

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES

ARAGÓN

El incansable guerrero estridentista,

Germán List Arzubide

Trabajo periodístico y comunicacional: Reportaje escrito

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

*LIC. EN PERIODISMO Y COMUNICACIÓN
COLECTIVA*

PRESENTA:

ÁNGEL VIVEROS HERNÁNDEZ

ASESOR:

LICENCIADA YAZMÍN PÉREZ GUZMÁN

NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, NOVIEMBRE 2018

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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.

Índice

Presentación	I
El estriden... ¿qué?	1
La clave se encuentra en los manifiestos	13
Vasconcelos y el incipiente nacionalismo y los detractores del estridentismo	21
Apagaremos el sol a sombreroazos	29
De la vanguardia internacional al estridentismo	33
La madre de las vanguardias, el futurismo	47
El estridentismo, ¡primera llamada!, ¡primera!	55
Los beneficiados, el grupo sin grupo, <i>Los Contemporáneos</i>	60
¡Bienvenido a este siglo!... Germán List Arzubide	64
Consideraciones finales: será la última carcajada del poeta	77
Numeralia	81
Referencias	82
Fuentes de consulta:	83
Bibliográficas	86
Cibergráficas	88
Hemerográficas	89
Entrevistas	90

Presentación

Es un deber, como individuo, concluir cada uno de los proyectos que a través del tiempo se van generando, después de algunos años van madurando las inquietudes iniciales, podría ser el caso de este trabajo. El trabajo periodístico y comunicacional dentro de la modalidad: reportaje escrito sobre Germán List Arzubide, inicialmente, pensado a través de una entrevista de semblanza tuvo una evolución natural en estos años.

Recuerdo bien en aquel 1992, donde tuve mi primer contacto con las vanguardias literarias internacionales, posteriormente con la única vanguardia nacional: el estridentismo. Cuando acudí al taller de poesía, que se impartía en el Museo Universitario del Chopo, se develaron cuestiones literarias interesantes. El espíritu vanguardista embargaba el ambiente: dadaísmo, futurismo, ultraísmo, cubismo, y por supuesto estridentismo. Edgar List Eguiluz conocido entre el gremio artístico como “el aeropoeta”, hijo de Germán List Arzubide. Edgar, era el poeta quien detonaba el taller de poesía, y generó grandes expectativas entre los asistentes, se creó un grupo de análisis literario que duró hasta el año del 2002.

El reportaje escrito tiene un gran auge en los medios impresos a partir de los años sesenta, el periodista tiene mayor campo de acción en este género periodístico, ya que tiene que aflorar su cultura y echar mano de todas las habilidades con las que cuenta, el trabajo periodístico permite mayor análisis de los fenómenos que acontecen en la sociedad. En los medios electrónicos lo que funciona es la prontitud, dar la nota, en ocasiones sin ser confirmada, es decir, importa el quién lo dijo primero, sin embargo, han ocurrido errores por ese afán de prontitud...

El reportaje escrito a través de la historia humana ha ido en constante crecimiento, siendo parte de los géneros periodísticos, no solo se remite a “reportar” el acontecimiento si no que puede dar mayor amplitud y vida al arte de escribir. El reportaje tiene como finalidad mostrar a los lectores un hecho que el periodista observa con profundidad, la observación es la clave. Cuando el reportaje es sobre una persona, tiene algunas características similares a la entrevista de semblanza.

La principal importancia de este trabajo periodístico es la de dar el reconocimiento literario a “el último soldado estridentista”, Germán List Arzubide, asimismo, al grupo estridentista y develar la línea literaria poco difundida. Por último, citando a Edgar List, diré “el estridentismo no murió de muerte natural; sino de ocultamiento”.

El objetivo general de este trabajo es revalorar a Germán List Arzubide como escritor de vanguardia y los particulares son: describir a la vanguardia internacional hasta el estridentismo, localizar los motivos del ocultamiento de la corriente literaria estridentista y de Germán List Arzubide y exponer a los herederos de la corriente estridentista.

Se realizó un reportaje escrito y las técnicas que se integraron en este proyecto fueron la documental y la de campo, ambas de gran valor, para el enriquecimiento del presente trabajo periodístico. La investigación documental fue necesaria por la naturaleza del trabajo, ésta nos llevó a las fuentes escritas donde se trata el tema que nos interesa, el estridentismo. Se consiguieron fuentes escritas algunas de primera mano, como son libros, revistas periódicos, cartas, desplegados y todo aquel medio impreso que proporcionó sustento a nuestros planteamientos. Por ser un hecho histórico de principios de siglo XX, los documentos escritos fueron de gran importancia y utilidad para la elaboración de cada uno de los capítulos.

Para la elaboración de este reportaje, la investigación de campo consistió principalmente en las entrevistas realizadas, en primera instancia, a personas que vivieron con Germán List Arzubide. Las personas cercanas con las que se tuvo contacto fueron Edgar List, hijo del artista en cuestión. Refugio Solís, quien es el heredero del estridentismo, lo anterior con fundamento en una carta firmada por Germán List y el de ser amigo de la familia List.

Asimismo, se visitó la Biblioteca Central, la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, para la compilación de información documental. Se encontraron varios lugