interacción del arte y la política. El importante especialista sobre las escuelas literarias de vanguardia en América Latina, Roberto Schwartz, planteó que el texto citado (Manifiesto por un arte revolucionario independiente) no es más que el final del vanguardismo latinoamericano. El texto escrito en Patzcuaro en 1938, entre los peces de André Masson, es tan sólo un momento de la influencia de Breton y su concepción del arte en América Latina, no su final. En 1946, un grupo de jóvenes artistas haitianos, René Depestre, Jacques Stéphen Alexis y Gérald Bloncourt, consideraban que:

La chispa del surrealismo estaba encendida. Sabíamos que la etapa heroica de su historia no se había dejado intimidar por ningún tabú y había retomado por su cuenta el uso de lo sagrado y contra el uso ferozmente reaccionario que los privilegiados del mundo hacen de lo sagrado. 166

Aquí es donde comienza la influencia y la interacción del movimiento surrealista con la historia de Haití. Breton salió de Haití en 1946 por la presión ejercida por el gobierno de Elie Lescot. Lescto

¹⁶³ Nos inspiramos en el título de Michael Löwy y Robert Sayre en Espirits de feu: figures du romanticisme anticapitaliste. En particular del ensayo titulado: Charge explosive. Surréalisme et romanticisme révolutionnaire.

¹⁶⁴ Sartre, Jean Paul, ¿Qué es la literatura? [1947], Buenos Aires, Losada, 1986. P. 56.

¹⁶⁵ Vallejo, César, Balance del surrealismo [1930], en Schwartz, Roberto. Las vanguardias latinoamericanas, México, FCE, 1998, p. 466.

¹⁶⁶ Depestre, René, André Bretón y Haití, en Buenos días y adiós a la negritud, La Habana, Casa de las Américas, 1986, p. 155.

fue derribado por una huelga general insurreccional que comenzó con el estudiantado. ¿Cómo es que en años tan cercanos hay una visión tan divergente de la obra de André Breton y de la literatura surrealista? La fusión de horizontes de los lectores citados con la poética surrealista nos plantea dos diversas reacciones a analizar. Sólo pueden ser comprendidas por medio del análisis de la recepción en dos distintos medios: el ambiente de la derrotada Francia y el oprimido Haití en los años de posguerra. La asistencia de Gérald Bloncourt al Consejo Nacional de Huelga que derrocó a Lescot, con Crêve de cour de Louis Aragon bajo el brazo, el encubrimiento de Alexis en casa de Mabille en los días de represión, y la editorial insurreccional de La Ruche son la culminación de la influencia del movimiento surrealista en el Caribe francófono. De ahí que pensemos que la Revolución de 1946 es inédita en las experiencias del siglo XX latinoamericano. Según Gérald Bloncourt los días 7, 8, 9, 10 y 11 de enero de 1946 son conocidos en la historia de Haití como "los cinco gloriosos días en el que el pueblo haitiano terminó derribando a la dictadura retrógrada de Elie Lescot." ¹⁶⁷En enero de 1946 el surrealista André Breton y el pintor cubano Wifredo Lam visitarían Haití. El pintor cubano expondría en el Centro de Arte de Puerto Príncipe su mítica pintura La Jungla y el "león", como le llamaban algunos surrealistas a André Breton por su enorme cabeza y su pelo rizado, desarrollaría un discurso sobre la relación del movimiento surrealista y los pueblos de color en el Hotel Savoy.

El evento, promovido por el médico-etnólogo francés parte del movimiento surrealista y agregado cultural de Francia en Haití, Pierre Mabille, causaría un singular interés entre algunos jóvenes de vanguardia. Singularmente en un grupo de artistas y activistas estudiantiles agrupados en *La Ruche*. *La Ruche* celebró el arribo de Lam, Césaire y Breton en su edición del 1 de enero de 1946. El número especial, el tercero en ser publicado por los jóvenes, en una incendiaria editorial escrita por René Depestre propuso nombrar con un valor revolucionario cada mes del año 1946: "*Libertad* en enero, *Unidad* en febrero, *Resistencia* en marzo." ¹⁶⁸

Le editorial, a decir de René Depestre, causó un episodio trascendental en la historia haitiana: "lanzó un llamado a la insurrección contra el gobierno de Elie Lescot desatando una situación revolucionaria" La interacción del vanguardismo surrealista y el entusiasmo de una generación profundamente creativa en un ambiente caótico, hace del 46 haitiano una insurrección totalmente diferente en la historia de las revoluciones del siglo XX latinoamericano. Aunque la influencia surrealista en el Caribe tuvo sus primeros pasos en Martinica fue en Haití, particularmente en 1946, en

¹⁶⁷ Bloncourt, Gérald, Messagers de la tempête, Paris, Le Temps Des Cerises, 2008, p. 177.

¹⁶⁸ Editorial *La Ruche*. 1 de enero de 1946. Citado en Bloncourt, Gérald, Ibid.,p. 17.

¹⁶⁹ Despestre, René, *André Breton en Haití*, en Depestre, René, *Buenos días y adiós a la negritud*, Cuba, Casa de las Américas, 1986, p. 165

donde concitó un interés especial.

El primer poeta en simpatizar con los postulados de André Breton fue Magloire Saint-Aude. Magloire había despertado ya un debate sobre la influencia surrealista en Haití entre algunos escritores e intelectuales haitianos. Jacques Roumain, ni más ni menos, admitió "admirar y respetar la poesía de Magloire Saint Aude" aunque manteniendo una distancia acerca de su motor ideológico y caracterizó el rarísimo poema *Dialogue de mes lampes* como una "máquina infernal anti-burguesa, pero negativa y anarquista."

Magloire Saint Aude había participado en la revista *Les Griots* (cuya primera aparición fue en 1938 y llegó a publicar dos números) junto a los negristas Lorimer Denis, Francois Duvalier y el bohemio enloquecido Carl Brouard. Este últimohabía llevado sin duda "la vida más sórdida" ¹⁷¹del grupo y pasó de defender postulados africanistas a ser uno de los principales impulsores de la campaña anti-supersticiosa. El alcohol lo llevó a la destrucción y a una senectud temprana, la locura mística "lo llevó a la reclusión en la Capilla de Croix des Martyrs sobre la Plaza de Alexander." ¹⁷²

Magloire escribió *Dialogue des mes lampes* en 1941 en un ambiente intelectual dominado por la bohemia y el alcohol, así como de un negrismo autoritario y anti-liberal del cual eran partidarios Lorimer Denis y Francois Duvalier. El grupo de *Les Griots* se caracterizó por analizar la psicología del "ser haitiano" derivando en los inicios de la cobertura ideológica de la posterior dictadura de Francois Duvalier. Su acción fue definida en sus páginas como una búsqueda de los elementos africanos: "Puesto que un dogma de inferioridad racial se impuso como uno de los componentes étnicos de los haitianos, nosotros tenemos que interrogar la historia, la antropología, la etnografía, para poner las formas del problema sobre bases científicas. También de la influencia alpe- americana." Magloire había participado de la fundación de *Les Griots* aunque se distanció prontamente comenzando a simpatizar con las ideas de André Breton. En 1941 publicó la primera reivindicación del surrealismo en la prensa de *Port-au-Prince*.

Edris Saint Amand, amigo de Roumain, ya comenzaba a discutir para esos años, en uno de los pocos trabajos de interpretación del sombrío *Dialogue des mes lampes*, si Magloire estaba o no influenciado por la estética surrealista. Amand determinó, luego del estudio a *Dialogue*, que "Saint

¹⁷⁰ Roumain, Jacques, *Prologue*, en Saint-Amand, Edris, *Essai d' explication de "Dialogue de mes lampes"*, Port-au-Prince, Imprimé aux Ateliers Fardin, 2ème edition, 1975, p. 10.

¹⁷¹ Berrou Raphaël, Pompilus, Pradel, *Histoire de la litérature haïtienne illustrée par les textes Deux poètes indigénistes Carl Brouard et Émile Roumer*, Port-au-Prince, Éditions Caraïbes, Sin fecha de publicación, p. 20.

¹⁷² Gaillard, Roger, La destiné de Carl Brouard, Port-au-Prince, Editions Henri Deschamps, 1966, p. 61.

¹⁷³ Le Griots: la revue scientifique et littéraire d'Haïti- l'ère année, n° 1-2. juil./sept.-oct./dec. 1938. Port-au Prince. 1938, p, 2.

Aude no es verdaderamente un surrealista. El surrealismo se compone del sueño. Es un automatismo guiado por el inconsciente"¹⁷⁴ El debate sobre la influencia del surrealismo en Haití para entonces ya estaba parcialmente instalado y en 1946 el surrealismo llegaría como carga explosiva. Estamos en deuda con una interpretación del poema *Dialogue des mes lampes*, su complejidad y rareza excede este trabajo. ¹⁷⁵

Un grupo de jóvenes abejas y la "colmena"

En el momento de arribo de Breton a la tierra de Toussaint Louverture la juventud haitiana comenzaba un momento de ebullición. La lucha contra el gobierno de Lescot comenzaba a desarrollarse en el movimiento estudiantil. Entre la represión y la infiltración del gobierno surgió, en primer lugar, la Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM) que llegó a tener una influencia muy importante entre los estudiantes de Port-au-Prince. El joven pintor, fundador del Centro de Arte de Haití, Gérald Bloncourt, describe el ambiente de la organización juvenil:

Los mejores universitarios estaban en ebullición contra Elie Lescot que había sido el sucesor de Sténio Vincent. Toda forma de organización política y sindical había sido prohibida. Las facultades eran un hervidero de ideas de cambio sobre las posibilidades de una revolución democrática, sobre las luchas anti-norteamericanas y sobre la soberanía nacional. Los agentes del gobierno infiltraban los grupos de activistas [...] Mi hermano Claude y algunos de sus camaradas crearon la AEM a fin de organizar de mejor forma la lucha por sus indemnizaciones y para intervenir más eficazmente en el dominio deplorable de la sanidad pública. El clima político exige la prudencia. Las reuniones tenían lugar en la habitación de mi hermano, con la cubierta de estudios de grupo para preparar los exámenes. Yo ví desfilar a muchos estudiantes. Los más activos: Péan, Bonnenfil, Jacques Stéphen Alexis. 176

La actividad estudiantil animada en 1938 contra el gobierno de Sténio Vincent configuró una nueva generación de jóvenes militantes de izquierda. Entre esta camada de jóvenes había uno que se decía descendiente directo de Dessalines. Jacques Stéphen Alexis había nacido en Gonáíves en 1922. Provenía de una vieja familia de largas tradiciones nacionalistas, su madre efectivamente descendía del líder independentista y su padre Stéphen Alexis había militado en el movimiento liberal contra la ocupación militar norteamericana al inicio del siglo XX. Jacques Stéphen Alexis, como parte de la Facultad de Medicina, participó de las protestas estudiantiles de 1938 contra el gobierno de Sténio

¹⁷⁴ Saint-Amand, Edris, op, cit., p. 41.

¹⁷⁵Según Charles, Christophe, en su *Magloire Saint-Aude: Griot et surrealiste*, Port-au-Prince, Editions Choucoune. 1982. El *Dialogue des mes lampes* "constituye una obra deliberadamente moderna, en un sentido plural, polisémica, permite a los lectores diversas interpretaciones contradictorias". Del conjunto de obras consultadas el *Dialogue* nos parece una obra verdaderamente inclasificable.

¹⁷⁶ Bloncourt, Gérald, *Honneur et respect* en Haïti, 7-11 janvier 1946, Collectif du Cinquantenaire, Actes du Colloque, Maison de l'Amérique Latine Paris 29 de Novembre du 50 ° anniversaire des évènements de janvier 1946 en Haiti, Editions La Fléche du Temps. France. 1998, p. 16-17.

Vincent y contra la masacres de trabajadores haitianos en la frontera con República Dominicana. ¹⁷⁷ Participó de la creación de la Asociación de Estudiantes de Medicina y se adhirió al PCH. Junto con

Alexis, un joven de 22 años llamado Louis Tony Bloncourt participó de la actividad huelguística. En 1939 Tony fue enviado por sus padres a realizar estudios universitarios a París donde se reactivó políticamente en las filas del PCF. Miembro de la resistencia fue fusilado el 9 de marzo de 1942. Días después del fusilamiento de Louis Tony, la familia Bloncourt recibió una carta póstuma explicando los desgarradores motivos de su asesinato: "Yo comprendo que la libertad de vivir no es una palabra que voy a cambiar. He comprendido la estructura social actual, monstruosamente injusta y es por eso que me uní al socialismo. Yo tengo la certidumbre que el mundo será mejor mañana, más justo [...] tendremos el derecho de vivir dignamente. Más humanamente" El fusilamiento de Louis Tony impactó duramente en su hermano menor Gérald Bloncourt y a su compañero de lucha estudiantil Stéphen Alexis. De la pérdida en común comenzó una amistosa relación entre Bloncourt y Alexis. Ambos militaron dentro del Partido Comunista de Haití.

Otro joven de 19 años publicó en 1944 de forma rudimentaria un poemario que influenció de manera importante a los jóvenes estudiantes de Puerto Príncipe. *Etincelles*, un pequeño compendio de poesía violentamente romántica y revolucionaria de un tal René Despestre causaría gran simpatía entre los amigos Bloncourt y Alexis, a tal grado que ambos se dedicaron a buscar al autor desconocido. Depestre planteó del poemario lo siguiente:

Yo tenía 19 años y, sin haber leído a Paul Nizan, me bastaba mirar mi patria con los ojos coléricos de miles de jóvenes como yo para saber que no vivíamos la edad más bella de nuestra vida. Me puse a escribir poemas. Después de toda suerte de molestias de edición, terminé por publicarlos por mi cuenta, con el titulo de *Chispas* [...] de la noche a la mañana me había convertido en un joven al que miles de desconocidos sonreían con un aire cómplice en las calles. Para las autoridades era un escándalo evidente y el jefe de la policía de Lescot me convocó una mañana para preguntarme "los nombres de los conspiradores a quienes mis poemas incendiarios servían de escondites." 179

Interesado en los cursos de antropología física y biología, Depestre conoció al etnólogo surrealista Pierre Mabille en la Facultad de Medicina del liceo de Pétion. Depestre recordó al surrealista Pierre Mabille de la siguiente forma: "su cultura impresionante en todos los campos del conocimiento hace de él un erudito encantador" 180

Etincelles (Chispas), parte del diálogo con el indigenismo haitiano y algunos aspectos de la

¹⁷⁷ Pierre Charles, Gérard, *Sobre el autor*, en Stéphen Alexis, Jacques, *En un abrir y cerrar de ojos* [1959], trad. Gérard Pierre Charles, México, ERA, 1969, p. 224.

¹⁷⁸ Bloncourt, Louis Tony. Citado en Bloncourt, Gérald, op, cit., p. 78.

¹⁷⁹ Despestre, René, en Stéphen Alexis, op, cit., p. XXI.

¹⁸⁰ Citado en Bloncourt, Gérald, op, cit., p. 96.

poética surrealista. En ese sentido, pensamos que puede existir una preocupación similar a la vanguardia brasileña (entre la interdisciplina de la semana de 1922 y la preocupación sobre la identidad del *Manifiesto Antropofágico* de Oswald de Andrade) y *La Ruche*. Depestre resume en el prólogo a su obra la intención de claras tendencias vanguardistas:

Una pléyade de jóvenes e importantes escritores, entusiastas, que se adhirieron al humanismo de vanguardia, afirmamos, hace algunos años, nuestra voluntad de arruinar el conformismo debilitado e impúdico de los mandarines de la reacción burguesa [...] Abandonando los temas tradicionales de una literatura patriotera, estrecha, anticuada, entendimos hacer llevar el arte a lo humano, al integrar, transformando la vocación del artista, en el cuadro histórico del desarrollo dialéctico de la sociedad. Nunca en una sucesión de los séquitos haitianos, generación literaria ha abrazado el más vasto movimiento de ampliación de la cultura nacional, nunca han equipado de inteligencia ni han manifestado un ardiente deseo de liberar al hombre haitiano, de su enajenación sobre las formas más bastardas y anticuadas de civilización. ¹⁸¹

Depestre en *Etincelles* cuestionó la anterior tradición literaria al combatir el conformismo literario y social de la época, al desarrollar el "entusiasmo" para conseguir la transformación social. La nueva generación, de la cual Depestre se sentía parte, "aparece en el momento donde se ensaya por todos los medios posibles elaborar en un interés apasionado de paz universal, paz integral, una declaración eficaz de los derechos del hombre y del ciudadano, donde el momento de la libertad de expresión, condición necesaria para la expansión de la cultura, va a ser una nueva conquista de la humanidad sobre la noche." La guerra aparece como la noche, la poesía como un llamado a la rectificación del camino de la época hacia la barbarie: "la única palabra que da un sentido a la vanidad de nuestro mundo." la poesía como un de la vanidad de nuestro mundo." la poesía como un la vanidad de nuestro mundo." la poesía como un la vanidad de nuestro mundo.

En *Etincelles* podemos identificar la preocupación del joven de 19 años por la lucha de la identidad de los pueblos de raza negra. *Me voici*, poema que abre la obra, está compuesto por versos libres y está presente el estilo rupturista y agresivo del surrealismo luego que en 1924 el movimiento se politizó debido a la Guerra del Rif, pero con las preocupaciones relativas a reivindicar a la raza negra en el contexto de la ofensiva contra el vodou y el carnaval del gobierno de Lescot:

Heme aquí
Hijo del África lejana
Partisano de locas escapatorias
Yo busco la luz
Yo busco la verdad [...]
Yo siento en mí la respiración de los locos
Siento vibrar en mí la rabia de los explotados

¹⁸¹ Depestre, René, *Etincelles*, Imprimerie de l'etat, Port-au-Prince, Rue Hammerton killikck, 1945. Edición facsimilar, Kraus-Thompson Organization Limited, 1970. Germany, p. XIII.

¹⁸² Ibid., p. XVI.

¹⁸³ Ibid., p. XVII.

La sangre de toda la humanidad negra
Haciendo estallar mis venas
Yo, fusión de todas las razas
En mi corazón ardiente
Heme aquí poeta adolescente
Perseguidor de un sueño inmenso de amor y libertad. 184

En *Confesión*, Depestre aborda de forma lírica la prohibición de las manifestaciones de la cultura popular:

Han jaloneado mi pasado con promesas estériles
Al silencio, de resignación [...]
Han inventado la Biblia
Han inventado las cadenas
Han inventado mil maneras
De inocular
La sumisión en todas mis celulas. 185

Y visibiliza el espacio ritual sobre el árbol *Mapou* equivalente al *Baobab* africano en el que los *hougans* del vodou y sus practicantes celebran por las noches rituales religiosos. Bajo el árbol del *Mapou*, se festeja, se come y bebe, se hacen ofrendas con palomas o borregos a los *loas*. ¹⁸⁶

En el crisol de los cálidos encuentros Por que mi vida Jóven Decidida a brotar, vacilante, sobre un mundo derrumbado. 187

Los tres jóvenes poetas, activistas y pintores comenzaron a estudiar marxismo y también la estética surrealista. Ahí comenzó el interés más profundo por el surrealismo y con ello fueron a la búsqueda de Pierre Mabille. Según Bloncourt:

Mabille fundó el Instituto Francés de Haití. Gracias a su biblioteca nosotros descubrimos a los poetas de la resistencia como Éluard, Robert Desnos, Aragon, Maiakovski. Él nos obsequió *Un paso adelante, dos pasos atrás* de Lenin. Nosotros descubrimos el compromiso social y político de Picasso. Mabille hizo venir a un joven poeta martiniqués, profesor de letras de *Fort de France*, Aimé Césaire. Césaire pasó 6 meses en Haití y realizó una serie de conferencias sobre Rimbaud y Lautréamont. Ambos nos contaron

^{184 &}quot;Me voici/fils de l'Afrique lointaine, partisan de folles áquipées/ Je cherche la lumiére/Je cherche la vérité/(..) je sens gronder en moi la respiraton des foules, je sens vibrer en moi la rage des exploités, sang de toute l'humanité noire/fait éclater mes veines/ j'ai fondu toutes les races/ dans mon coeur ardent/ Me voici, poète adolescent,/ poursuivant de un rêve inmense d'amour et de liberté. Me voici, Depestre, René, op, cit., p. 13.

^{185 &}quot;On a jalonné mon passé/ de promesses stériles/ [...] On inventa la bible/ on inventa les chaînes/ on inventa milles facóns/ d'inoculer/ la soumission dans toutes mes cellules/. Ibid., p. 21.

¹⁸⁶ Sobre el árbol Mapou véase: Hurbon, Laënec, El bárbaro imaginario, op. cit, p.125.

^{187 &}quot;Dans le creuset des chaudes rencontres/ pour que ma vie/ jeune/ décidée/ jaillisse, bondissante, sur un monde écroulé" Depestre, René, op, cit., 28.

del encuentro que sostuvieron con André Breton en 1941 y nos hablaron sobre el surrealismo. 188

Es importante la creación del Instituto Francés de Haití por Mabille (en él se encontró registro de más de 2,000 títulos). Este instituto permitió a los jóvenes Alexis, Depestre y Bloncourt empaparse de la cultura francesa de tradición romántico anti-capitalista y de las traducciones de textos marxistas al francés. Bloncourt planteó en sus memorias sobre el 46 haitiano, que los pocos textos marxistas disponibles en la isla "tenían que ser copiados enteramente a mano para después difundirlos" 189

Ilustración 13: La Ruche: 1946. Tomada de archivo Gérald Bloncourt.

¹⁸⁸ Bloncourt, Gérald, op, cit., p. 97.

¹⁸⁹ Bloncourt, Gérald, op, cit., p. 95.

Los jóvenes, así como los viejos comunistas como Edris St-Amand, antiguos compañeros de lucha de Jacques Roumain, organizaban círculos de estudio. Según Bloncourt "poco a poco surgía un núcleo de organización revolucionaria con las mismas ideas filosóficas, políticas y de las mismas opiniones revolucionarias." La organización de este núcleo de jóvenes no fue homogénea en cuanto a la simpatía con el marxista Jacques Roumain. Alexis manifestó desde el principió su confluencia hacia Roumain; en cambio, Depestre no dejó de manifestar su oposición ante la aceptación de un cargo de gobierno del marxista en el gabinete de Lescot. Alexis justificó su simpatía por Roumain en una obra posterior a los acontecimientos de 1946:

Muchas veces me encontré a compatriotas que se sorprendieron del hecho de que Jacques Roumain aceptara un puesto diplomático del gobierno de Lescot. Yo recuerdo que desde mi punto de vista, Jacques Roumain pensaba cumplir con su deber patriótico. Él pensaba que el movimiento democrático no debía hacer una oposición irreductible al gobierno que participaba en la gran cruzada anti-hitleriana, decisiva para la libertad de todos los pueblos. Él creía que la victoria sobre Hitler provocaría un contragolpe democrático en el mundo entero, que fue confirmado en su tiempo. Es en efecto en esta época que encontré a Jacques Roumain. Tiempo después Roumain comenzó a darse cuenta del carácter anti-nacional del gobierno de entonces. 190

Con las discrepancias claras, y sorteando las diferencias, la idea de fundar un diario político y literario surgió del entusiasmo de Alexis. Al igual que Lenin, Jacques fundó su *Iskra*. Siguiendo con las memorias de Bloncourt, el objetivo de la publicación estaba enmarcado en la clásica concepción leninista de la prensa: agitador, propagandizador y organizador colectivo. ¹⁹¹ Con el financiamiento de Théodore Baker y burlando la censura del gobierno, presentado como un inocente diario para la juventud, *La Ruche* se fundó a fines de 1945. De *La Ruche* contamos tan sólo con los números especiales dedicados a André Breton (tomados del Atelier Breton), la revista no fue conservada en su integridad, Gérald Bloncourt nos proporcionó un par de páginas.

Según Depestre el nombre fue tomado de un "eufemismo apícola que disimulaba a los ojos de la censura el avispero que deseábamos ser para la banda de Lescot" La Ruche también reivindicó el surrealismo como espíritu de revuelta:

La juventud de las ideas y de las acciones que hacen retroceder al hombre, la ignorancia y la tiranía oponiendo la revolución, nuestra proyección de la escena política, en plena luz de vanguardia [...] el surrealismo era bienvenido, dado que sabíamos que la etapa heroica de su historia no se había dejado intimidar por ningún tabú y había retomado por su cuenta el uso de lo sagrado y contra el uso ferozmente reaccionario que los privilegiados del mundo hacen de lo sagrado [...] lo tomamos ya que ningún

¹⁹⁰ Stéphen, Alexis Jacques, Préface, en Roumain, Jacques, *La montagne ensorcelée*, Paris, Les Éditeurs Français Réunis, 1972, p. 28.

¹⁹¹ Idem, p. 94.

¹⁹² Despestre, René, *Cuando habló de Alexis*, en Buenos días y adiós a la negritud, Casa de las Américas, Cuba, 1986, p.

movimiento artístico denunciaba las mistificaciones, los ardides, la hipocresía, los falsos valores, los tabúes, las violencias demenciales de la sociedad capitalista. En 1945, a la edad de diecinueve años, con el fin de ofrecer a la juventud haitiana un órgano literario y político de combate, fundé junto con otros camaradas el periódico *La Ruche* [...] a fines de 1945, la noticia de la llegada de André Breton a nuestro país hizo andar nuestra imaginación. El entusiasmo aumentó aún más cuando supimos que su estancia coincidiría con una exposición del gran pintor cubano Wifredo Lam y con una serie de conferencias que daría el célebre poeta martiniqueño Aimé Césaire. Se ofrecía a nuestro periódico una ocasión inesperada de lanzar un llamado a la rebelión contra la grotesca dictadura de Elie Lescot. ¹⁹³

Pensamos que en *La Ruche* existen tres preocupaciones esenciales: el problema de la identidad y etnicidad de la raza negra, el vanguardismo político y el vanguardismo estético. En ese sentido, pensamos que *La Ruche* consiguió lo que revistas como *Amauta* de José Carlos Mariátegui en Perú, y *A Homen do Povo* de Oswald de Andrade en Brasil buscaron: "promover un campo cultural común, en el cual conviven la vanguardia artística y la vanguardia política" aunque, a nuestro modo de ver, las "abejas" llegaron más lejos que el *Amauta* y Andrade: definitivamente *La Ruche* sí estuvo en la cresta de una oleada insurreccional. 195

Esta intencionalidad también se distancia frente a la concepción más "aurática" del arte dentro de la concepción literaria moderna. La ofensiva del gobierno de Lescot contra la cultura popular y el folklore causó preocupaciones al interior de la joven intelectualidad haitiana. Podemos situar a *La Ruche e*ntre el iskrismo y el vanguardismo artístico. ¹⁹⁶ En ese sentido pensamos que la editorial, citada por Depestre, es algo más que una bienvenida al surrealismo o concretamente una bienvenida a la estancia de Breton en Haití. El lenguaje más directo de la editorial coincide con el sentido de oposición directa de la vanguardia surrealista.

La Ruche continuó con la obra emprendida por La revue indigène de Roumain y Price Mars. En La Ruche se reprodujeron citas extensas de los fundadores de la nación haitiana (los *jacobinos negros*): Jean Jacques Dessalines y Toussaint L'Ouverture.

El arribo del León a la Jungla: André Breton en Haití

En septiembre de 1945 Mabille invitó a Breton a la realización de una serie de conferencias. La estancia del "padre del surrealismo" coincidió con la invitación del Centro de Arte de Haití a Wifredo

¹⁹³ Ibid., p. 166.

¹⁹⁴ Schwartz, Roberto, op, cit., p. 45.

¹⁹⁵Son varios los historiadores que plantean esta tesis. Pierre Charles lo planteó enfáticamente: "en Haití una juventud rebelde, encabezada por jóvenes como Jacques Stéphen Alexis, René Depestre y Gérald Bloncourt levantó la bandera de la lucha contra Elie Lescot y logró arrastrar a las multitudes y al pueblo entero. Una huelga general e imponentes manifestaciones callejeras derribaron a Lescot el 11 de enero de 1946, aunque ascendió al poder una junta militar". Véase: Pièrre Charles, Gérard, *Radiografía de una dictadura*, México, Nuestro Tiempo, 1969, p, 28.

¹⁹⁶ *Iskra* fue el periódico fundado por Lenin y la fracción bolchevique como el órgano centralizador de la propaganda y agitación socialdemócrata en 1903. Véase: Broue, Pièrre, *Historia del Partido bolchevique*, Madrid, Ayuso, 1986.

Lam para la exposición de su obra. Breton arribó a Port-au-Prince el 5 diciembre de 1945. De la estancia en el Centro de Arte de Port-au-Prince André Breton escribió:

Al píe de la escalera y de las salas de exposición veo el primer cuadro de Hyppolite que me causa la mayor vida, al mismo tiempo que el más grande sentimiento. Es el Centro de Arte de Port-au-Prince en diciembre de 1945, en una vieja casa calurosa de la calle de la Revolución donde un americano, Dewitt Petters, ha tenido la genial iniciativa de reunir las producciones de un cierto número de artistas haitianos, la mayor parte autodidactas, y que se esfuerzan por tener las vocaciones de pintores [...] con papel y crayolas se ponen a la disposición de experimentar. No existe ninguna preocupación lucrativa [...] la pintura llamada primitiva tiene mucha clientela norteamericana, el interés que ella sucita [...] me hace comprender mejor este lado un poco genial de la cuestión. El cuadro que me da la bienvenida llega como un soplo de aire de la primavera. 197

Dos días después Breton evocó, causando escalofríos, la exposición de *La Jungla* de Lam en el Centro de Arte. El surrealista simpatiza con la obra de Lam:

Nunca nadie como mi amigo Lam ha operado con tanta sencillez la unión del mundo objetivo y del mundo mágico. Nunca nadie más ha logrado entender el secreto de la percepción física y de la representación mental, cualidades que infatigablemente hemos buscado en el surrealismo, estimando que el drama más grande de la conciencia humana moderna resulta de la creciente disociación de estas dos facultades. ¹⁹⁸

Del encuentro mágico del surrealista con La jungla se desprende un bello pasaje:

Por la noche, en Haití, las hadas negras que se suceden llevan siete centímetros por encima de los ojos las piraguas de Zambeze, los fuegos sincrónicos de los cerros, los campanarios trascendidos de una lidia de gallos y los sueños de edén que se sacuden con descaro en torno a las desintegración atómica [...] el arte de Wifredo Lam fluye desde esos puntos donde la fuente vital refleja el árbol-misterio, quiero decir, el alma perseverante de la raza, para regar de estrellas el *porvenir* que debe ser la felicidad humana. 199

En el prólogo a *Le miror du merveilleux*, Breton abunda en su descubrimiento de Haití, en la lectura de Jacques Roumain y en el encuentro con Pierre Mabille, viejo amigo suyo. También se pone de manifiesto la asistencia de Breton a ceremonias vodouescas:

El cielo está furiosamente barrido, azulado, [...] y la noche humea como en los cuadros de Héctor Hyppolite: la luz baja y, a la medida que nosotros avanzamos, más inquietantes surgen y se esconden en los matorrales grises de las bayahondas, bayahondas que Jacques Roumain no evita recordar como una obsesión en su bello libro: *Gouverneurs de la Rosée*. Estos matorrales son tan impenetrables que, nosotros, al acercamos al fin, más fuertemente en donde se juntan y se condensan las ondas envolventes del Tam Tam, nos dejan sorprendidos. Pierre Mabille me guía sobre uno de esos Houmphors o templos vodou donde en una hora, más o menos clandestinamente, va a desarrollarse una ceremonia--- y esto durante mi estancia en la Isla, se reproducirá ocho veces.²⁰⁰

¹⁹⁷ Haïti: art naïf, art vaudou, Galeries Nationales du Grand Palais, 1988. Paris, p. 27.

¹⁹⁸ Breton, André, Prefacio a la exposión Lam en Port-au-Prince, Feb, 12, 1946 en Biblioteca Literaria Jacques Duchet.

¹⁹⁹ Breton, André, *La noche en Haití*, (*Prefacio a la exposición de Lam en Port-au-Prince*) [1946] Noceda. Juan Manuel, *La cosecha de un brujo*, Cuba, Letras cubanas, 2002, p. 474.

²⁰⁰ Breton, André, *Prologue*, en Mabille, Pierre, *Le miror du merveilleux*, Paris, Les éditions de minuit, 1962. P. 12-13.

Ilustración 14: André Breton, Wifredo Lam y Pierre Mabille en el Centro de Arte, detrás *La Jungla*. Tomado del Archivo de Gérald Bloncourt.

Ambos surrealistas se dicen tras los pasos de Martinez de Pasqually, quien en 1772 desembarcó en la isla de *Saint Domingue*, acompañado de un negro con poderes mágicos, dotando de enigma el viaje a la nación de Toussaint Louverture. Según Breton, Pasqually fundó en *Port-au-Prince* su logia (el mesmerismo) y ambos no desesperaron en recopilar informaciones orales sobre el lugar de sepultura, "tumba desconocida en donde se levanta un velo fosforescente que le recubre." El poeta surrealista es sorprendido por el vodou, el sincretismo le parece culminante, África le parece viva en Haití. El encuentro de Breton con la literatura de Jacques Roumain será trascendental. Roumain aparecerá como referencia literaria de Breton en las conferencias del surrealista en el Cine Rex y en el Hotel Savoy.

André Breton llegó a Port-au-Prince después de la escritura de *Arcane 17*, de la experiencia de la revista surrealista VVV (editada en Estados Unidos) y luego del inicio de la escritura del canto utópico a Charles Fourier. El 5 de diciembre el banquete organizado en el Hotel Savoy para Lam, Breton y Mabille se convirtió en un evento mágico entre el surrealismo y la juventud haitiana. Según Michel Löwy tres temas fueron centrales en la reunión "mítica" del 5 de diciembre: el papel de la juventud, el homenaje de Breton al pasado revolucionario de Haití (la independencia de 1804) y la obra de Jacques Roumain. Breton citó pasajes enteros de *Gouverneurs de la rosée:* "Nosotros somos pobres, es verdad nosotros somos miserables: es verdad [...] un día cuando nosotros comprendamos esta verdad nos levantaremos de un punto a otro del país y pondremos en pie una asamblea general de los gobernadores del rocío."²⁰²

El día 7 de diciembre, Breton, Lam y Mabille participaron de la fundación del Centro de Cultura de Francia junto al presidente Lescot. Breton en una entrevista realizada el día 13 para el *Haiti-Journal*, planteó a René Bélance que "el surrealismo es aliado de la gente de color por una parte porque siempre ha estado de su lado contra toda clase de imperialismo y racismo blanco [...] por otra, porque existen muy profundas afinidades entre el pensamiento llamado "primitivo" y el pensamiento surrealista; ambos desean derrocar la hegemonía de la conciencia y de la vida diaria."²⁰³

²⁰¹ Breton, André, Ibid., p. 13-14.

²⁰² Breton, André. Citado en Löwy, Michael, *Los discursos de André Breton en el Hotel Savoy y en el teatro Rex*, en Bloncourt, Gerald, op, cit, p., 27.

²⁰³ Breton, André, citado en Pollizotti, Mark, op, cit, p, 513.

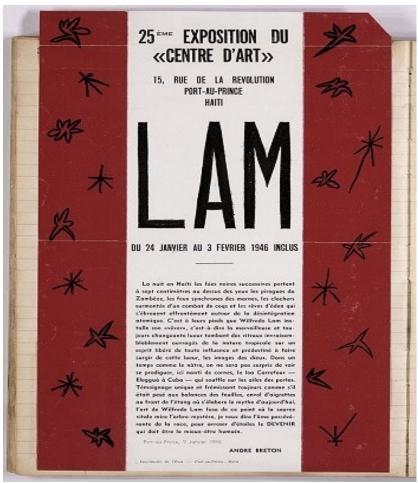

Ilustración 15: Catálogo de la exposición de Wifredo Lam en el Centro de Arte. Con textos de André Breton. Tomado de Atelier Breton, Biblioteca Literaria Jacques Duchet.

Desde su llegada, Breton y Mabille comenzaron a reunirse con un grupo de jóvenes haitianos hasta que el gobierno les obligó cancelar los encuentros "porque en ellas se tratan problemas políticos"²⁰⁴ A las tertulias de los viernes en el café Pavay²⁰⁵ asistían René Depestre, Magloire Saint Aude, entre otros estudiantes. La llegada de Breton inspiraba. Según la revista *Conjontion* el 6 de diciembre: "la juventud haitiana aguardaba con impaciencia a André Breton, en las últimas semanas ha inspirado numerosos artículos en la prensa. Por fin vamos a oír al padre del surrealismo, a oír su voz poderosa, se decía."²⁰⁶ Las historias de Mabille a las jóvenes abejas surtían un efecto mítico. Depestre nos lo hace sentir en el prólogo a la traducción al español de la novela *Compère Général Soleil* del joven Stéphen Alexis:

El lanzamiento de nuestro periódico de combate coincidió con la estancia de Breton y Lam. Se aprovechó la ocasión para publicar un número especial sobre el surrealismo. Se sabía que ese movimiento de espíritu, en la etapa heroica de su historia, había ido contra los mitos burgueses, había vuelto a emprender, por su cuenta, la vieja lucha de la razón humana contra lo sagrado, y había denunciado, con un fuego sin precedentes, las hipocresías, las mistificaciones, las irrisiones, los tabúes, los relativismos morales, los estrupos, las alienaciones seniles de la sociedad que había arrojado a la juventud europea a las carnicerías de la Primera Guerra Mundial.²⁰⁷

Once serían las conferencias programadas por el Centro de Cultura de Francia. Según el diario haitiano *Le soir* del 4 de enero, las conferencias abordarían las fuentes extranjeras y ocultas del romanticismo francés, la poesía de Nerval, la pintura de Seurat y Rousseau, la poesía de Baudelaire, la pintura de Matisse, el descubrimiento del arte africano, el concepto de libertad en el romanticismo, (Saint Simon, Fourier, Enfantin), el surgimiento del cubismo, la pintura de Chagall y Paul Klee, la poesía de Lautréamont, Alfred Jarry y Apollinaire, y la poesía y el surrealismo. ²⁰⁸

El día 7 de diciembre de 1945 Breton dió el primer discurso en el Hotel Savoy. En él explica el por qué de su estancia en Haití.

En los periodos de grandes crisis sociales y morales, estimo que es indispensable escrutar en este pensamiento llamado "primitivo" para encontrar las aspiraciones fundamentales, las aspiraciones incuestionablemente auténticas del ser humano. Esto no es una casualidad. Seguro que es un signo del tiempo a lo largo de la guerra que acaba de terminar [...] los más grandes impulsos, las voces nuevas en el surrealismo han estado expresadas por mis dos amigos de "color", Aimé Césaire, por la poesía y Wifredo Lam por la pintura y es por eso que yo me encuentro hoy aquí más que en cualquier otro punto

²⁰⁴ Ibid., p. 514.

²⁰⁵ Sobre las reuniones de los viernes Mabille explicó al ministro de relaciones culturales de Francia en París luego de la caída de Lescot: "El primer viernes yo no pude asistir al lugar y Breton me confió que él tenía la impresión de que buscaban para arrastrarlo al terreno de la política e interpretar sus palabras. Él decide por lo tanto poner término a esas reuniones y suprimir todo contacto con los líderes de la juventud." Citado en Laville, Rémy, op, cit., p. 59-60.

²⁰⁶ Polizzoti, Mark, op., cit., p.513.

²⁰⁷ Depestre, René, op, cit., p. XXII.

²⁰⁸ Citado en Breton André, *Oeuvres complètes T.III*, Paris, Gallimard, 1999, p. 1217.

del planeta.209

Breton vuelve a *Gouverneurs de la rosée*, manifiesta su fe sin límites hacia la juventud y realiza un homenaje a la historia de Haití, a su pasado revolucionario.

Ilustración 16: Número especial de *La Ruche* en homenaje a André Breton. Tomada del Atelier André Breton, Biblioteca Literaria Jacques Duchet.

²⁰⁹ Discurso en el Hotel Savoy de Port-au-Prince. En Breton, André, op, cit, p. 149.

A la primera conferencia de Breton el día 20 de diciembre de 1945 asistieron (según Margueritte Bonet, especialista en la obra del surrealista) el presidente Lescot, sus ministros, los senadores y diputados, los jefes militares, los comerciantes importadores y exportadores, que ignoraban absolutamente todo de Breton y del surrealismo. *La Ruche* reprodujo la primera conferencia: *Qu'est-ce que le surréalisme*, el día 1 de enero de 1946. El impacto de la edición del primer mensaje del surrealista en Haití es explosivo. La conferencia fue dictada el 20 de diciembre en el Cine Rex. El mensaje es claro, radical, subversivo. El ambiento no puede ser más propicio. Alexis arriba al Cine Rex con un arma de fuego. El joven activista estudiantil está convencido de asesinar a Elie Lescot. Entra como los demás asistentes a la conferencia, saca el arma ... y, ante los ojos atónitos de Gérald Bloncourt, el arma no funciona, los asistentes no se enteran. ²¹⁰ De haber funcionado el arma: ¿Acaso no estaríamos hablando del acto más surrealista, más subversivo de la historia de esta "última instantánea de la inteligencia europea"?

Breton comienza su conferencia haciendo un homenaje a "mis amigos jóvenes poetas haitianos, que tienen un pueblo privilegiado". Haití es para el surrealismo "una nación fundada contra la indiferencia práctica y contra la explotación", que tiene una condición privilegiada "por la inexistencia de la alienación como en los países industriales" y porque sus hombres están en contacto con las fuerzas "nocturnas". Breton muestra su acercamiento a la cultura haitiana, cita los trabajos sobre el vodou de Price Mars, de Rémy Maximilien y declara: "El surrealismo aquí verifica una de las tesis fundamentales, a saber, que es una de las primeras corrientes que buscan persistencia ante un pueblo, como la viabilidad de una cultura. [...] las grandes corrientes afectivas de aquí se portan desde su nacimiento."²¹¹ La conferencia abunda en la historia del movimiento, en la posición política del surrealismo, su adhesión al marxismo y de la "necesidad de la revolución proletaria", a su terquedad a seguir fieles a los principios iniciales ,"a la obstinación contra todo conformismo"²¹² Depestre recordaría la conferencia del Cine Rex :

La conferencia del autor de *Nadja* tuvo lugar en un cine de Puerto Príncipe, en presencia de las principales autoridades de Haití. El presidente de la república, los ministros, y los jefes militares del régimen, especialistas en el envilecimiento de las ideas [...] la flor de la juventud, presente en la sala, aplaudía, expresaba libremente su alegría, pataleaba, trepaba en el lirismo de Breton como sobre un árbol mágico, creando en el cine un clima subversivo y escandaloso que había marcado la época heroica del surrealismo. Esta fue sin lugar a dudas, una de las explosiones más saludables de la historia del surrealismo.

²¹⁰ Bloncourt, Gérald, op, cit., p. 98.

²¹¹ Breton, André, "Qu'est-ce que le surréalisme" [1946] ponencia dictada en el Cine Rex, en op, cit., p. 152.

²¹²Breton, André, Ibid., p. 166.

²¹³ Despestre, René, *André Breton en Haití*, en Depestre, René, *Buenos días y adiós a la negritud*, Cuba, Casa de las Américas, 1986, p, 165.

El 1 de enero de 1946 *La Ruche* publicó además del homenaje al surrealismo, la ponencia del Cine Rex, *Qu'est-ce que le surréalisme* y la editorial de Depestre (ya citada en páginas anteriores), la *Lettre aux hommes vieux* de Stéphen Alexis, bajo el seudónimo de "*Jacques la cólera*", en la que llamó abiertamente a la necesidad de la insurrección contra el gobierno de Lescot: "Escuchen hombres viejos, escríbanlo, es uno de los momentos de la historia de los pueblos maltratados por la burguesía y sus gobiernos reaccionarios, no podemos más, emplearemos ciertas medidas: ustedes saben cuáles. Estén al tanto."²¹⁴

La publicación de *Lettre aux hommes vieux* fue un llamado abierto a la insurrección, así como los primeros pasos literarios de quien fuera el continuador de la obra de Jacques Roumain.²¹⁵ En *Lettre aux hommes vieux* podemos encontrar la preocupación ya clásica del vanguardismo latinoamericano: el combate contra los valores del pasado y el *estatus quo* reinante dentro de los cánones literarios:

Ustedes afirman la particularidad de la situación haitiana, nosotros afirmamos la identidad de la situación humana. Ustedes tienen miedo del humanismo, y en Arte, por ejemplo, cuando revelamos nuestra novedad, escupen sobre lo que nosotros consideramos como lo único valioso. ¿Nosotros los escandalizamos... no es así? Pero todas las Bellas Artes han aparecido al principio como escándalo. El arte nuevo será uno de los estandartes de nuestro inconformismo.²¹⁶

En ella podemos encontrar, con un lenguaje osado y más directo, la distancia que expresa *La Ruche* frente a la tradición literaria anterior, concretamente, con el "indigenismo haitiano" y, a nuestro modo de ver, con la misma obra de Jacques Roumain. Bloncourt se refiere al mismo significado del seudónimo planteando que *Lettre aux hommes vieux* hacía referencia a "la mayor parte de los políticos enfrascados en los chanchullos electorales pero también a los antiguos compañeros de Jacques Roumain que, en su ausencia (acababa de morir), profesaron una revolución de salón y era extraño que ellos por ejemplo apelaran al pueblo."²¹⁷

Y es que, aunque el "indigenismo haitiano" de Roumain fue profundamente innovador al incluir los elementos de la sonoridad oral del *créole* y elementos de cultura popular, fundamentalmente en *Gouverneurs de la rosée*, en lo político, el Partido Comunista de Haití de Roumain apoyó al gobierno de Elie Lescot, con el pretexto de estar unidos a los gobiernos simpatizantes de los países aliados en la Segunda Guerra Mundial. Alexis, "*La Cólera*", deseoso de acción y *La Ruche* se desmarcaron de los

²¹⁴ Stéphen Alexis, Jacques, Lettre aux hommes vieux, [1946], en Richardson, Michael, op, cit., p. 238.

²¹⁵ Según Laura López Morales la obra de Alexis "alía a la lengua francesa todo un repertorio de expresiones populares haitianas" *El compadre general Sol* de Alexis es una de las obras cumbres de la novelística haitiana. véase Morales, Lopez, Laura, *Literatura francófona de las Antillas*, FCE, México, 1996, p. 18.

²¹⁶ Stéphen Alexis, Jacques, Lettre aux hommes vieux, en Richardson, Michael, Ob. Cit. p. 239.

²¹⁷ Bloncourt, Gérald, citado en Séonnet, Michel, *Jacques Stéphen Alexis, ou Le voyage vers la lune del amour humaine,* Toulouse, Editions Pierres Hérétiques, 1983, p. 30.

"hombres viejos": el indigenismo haitiano que combatió en el terreno de las ideas, luego de la derrota de la guerrilla *caco* de Charlemagne Péralte pero, olvidaron el terreno de la acción revolucionaria cada vez más necesaria contra el impopular gobierno de Lescot.

El homenaje a Breton, escrito por Depestre, planteó la simpatía de la juventud con el movimiento surrealista como animador de la lucha por la libertad y la justicia social: "su palabra nos anima [...] nos ha permitido comprender las posibilidades de nuestro canto poderoso para convertir la democracia en realidad."²¹⁸

La publicación de las avispas causó la ira del gobierno de Lescot, que no dudó en censurar la publicación juvenil y el día 2 de enero de 1946 apresó a René Depestre y Théodore Baker por atentar contra la seguridad del Estado. Esta situación obligó a Bloncourt y Alexis a la realización de mítines y manifestaciones para la liberación de sus compañeros. Las acciones, iniciadas el día 3 de enero, despertaron una serie de acciones políticas que culminarían con la caída del gobierno de Lescot el día 11 de enero. La *Revue indigène* tuvo impacto dentro de la comunidad letrada, *La Ruche* tenía la intención de llegar a los estratos más bajos de la sociedad ... y tal vez lo consiguieron. Según Depestre:

Nuestras aspiraciones no tenían por mira solamente la emancipación cultural del hombre haitiano [...] *La Ruche* tuvo una resonancia sin precedentes en Haití, y suscitó ecos en varios países. Los que no habían podido procurárselo se pasaban noches enteras copiándolo a mano en casa de los vecinos más afortunados. Los que sabían leer traducían al créole sus artículos para los analfabetos. Por primera vez en la historia de la prensa haitiana, un periódico de este género penetraba en los montes más apartados.²¹⁹

El día 3 de enero Alexis y Bloncourt organizaron una manifestación en *Champ-de-Mars* al pié de la estatua de Jacques Dessalines junto con los estudiantes del Liceo de Pétion y otros centros educativos. Alexis tenía una importante influencia en la facultad de medicina por su participación en el movimiento huelguístico de 1938 y Bloncourt, que no cursaba estudios universitarios de forma presencial sino en casa, tenía el respeto de la misma facultad por su relación familiar con Louis Tony, su hermano. Al mítin organizado por Alexis y Bloncourt asistieron los colegios de Saint-Martial, Pétion, Odéide y Simón Bolívar.

²¹⁸ Despestre, René, Homenaje a André Breton, en Bloncourt, Gérald, op, cit., p. 101.

²¹⁹ Depestre, René *Prologo a* Stéphen Alexis, Jacques, *El compadre general Sol*, Casa de las Américas, Cuba, 1974, p. XXII-XXIII.

Ilustración 17: Grupo redactor de *La Ruche* y activistas estudiantiles. De izquierda a derecha: Jacques Stéphen Alexis, George Baufils, Gérald Bloncourt, Thédore Baker, Gérard Chenet. Tomado de Archivo Gérald Bloncourt.

El día 5 de enero Depestre y Baker fueron liberados por las magnitudes del mitin del 3 de enero. Entusiasmadas, las avispas realizaron una alianza con el Movimiento Obrero Campesino de Daniel Fignolé y apoyaron la creación del Consejo Nacional de Huelga el día 6 de enero. Entre la fundación del Consejo Nacional de Huelga y la liberación de las avispas, Mabille participó en una reunión en el *Intrepid Club* de *Port-au-Prince* donde pronuncia una conferencia titulada *L'homme devant la science* et de la technique moderne. ¿Que podría decir Mabille ante semejante contexto?

La reflexión da luz sobre la crítica ni más ni menos que al concepto de "progreso". Esta conferencia es luminosa sobre la concepción del surrealismo sobre la técnica, la industria, la modernidad, la revolución. El contexto es insólito a todas luces.

En primer lugar Mabille abre su reflexión dando un saludo a la juventud haitiana a la que tiene "una profunda estima." La ciencia y la técnica que ha inventado el hombre se ha convertido, siguiendo con el argumento de la conferencia, en una nueva mística que pareciera "asegurar el bien universal"; sin embargo, para el surrealismo, la técnica ha creado las armas automáticas, los explosivos de alta potencia como la dinamita. El capitalismo usa la técnica, la especialización a ultranza cuyo extremo es "la maquinaria alemana (se refiere al fascismo) organización de ceremonias en masa, de propaganda, del debilitamiento de la moral del adversario [...] El hundimiento del III Reich no es el final sino al contrario." Las sociedades capitalistas y los estados totalitarios aparecen como el peligro verdadero que significa el trabajo con la técnica. En las siguientes líneas clave crítica el concepto de lo que llamamos "progreso":

La idea de la continuidad del progreso, de la estabilidad de las conquistas humanas, de la evolución continua de la historia, ha formado la base de las creencias y de los optimismos de las generaciones que nos han precedido. Personalmente me he apasionado por el estudio de las civilizaciones antiguas, en particular, por la arqueología de la Asia menor y la de Egipto, aprendí los ciclos evolutivos de las civilizaciones y no puedo más que suscribir lo que ya Valerý dijo: "nosotros sabemos ahora que la civilización es mortal.²²²

Al igual que para Walter Benjamin, en sus *Tesis sobre el concepto de historia*, para Mabille el concepto de "progreso" llegó a las filas optimistas de la socialdemocracia alemana: "El socialismo alemán, al inicio de nuestra época, tenía tendencias tecnocráticas" ²²³ y también como el marxista

²²⁰ Mabille, Pièrre, L'homme devant la science et de la technique moderne, en op, cit., p. 75.

²²¹ Ibid., p. 88.

²²² Ibid., p. 94

²²³ Ibid., p. 94. Benjamin plantea en su XIII *Tesis:* "La teoría socialdemócrata, y aún más, su práctica, estuvo determinada por un concepto de progreso que no se atenía a la realidad sino que poseía una pretensión dogmática. Tal como se pintaba en las cabezas socialdemócratas, el progreso era, primero, un progreso de la humanidad misma" Véase: Benjamin, Walter, op, cit., p. 50.

judeoalemán da aviso del posible incendio²²⁴, si la técnica continúa su tendencia destructora de la vida, el mundo está en peligro: "en presencia del peligro mortal nacido de la constitución actual de la sociedad y de las armas utilizadas por ella, hay presencia del peligro de la desaparición total del mundo y por lo menos su conversión en una mecanización colectiva cegadora [...] esa corriente es destructora."²²⁵ Contra la imagen sonriente del "progreso" que: "suprime los contactos morales del hombre y de la naturaleza y la pervierten gravemente, así como las relaciones de los hombre entre ellos. Los lazos se convierten en artificiales y no durables. Esto no es más que una prolongación de la civilización occidental [...] el ideal científico ha sido dominado por una voluntad de poder y de explotación, por una esperanza de confort y de una modificación de los medios de producción y de intercambio, por una intensa acción contra el ambiente."226 Los surrealistas no hacen más que confiar "en todos los esfuerzos que tiendan a oponerse a esta corriente destructora para mantener la dignidad del hombre, para argumentar el nivel de su conciencia, exaltar sus poderes inexplorados. Los surrealistas, continúa Mabille, no podían más que esperar las reacciones de seres simples todavía hábiles por las fuerzas primitivas vehementes y en la inspiración vigilante de los poetas y los artistas²²⁷ La corriente destructora puede ser interrumpida por la acción de las gente simple, hábil por las fuerzas primitivas. Los poetas vigilan, inspiran. ¿Habrá querido decir algo en especial con este último mensaje? Los hábitos primitivos mencionados por Mabille están en el amor de los indios de México, los Negros de África, los indios de Oceanía, "ocupados en cantar a las flores" ¿No es acaso un gesto, profundamente romántico esta idealización de los pueblos no occidentales?

El llamado a la huelga general fue el día 7 de enero de 1946 a las 10 horas precisas ... y allí comienzan los llamados cinco días gloriosos.

Sorpresivamente, y en contra de cualquier pronóstico, la huelga estalló por la madrugada. En ella participó la FTH dirigida por el comunista Edris Saint Amand, los comerciantes y el Movimiento Obrero Campesino de Daniel Fingnole. Bloncourt y Alexis también tenían influencia importante entre algunos sectores de trabajadores de Puerto Príncipe. Bloncourt, a sus 19 años, era dirigente del Sindicato de Trabajadores linotipistas y Stéphen Alexis de los obreros de cuero: ambos convencieron a sus compañeros de trabajo de la necesidad de participar en la huelga convocada por los estudiantes. La

²²⁴No es acaso un aviso de incendio siguiendo las reflexiones de Benjamin en *Dirección Única* en donde el marxista judeo alemán planteó: "Y si la abolición de la burguesía no llega a consumarse en un momento casi calculable de la evolución técnica y económica (señalado por la inflación y la Guerra química) todo estará perdido" veáse. Benjamin, Walter, *Dirección Única* [1928], trad. J. Del Solar y Mercedes Allendesalazar, Madrid, Alfaguara, 1988, p. 64.

²²⁵ Mabille, Pierre, op, cit., p. 97.

²²⁶ Ibid., p. 98.

²²⁷ Idem.

²²⁸ Ibid., p. 95.

huelga estudiantil fue organizada por Depestre y Baker, apoyados por Alexis. Según Depestre:

Del 7 al 11 de enero de 1946, la huelga, que comenzara en la juventud, se extendió a todos los nervios de Haití. La brutalidad de los gendarmes de Lescot no podían impedir que nuestras agitaciones en las calles fueran cada día más combativas [...] por las noches en la capital que estaba en estado de sitio, uno se reunía clandestinamente en los barrios pobres para aprender a fabricar a la luz de humildes lámparitas cócteles molotov, o tratar de volver a poner en funcionamiento fusiles de caza o pistolas pasadas de moda.²²⁹

10 de enero: el gabinete de Lescot cae. La "revolución" de 1946 da inicio. El Consejo Nacional de Huelga comienza por discutir el reemplazo del gobierno. Surge el Comité de Salud Pública: los jóvenes poetas consiguen representación. Los grupos políticos en oposición a Lescot comienzan por disputarse el poder político, el movimiento obrero realiza importantes huelgas y organiza sindicatos, el proceso revolucionario irrumpe, el acontecimiento inicia.

André Breton continúa con el dictado de sus conferencias. El 11 de enero expresa su posición ante la Huelga General Insurreccional:

Ustedes comprenden que las condiciones definidas en mi estancia en Haití me hacen formular una apreciación sobre los acontecimientos que pasaron en la semana pasada en vuestro país [...] eso demuestra que la juventud lo puede todo, al menos que puede conquistarlo todo. La juventud debe tener un compromiso de uno con el de todos. Responderé hoy a la filosofia existencialista [...] equivalente a un verdadero suicidio espiritual. ²³⁰

Recurre a Marat, jacobino de la revolución francesa de 1789, y agrega "contra la dominación tiránica y la sumisión, a la servidumbre la rebelión, ante la fidelidad de las leyes, la revuelta, la resistencia a la opresión." Terminó esta conferencia con una reflexión sobre Víctor Hugo y la relación del escritor romántico ante Haití: "Yo amo vuestro país, vuestra raza, vuestra libertad, vuestra república. Vuestra isla magnífica [...] sus almas libres [...] Haití es ahora una luz." ²³¹ El mensaje es obvio. Manifiesta su solidaridad con los insurrectos. En su cuarta conferencia, luego de hacer un homenaje al Centro de Arte y a Wifredo Lam, menciona la visión poética fourierista en donde "El artista libre tiene la oportunidad de crear más libertad" y lee en su totalidad *Ode à Charles Fourier*. En la oda el surrealista le dice al "utopista": "se han burlado pero será necesario que un día se pruebe por gusto o por fuerza tu remedio" ²³³ Pierre Mabille señaló al ministro de relaciones culturales de Francia en París, que si bien esta conferencia tenía un carácter provocador, la respuesta del gobierno, la iglesia y la "totalidad de la burguesía fue exasperante [...] y a pesar de esta imprudencia de Breton, él

²²⁹ Despestre, René, en Stéphen Alexis, op, cit., p. XXII-XXIV.

²³⁰ Breton, André, op, cit., p. 212-213.

²³¹ Idem, p. 214.

²³² Ibid., p. 267.

²³³ Breton, André, Oda a Charles Fourier [1943], trad. M. Alvarez Ortega, en Poemas II, Madrid, Visor, 1993, p. 163.

no pasó por la ciudad durante 5 días para no provocar incidente alguno."234

El importante investigador haitiano Gérard Pierre-Charles confirmó la participación del movimiento estudiantil y la participación de los integrantes de *La Ruche* en la revuelta "en Haití una juventud rebelde, encabezada por jóvenes comunistas como Jacques Stéphen Alexis, René Depestre y Gérald Bloncourt levantó la bandera de la lucha contra Elie Lescot y logró arrastrar a las multitudes y al pueblo entero. Una huelga general e imponentes manifestaciones callejeras derribaron a Lescot el 11 de enero de 1946. Ascendió al poder una junta militar"²³⁵ Marcia Rodríguez en su trabajo *Haití un pueblo rebelde* da cuenta de la insurrección de 1946: "La lucha se agudizó en el año de 1945, cuando ya suprimidas las libertades por el régimen de Lescot, la juventud se rebeló y organizó las huelgas de finales de ese año [...] desde 1946 hasta 1950, la convulsión social aumenta en el país y aparecen los primeros signos de organización sindical. Esto deriva en la explotación de numerosas huelgas, induciendo a Paul Magloire a tomar el poder, organizando un golpe de estado contra Estimé el 10 de mayo de 1950."²³⁶

A decir de Suzy Castor: "En 1946 cuando la huelga estudiantil contra el gobierno de Elie Lescot se extendió en todo el territorio volviéndose en un movimiento nacional, con una vanguardia radical y popular, el ejército intervino inmediatamente para "evitar así la anarquía y el desorden"²³⁷

Si el proceso revolucionario estalla con la juventud (inspirada por el mensaje surrealista), el conjunto de la sociedad ya expresaba un descontento profundo. La huelga estudiantil permitió la explosión y el surgimiento espontáneo de las capas profundas de la población no favorecida por el gobierno de Elie Lescot. El mejor ejemplo lo encontramos en un texto de Alfredo Métraux acerca de la situación campesina en el valle de Marbial. Las formas de trabajo comunitarias (la *corvé* y el *combite* al que hace referencia *Gouverneurs de la rosée* de Jacques Roumain) expresaban esa tendencia profunda de odio y revuelta al gobierno de Lescot. Los campesinos del valle de Marbial habían compuesto una canción tras la caída de Lescot que Métraux llegó a plasmar en su trabajo que en *créole* dice: "Lesko ou alé, ou alé, ou alé , Ou alé Lesko, ou pa di-m- âyê." (Lescot a donde te fuíste, a donde te fuíste, Lescot no tienes nada que decir).²³⁸

La cólera acumulada contra el gobierno estalló y el proletariado irrumpió en la escena: los

²³⁴ Mabille, Pierre, citado en Laville, Rémy, op, cit., p. 59-60.

²³⁵ Pierre Charles, Gérard, Radiografía de una dictadura, op. cit., p. 28.

²³⁶ Rodríguez, Marcia, Haití un pueblo rebelde, México, Ediciones Maccio, 1982, p. 64-65.

²³⁷ Castor, Suzy, op, cit., p. 125.

²³⁸Citado en Métraux, Alfred, op, cit., p. 72.

electricistas, los mecánicos, los trabajadores de la Haitian American Sugar Company (HASCO), los trabajadores de los muelles van a la huelga por mejores salarios. En 1946 hubo una irrupción sin precedentes del movimiento obrero en la historia de Haití. Una verdadera insurgencia obrera estalló luego de la caída del presidente Elie Lescot. Desafortunadamente hay pocas fuentes para dar cuenta de este acontecimiento para pensar a "contrapelo" los alcances de la insurrección desatada por el movimiento surrealista.²³⁹ Por algunos trabajos podemos decir que los obreros de la HASCO, compañía de capital norteamericano, editaron su propio diario y protagonizaron una feroz y salvaje huelga contra sus patrones norteamericanos. Michel Auguste señala que 1946 y 1947 son sin duda la fase organizativa del movimiento obrero haitiano: abril de 1947 se funda la Federación de los Sindicatos Obreros y Trabajadores. Julio, fundación de la Federación de los Trabajadores Haitianos bajo la influencia de las organizaciones comunistas. Los trabajadores de los muelles protagonizaron una huelga de tres meses, los electricistas y mecánicos de una semana, los marinos de 15 días, los trabajadores de la construcción se mantuvieron en huelga durante dos meses, los obreros del Sindicato de la Fábrica Haitiana de Mosaicos por 25 días, los panaderos durante siete días. El movimiento sindical llegó a otras regiones del país, en el noreste los obreros de la compañía de tabaco se fueron a huelga, los plantadores de Cul de Sac llegaron a una rebelión violenta contra sus patrones.²⁴⁰ Con la insurrección las casas, propiedad de los ministros, son saqueadas inmediatamente y en la periferia se puede escuchar que el sonido de los tambores del vodou recorren las fábricas. Los choferes del bus participan de la huelga, en la SHADA se hace la primer huelga en una empresa de capital norteamericano, la Standar Fruit va también a la huelga, la *Atlantic Refinery Company*, la coalición de profesores y los periodistas, marchan por *Port-au-Prince* "cantando la internacional" mientras las fábricas se mantienen también en huelga. ²⁴¹ La organización sindical preocupa a Estados Unidos, según el investigador norteamericano Smith. J. Matthew.²⁴²

Luego de la caída del tirano se fundan aceleradamente un sin número de partidos políticos: los mulatos conservadores se organizan en el Partido Liberal Socialista y la Iglesia católica en el Partido Liberal Social Cristiano. El grupo de intelectuales negristas fundan el Partido Popular Nacional (PPN), los viejos amigos de Jacques Roumain re-fundan el Partido Comunista de Haití, llaman a la

²³⁹La mejor obra que consultamos es sin duda: Héctor, Michel, *Syndicalisme et socialisme en Haiti: 1932-1970*, Port-au-Prince, Societé Hatiene d'Histoire, 1987. Existe otro trabajo sobre el tema de Lundahl, Mats, *The rise and fall of the haitian labor movement*, USA, Departement of International Economics and Geography, 1989. El texto de Héctor Michel analiza también el periodo de 1946.

²⁴⁰ Héctor, Michel, *Syndicalisme et socialisme en Haiti: 1932-1970*, Port-au-Prince, Societé Hatïenne d'Histoire, 1987. p. 49.

²⁴¹ Smith. J. Matthew, op, cit., p. 83.

²⁴² Idem.

constitución de una "república de soviets" y editan el diario *Le combat*. Nació el Partido Democrático Popular de la Juventud Haitiana: el PDPJH cuyas cabezas fueron Theodor Baker y Gérald Martelly. En pocos meses de disputa se organiza el Frente Revolucionario Haitiano con la participación del PCH el PPN y del PDPJH. El "negrista" Daniel Fignolé crea el grupo de choque *woulo konmpresè*, la formación más organizada de tropas urbanas armadas de la época, con existencia en todas las entidades de la Port-au-Prince. A pocos meses de enero se organiza el Partido Socialista Popular dirigido por los socialistas Max Hudicourt, Anthony Lespes, Étienne Charlier, Jules Blanche y Max Sam que sostienen el diario *La Nation*. Por más curioso que pareciera surgen grupos de afinidad maoísta entre algunos estudiantes.

Las fuerzas armadas convocan a elecciones. Por primera vez en la historia de Haití los socialistas y comunistas tienen acceso al parlamento. El 16 de agosto de 1946, Dumarsais Estimé es electo presidente de Haití. El nuevo gobierno abraza la ideología negrista: hay una necesidad de pacificar a una nación colmada de abejas y avispas. En noviembre sesiona una nueva constituyente que permite la expropiación para causa de utilidad pública, se legaliza el sindicalismo, se reconoce como religión a todo tipo de "culto" y se legalizan las cooperativas obreras.²⁴³

A días de la caída de Lescot el Boletín del Buró de Etnología declaró su "misión" acorde a los postulados negristas:

Después del mes de febrero pasado, es decir unos días después del movimiento popular que tuvo repercusiones sobre la vida general del país [...] el Buró de Etnología de la República de Haití tiene una nueva administración y nuevos cometidos [...] en un esfuerzo indispensable sobre una toma de conciencia racial colectiva, el Buró de Etnología que es un centro de educación, cultural y científico, ha tomado una tarea bien especifica: al hombre haitiano, a cuidar el transcurso de su inteligencia y de corazón, a ennoblecer la grandeza del país y su destino, el deber de esforzarse para imprimir confianza en sí mismo, en las posibilidades de su espíritu, en las potencialidades de su raza, en su proceso de evolución, las diversas formas de la vitalidad de una cultura, de un gran valor y de una originalidad irrebatibles.²⁴⁴

Como parte de la campaña para la búsqueda de la estabilidad en el país acechado por marxistas, socialistas y obreros en huelga, el gobierno tomó al Buró como organización "constitutiva de la nación" haitiana y comenzó a organizar la Primera Exposición Internacional de Port-au-Prince. En el año de 1949 en el bicentenario de la fundación de Port-au-Prince se construyeron pabellones y pasajes destinados a la realización de la primera Ciudad de la Exposición Universal del gobierno de Haití. Los

²⁴³ El artículo 26 da cuenta de la legalización de la propiedad cooperativa para los obreros y de la legalización de la oposición política. Veáse, *Constitution de la Republique d'Haití*, Imprimiere de L'Etat. 1946, p. 5.

²⁴⁴ Bulletin du Bureau d'ethnologie, Paraissant tous les 3 mois, République d'Haïti. Directeur: Lorimer Denis, Imprimiere de l'etat. Décembre 1946, p. 1.

pabellones fueron construidos bajo la influencia del estilo arquitectónico de *Pétionville*, barrio de fachadas estilo francés "adaptadas" a las condiciones haitianas. Cuatro años antes de la insurrección que dio con la caída de Elie Lescot, *Cap Haitien*, tenía un estilo arquitectónico barroco, pero cosmopolita, obviamente también al estilo francés. El especialista Andrew Gravette reconoce en la arquitectura citadina haitiana un manejo "victoriano típico de la metrópoli francesa."²⁴⁵

Los pabellones de la exposición de 1949 tenían propietario: el pabellón de comercio estaba compuesto por el sindicato de choferes, por el sindicato de la Plantación de capital norteamericano Dauphin, por la SHADA, la HASCO, la Destilería de Port-au-Prince, por las ediciones Henry Deschamps, entre otras más. A la exposición del Bicentenario de la fundación de Port- au-Prince asistieron los gobiernos de Alemania y Cuba así como de naciones de todo el globo. El poeta Luis Kin Ta Niya, mexicano estridentista, participó del evento como parte de la delegación oficial del gobierno de México como dan cuenta algunas fotos y notas del evento en el diario oficialista *Haití-Journal*. El presidente Dumarsais Estimé declaró, a propósito de la Exposición Internacional que conmemoraba el bicentenario de la fundación de Port-au-Prince, que el acontecimiento podría compararse a la exposición de París de 1889 puesto que, a decir de Estimé, "nuestra exposición también está aportando grandes experiencias a las naciones" 246

Walter Benjamin en *El libro de los pasajes* miró con profundidad la importancia de las exposiciones universales para la constitución de París, la capital del Siglo XIX "ellas fueron la alta escuela donde las masas, apartadas del consumo, aprendieron a compenetrarse con el valor de cambio, verlo todo, no tocar nada"²⁴⁷ El gobierno estaba acechado por el despertar de la época y amenazado, buscó construir una fantasmagoría de esplendor para estabilizar un país en efervescencia. La exposición también presentó el trabajo artesanal y agrícola del país (cerámica, pintura y escultura). Dicho acontecimiento fue interpretado por el gobierno como una muestra de la madurez y estabilidad del nuevo régimen que llevaba ya dos años de administración. La fantasmagoría de estabilidad se manifestó de forma lírica en la constitución de un nuevo himno "obrero" consensuado en el Primer Congreso Nacional del Trabajo en donde se reconstituyó un nuevo modelo de colaboración entre capital y trabajo. La plenaria de este primer congreso se realizó en el lujoso Hotel Bellevue y tuvo la asistencia de la central sindical norteamericana AFL-CIO ligada al gobierno y a sus ministros. En escasos meses el nuevo gobierno intentó corporativizar el joven movimiento obrero haitiano: el control

²⁴⁵Gravette, Andrew, Architectural heritage of the Caribbean: an A-Z of historic buildings, USA, Markus Wiener Publisher Princeton, 2000. p. 201.

²⁴⁶Haïti-Journal, Grand quotidien d'information et de défense des intérêts haïtiens, Port-au-Prince, 19/07/1949, p. 1.

²⁴⁷Benjamin, Walter, El libro de los pasajes, [1983], trad. Rolf Tiedemann, Madrid, Akal, 2006, p. 219.

de esta fuerza social determinaba el rumbo de la situación de la nación. Medidas: ilegalización de los partidos de izquierda marxista y socialista con el apresamiento de sus principales impulsores y dirigentes, aumentos salariales de 1.50 a 3.50 gourdes por día de trabajo. Estimé construye una Escuela Normal Superior y 45 nuevas escuelas, se adquieren créditos de la UNESCO para la alfabetización y logra la célebre "liberación financiera." En el Haití-Journal en el año de 1947, cuando comienza la campaña de liberación financiera, pueden leerse decenas de mensajes a la redacción que dan cuenta de la magnitud de la recaudación de dinero para negociar la onerosa deuda haitiana con los bancos norteamericanos: "Los Funcionarios de Estado y de las Finanzas han decidido espontáneamente abonar el 10% de su salario por mes como contribución al Préstamo de la Defensa Nacional. Thomas Desulme, Personal de la Imprenta del Estado, empleados de enseñanza."248 Desde la radio, Estimé llamó a la población a colaborar financieramente para pagar la deuda con los Estados Unidos: 7 millones de dólares recaudados en el mes de julio de 1947 en una rara ocurrencia financiera del gobierno haitiano daban muestra del intento de pacificar la situación. El movimiento obrero a pesar de los intentos de cooptación, presiona y aumenta su radicalismo: estallan nuevas huelgas y las organizaciones de izquierda no dejan de crecer. A pesar de las campañas y las acciones sociales del gobierno el PSP continúa influenciando a varios sindicatos, el MOP avanza y organiza el Instituto Mopico, organiza cientos de escuelas campesinas en donde hay una fuerza militar disponible para su aparato armado los woulo konmpresè y toda la militancia de izquierda se hace clandestina. Estimé nacionaliza en 1948 la industria del banano en un intento de atraer la simpatía de los sindicatos y las organizaciones de izquierda. Dos años de un gobierno conciliador no bastaron para pacificar la colmena que destaparon las jóvenes avispas. Sólo con el golpe de 1950 de las Fuerzas Armadas bajo la dirección de Paul Magloire contra el gobierno de Estimé es que se consigue abatir el grito de insurrección que comenzara con la carga explosiva desatada por el mensaje del león, las avispas y la jungla.

Todo lo arriba expuesto da cuenta de que el mensaje surrealista y la carga explosiva del momento había destapado una verdadera colmena. La caída de Lescot abrió un periodo absolutamente convulsivo para la sociedad haitiana.

²⁴⁸ Haïti-Journal, 30/03/1947, p. 1.

Reflexiones al cierre.

Lenin planteó, en relación con la revolución rusa de 1917, que hay minutos, horas y días en los que sucede lo que no pasa en años o décadas: momentos cruciales en la historia de las sociedades donde surgen crisis revolucionarias. Donde el viejo orden está próximo a morir y donde el nuevo está gestándose pero no madura. Los días 7, 8, 9, 10, y 11 de enero de 1946 configuraron una situación de estas características que terminó por cerrarse hasta 1950. La caída de Lescot permitió la administración fugaz e inestable de Dumarsie Estimé, que aumentó el salario mínimo, permitió y alentó la organización sindical, re-negoció la deuda con Estados Unidos, aprobó leyes de seguridad y bienestar social de 1946 a 1948. En 1950 Paul E. Magloire, con el respaldo de las fuerzas armadas, dio un golpe de Estado contra Estimé y desmanteló las conquistas sociales de 1946, reconstruyendo el viejo orden que había sido cuestionado en los "cinco días gloriosos" La "revolución" de 1946 determinó de forma considerable no sólo la organización social de los siguientes años en Haití sino también a los jóvenes que participaron de forma importante en el proceso. Sin estos sucesos no podemos entender la obra literaria de los jóvenes que participaron de La Ruche. Así hemos narrado y rastreado las características y orígenes de la insurrección de enero de 1946, más no de una revolución, un proceso más profundo y complejo que requiere otro nivel de reflexión y conocimientos de las fuerzas sociales y proyectos políticos que fueron puestos en juego tras la caída de Elie Lescot, lo que en política se hace llamar: táctica y estrategia. Esto podría ser abordado en un próximo trabajo.

Estamos ante una insurrección absolutamente diferente con respecto a cualquiera que se haya presentado en el siglo XX latinoamericano por la experiencia artística que trajo consigo. Para nosotros la insurrección analizada confirma una de la tesis de Walter Benjamin sobre el movimiento surrealista. En un trabajo de 1929, Benjamin analizó con penetrante lucidez, entre la simpatía y la casi adhesión a los partidarios del sueño. El texto fue sido traducido al francés como: *Le surréalisme. Le dernier instantané de l'inteligence européenne* y fue editado por primera vez en la revista *Literarische Welt* en Alemania. En él podemos observar la simpatía de Walter Benjamin con del movimiento surrealista. En dicho trabajo Benjamin había planteado que: "Después de Bakunin, a Europa le hace falta una idea radical de la libertad. Los surrealistas tienen esta idea." ²⁴⁹ En la obra de Benjamin hay una simpatía por la "iluminación profana" del movimiento surrealista por su odio irrenunciable a la sociedad moderna

²⁴⁹Benjamin, Walter, *Le surréalisme. Le dernier instantané de l'inteligence européenne* [1929], en Mythe et Violence, Paris, Denoel, 1971, p. 310.

industrial como un grito metálico y romántico de "cambiar la vida y el mundo al mismo tiempo". Ahora bien, en el texto de Benjamin también podemos encontrar un pesimismo opuesto al "optimismo irrisorio" de la conciencia burguesa. Benjamin descubre en el pesimismo el punto de convergencia efectivo entre surrealismo y comunismo que gracias a un conjunto de experiencias mágicas de alcance revolucionarias le permite hacer estallar el campo literario.

Los mensajeros surrealistas para nosotros jugaron un rol de inspiración en una juventud en ebullición. De allí que la investigación buscó ampliar el horizonte de comprensión no sólo de la historia de Haití en el Siglo XX sino además de toda la "tradición del movimiento surrealista".

André Breton, en una entrevista, dejaba en claro "su papel en la Revolución haitiana". Jean Duchet preguntó a Breton sobre su participación en la Revolución de 1946 a lo que el surrealista contestó: "No exageremos nada mi papel [...] El diario *La Ruche*, órgano de la joven generación, que me dedica su número en los días posteriores, declara mis palabras electrizantes y decide tomar un tono insurreccional. Estalla la huelga estudiantil dura 48 horas y le siguió la Huelga General." Su simpatía es clara, aunque el poeta quiera disminuir su participación en el acontecimiento. Como lo hemos demostrado, tal vez su participación activa permanecerá como parte de un mito que le importa a pocos. Mabille por su parte explicaría al Director de las Relaciones Culturales de Francia en París la persecución de la cual sería presa:

Después de la caída de Lescot conservé numerosas simpatías en el país, pero había perdido un punto de apoyo sólido como el que había tenido hasta entonces. Ya tenía contra mi a los americanos, que no aceptaron nunca el esfuerzo cultural francés y el exito del Instituto (frecuentado diariamente por medio centenar de estudiantes) de representantes del pensamiento francés, un número importante de médicos que no perdonarían mis exitos personales anteriores y mi simpatía por los estudiantes, enemigos del presidente Lescot que se relacionaban con algunas de mis amistades, los alemanes, médicos en particular [...] en fin con un cierto número de burgueses cómodos a quienes las conferencias de Breton habían inquietado. Una campaña de desprestigio inició, fuí objeto de acusaciones delirantes: que era agente comunista, que tenía ligazón con centros revolucionarios en Cuba y en México, que recibía propaganda soviética para crear problemas y pillajes, que ejercía una influencia absoluta en la juventud, que me había hecho amigo de Lescot para traicionarlo [...] etc. Después de muchos días me dí cuenta de la gravedad de esta campaña y sus orígenes. Estoy actualmente convencido que la mayor parte de esas calumnias provienen del Instituto Haïtiano Americano. 252

Mabille es expulsado por la Junta Militar que toma posesión en una verdadera campaña de

²⁵⁰ Breton André, 5 de octubre de 1946: Entrevista con Jean Duche: Le Littéraire en Breton, André, *Ouvres complétes*, Gallimard, 1999, París, p. 593.

²⁵¹Hemos de decir que en el Atelier Breton hay una carta de puño y letra del presidente Trujillo sobre las relaciones de República Dominicana y Haití que causó un escándalo en la época por la aparente subordinación de Lescot a la dictadura de la República Dominicana. ¿Como llegó la carta de puño y letra a las manos del surrealista?

²⁵² Mabille, Pierre a Laugier (Director de Relaciones Culturales) Carta no fechada probablemente escrita en marzo o abril de 1946. Citada en Laville, Rémy, op, cit., p. 59-60. Cotejada con la original disponible en Biblioteca Literaria Jacques Duchet.

linchamiento en el mes de febrero de 1946. Mabille falleció en 1952 y concitó un homenaje en el semanario *Arts*.

Breton, por la intermediación de Saint John Perse partió a los Estados Unidos con mejor suerte. Continuó con el espíritu surrealista hasta su muerte en 1966 dos años antes de la insurrección estudiantil de 1968 en Francia. En su tumba yace grabado: "Buscó el oro de los tiempos." Ni Breton ni Mabille publicaron algún texto sobre el acontecimiento revolucionario en Haití.

Gérald Bloncourt también fue expulsado en el mes de febrero de 1946 por su destacada participación en la fundación de un nuevo Partido Comunista de Haití, viajó a París (su actual residencia) en donde vivió el Mayo Francés de 1968, convirtiéndose en un destacado luchador anticolonialista. Actualmente colabora con la prensa francesa para denunciar la situación de su país luego del terremoto que sacudió Haití en enero de 2010 que causó cientos de miles de muertos.

René Depestre fue expulsado en enero de 1946 y también se instaló en Francia. En los años sesenta participó de forma activa en la fundación de la revista y editorial *Casa de las Américas* en La Habana y simpatizó con la Revolución Cubana victoriosa en 1961. Publicó diversos trabajos sobre la cuestión cultural en el Caribe y poemarios con gran aprobación de la crítica francesa.

Jacques Stéphen Alexis tuvo el destino más trágico de todas las abejas que participaron en la fundación de *La Ruche*. Expulsado de Haití en enero de 1946, partió a Francia. Publicó en 1955 su novela *Compère Général Soleil* y en 1959 fundó el Partido para el Consenso Popular. En abril de 1961 fue violentamente asesinado por los *Toutons Macoutes* al servicio de la dictadura de Francois Duvalier.

Bibliografía:

Benjamin, Walter, *Dirección Única*, [1928], trad. J. Del Solar y Mercedes Allendesalazar, Madrid, Alfaguara, 1988.

Benjamin, Walter, Tesis sobre la historia [1940], trad. Bolivar Echeverría, México, UACM. Itaca, 2008.

Benjamin, Walter, El libro de los pasajes [1983], trad. Rolf Tiedemann, Madrid, Akal, 2006

Bloncourt, Gérald, *Le regard engagé*, *Parcours d'un franc-tireur de l'image*, Bourin Editeur, París, 2004.

Bloncourt, Gérald, Messagers de la tempête, Paris, Le Temps Des Cerises, 2008.

Bloncourt, Gérald, *Haití*, 7-11 janvier 1946, Collectif du Cinquantenaire, Actes du Colloque, Maison de l' Amérique Latine paris 29 de Novembre du 50 ° anniversaire des évènements de janvier 1946 en Haitï, Editions La Fléche du Temps. France.

Berrou, Raphaël et Pompilus, Pradel, *Histoire de la literature haïtienne illustrée par les textes Deux poétes indigénistes Carl Brouard et Émile Roumer*, Port-au-Prince, Éditions Caraïbes, 1987.

Breton, André, Oeuvres complètes T. II. Paris, Gallimard/Pléiade, 1999.

Breton André, *Oeuvres complètes T.III*, Paris, Gallimard/Pléiade, 1999.

Breton, André, Arcane 17 [1944], Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1971,

Breton, André, *Arcane 17: el manuscrit original*, Édition préparée et présentée par Hanri Behar. Paris, Biro Editeur, 2008.

Breton, André, *La clé des champs*, Holanda, Jean Jacques Pauvert, 1967.

Breton, André, Los manifiestos surrealistas, [1948], trad. M. Alvarez Ortega, Madrid, Visor, 2002.

Breton, André, *Poemas II*, [1948], trad. M. Alvarez Ortega, Madrid, Visor, 1999.

Broue, Pierre, Historia del Partido bolchevique, Madrid, Ayuso, 1986.

Buber, Martin, Caminos de la utopía, México, FCE, 1950.

Castor, Susy, La ocupación norteamericana y su consecuencias, México, ERA, 1971.

Charles, Christophe, *Magloire Saint-Aude: Griot et surrealiste*, Port-au-Prince, Editions Choucoune. 1982.

Césaire, Aimé, Lam y las antillas, Cahiers de Art, París, 1947.

Depestre, René, Etincelles, Imprimerie de l'etat, Port-au-Prince, Rue Hammerton killikck, 1945.

Depestre, René, Buenos días y adiós a la negritud, La Habana, Casa de las Américas, 1986.

Doubout, Jean Jacques, Notes sur le Développement du mouvement syndical en Haití, USA, 1974.

Fauré Michel, *Histoire du surréalisme sous l'occupation*, París, La Table Ronde, 1982.

Gaillard, Roger, Le destin de Carl Brouard, Port-au-Prince, Editions Henri Deschamps, 1966.

Gérald, Alexis, *Peintres haïtiens*, Éditions Cercle d'Art. Paris. 2000.

Gidé Andre, Viaje al Congo [1927] trad. Marga Latorre, Madrid, Altair, 2004.

Grafenstein y Muñoz, (Comp.) *El Caribe: región, frontera y relaciones internacionales,* Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, 2000.

Granell, Eugenio, *Caribe Cofre Mítico*, Editorial Caribe, Isla de Puerto Rico, 1951.

Gravette, Andrew, *Architectural heritage of the caribbean: an A-Z of historic buildings*, USA, Markus Wiener Publisher Princeton, 2000.

Haïti: art naïf, art vodou, Galeries Nationales du Gran Palais, 1988. París.

Haití Chérie, Arte haitiano de hoy, Dirección General de Culturas Populares, México, 1993.

Hurbon, Laënec, El bárbaro imaginario, México, FCE, 1993.

Larrea, Juan, Apogeo del mito, México, Editorial Nueva Imagen, 1983,

Laville, Rémy, *Mabille Pierre: un compagnon du surrealisme*, Paris, Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l' Université de Clemont-Ferrand II, 1983.

Leclerq, Sophie, La raçon du colonialisme: Les surréalistes face aux mythes de la France coloniales (1919-1962), Paris, Les Presses du réel, 2010.

Lenin, Vladimir, *El imperialismo fase superior del capitalismo* [1916], URSS, Ediciones extranjeras, 1979.

Lescot, Elie, Exposé général de la situation, Présenté au Peuple Haitíen en un Message du President de la Republiuque, 1er. Janiver de 1944. Et Déposé devant le Corps Législatif le 21 janvier de 1944. Port-au-Prince, Imprimerie de l'etat, 1944.

Lopéz Morales, Laura, Literatura francófona de las Antillas, México, FCE, 1996.

Löwy, Michael, L'Etoile du matin. Surréalisme et marxisme, Paris, Syllepse, 2000.

Löwy, Michael y Sayre, Robert, *Révolte et mélancolie: le romantisme à contre-courant de la modernité*, Paris, Éditions Payot, 1992.

Löwy, Michael y Sayre, Robert, *Esprits de feu: figures du romantisme anti-capitaliste*, Paris, Éditions du Sandre, 2002.

Mabille, Pierre, La construction de l'homme, Paris, Jean Flory, Editeur, 1936.

Mabille, Pierre, Messages de l'etranger, Paris, Plasma, 1981.

Mabille, Pierre, Les merveilleux, México, Ediciones Quetzal, 1944.

Mabille, Pierre, Traversées de nuit, Paris, Plasma, 1981.

Mabille, Pierre, *Le miror du merveilleux*, Paris, Les éditions de minuit, 1940.

Mabille, Pierre, Del nuevo mundo y otros escritos, trad. Juan Carlos Ontaño, Madrid, Octaedro. 2008.

Mandel, Ernest, El siginificado histórico de la guerra mundial, México, Fontamara, 1991.

Matthew., J, Smith, *Red & Black in Haití, Radicalism, conflict and political change, 1934-1957*, Manufactured in the Unites States of America, The University of Carolina Press-Chapel Hill. 2009.

Métraux, Alfred, Le vaudou haitien, Paris, Gallimard. 1958.

Métraux, Alfred, *Making a living in the Marbial valley*, Education Clearing House, ONU, París, 7. de diciembre, 1951.

Nadeau, Maurice, Histoire du surréalisme, Paris, Le Seuil, 1945.

Noceda, Juan Manuel, La cosecha de un brujo, Cuba, Letras cubanas, 2002.

Noguez, Dominique, Lenin dadá, [1999], trad. Esther Benitez, Barcelona, Peninsula, 2009.

Ortíz, Fernando, *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar* [1941], La Habana, Consejo Nacional de Cultura, 1963,

Ortíz, Fernando, *Wifredo Lam y su obra vista a través de significados críticos*, La Habana, Publicaciones del ministerio de Educación, Dirección de Cultura, 1950.

Pierre-Charles, Gérard, El pensamiento socio-económico del Caribe, México, FCE, 1985.

Pierre-Charles, Gerard, Radiografía de una dictadura, México, Nuestro Tiempo, 1969.

Polizzotti, Mark, *Revolución de la mente: La vida de André Breton*, trad, Gabriel Bernal Granados, México, FCE, 2009.

Prevan, Guy, Péret Benjamin: révolutionnnaire permanent, Paris, Syllepse Editorial, 1999.

Raymond, Paligot Carole en su *Parcours politique des surréalistes 1919-1969*, Paris, CNRS Editions, 2010.

Richardson, Michael, Refusal of the shadow: surrealism and the caribbean, EUA, Verso, 1996.

Rodríguez, Marcia, Haití un pueblo rebelde, México, Ediciones Maccio, 1982.

Roudinesco, Elisabeth, *La batalla de los cien años: historia del psicoanálisis en Francia*, España, Siglo XXI, 1993.

Roumain, Jacques, *Los gobernadores del Rocio* [1944], trad. Nicolas Guíllen, La Habana, Casa de las Américas, 1971.

Roumain, Jacques, *Ouvres complétes*, Editión critique, Barcelona, Colección Archivos, UNESCO, 2003.

Saint-Amand, Edris, *Essai d' expliaction de "Dialogue de mes lampes"*, Port-au-Prince, Imprimé aux ATELIERS FARDIN, 2ème edition, 1975,

Sartre, Jean Paul, ¿Qué es la literatura? [1947], Buenos Aires, Losada, 1986.

Séonnet, Michel, *Jacques Stéphen Alexis*, ou Le voyage vers la lune de la bella amour humaine, Toulouse, Editions Pierres Hérétiques, 1983,

Serge, Victor, Mémoires d'un révolutionnaire, 1901-1941, Paris, Éditions du Seuil, Paris, 1951

Stéphen Alexis, Jacques, *El compadre general sol* [1955], trad.. René Depestre, La Habana, Casa de las Américas, 1974.

Stéphen Alexis, Jacques, *En un abrir y cerrar de ojos* [1959], trad. Gérald Pierre Charles, México, ERA, 1969.

Schwartz, Roberto. Las vanguardias latinoamericanas, México, FCE, 1998.

Strauss, Levi, Tristes trópicos, Paídos, España, 1992.

Todorov Tzvetan, Elogio del individuo: ensayo sobre la pintura flamenca del Renacimiento, Galaxia Gutenberg, 2006

Traverso, Enzo, Á feu at á sang: De la guerre civile européenne 1914-1945. Paris, Editions de Stock,

2007.

Traverso, Enzo, La violence nazie, une généalogie européenne, Paris, La Fabrique Éditions, 2002.

Traverso, Enzo, L'histoire déchirée, París, Les editions du CERF, 1997.

Trotsky, León, *Literatura y revolución*, Juan Pablos Editor, México, 1973.

Conde de Lautréamont, *Los cantos de Maldoror*, [1896], trad. Aldo Pellegrini, México, La nave de los locos, 1982.

Voltaire, Franz, Pouvoir Noir, Quebec, CIDIHCA, 1988.

Diarios y revistas

Bulletin du Bureau d'ethnologie, Paraissant tous les 3 mois, Republique d' Haïti. Directeur: Lorimer Denis, Imprimiere de l'etat. Decembre, 1946.

Bulletin Mensuel de L'Union Patrotique publié par le Comité de Port-au-Prince, Siège Social: Port-au-Prince, 222, Rue Dantès Destouche. Número: G, 1. Décembre, 1920.

Constitution de la Republique d'Haití, Imprimiere de L'Etat. 1946.

Haïti-Journal, Grand quotidien d'information et de défense des intérêts haïtiens, Port-au-Prince.

Le Griots: la revue scientifique et littéraire d'Haïti- lère année, n° 1-2. juil./sept.-oct./dec. 1938. Port-au Prince. 1938. Bibliothèque National. París.

L'Heure, Journal de Port-au-Prince. Organe des democrates. 1940-1942.

La révolution surréaliste, Collection Complète. Paris, Editions Jean Michel Place, 1975

La Revue Indigène, – Les arts et la vie—Directeurs: E. Roumer, Fundateurs: E. Roumer, N. Sylvain, J. Roumain, A. Vieux, Phillippe Thoby Marcelin, Daniel Hertelou, Carld Brouard. Administration: 511 Avenue Christophe. Imprimerie Modele. Port-au-Prince. Julio de 1927 a Janvier 1928. Año 1. Nos 1-5, p. 10.

La Ruche, Port-au-Prince. 1946.

Tropiques, Collection Complète, Editions Jean Michel Place, 1978.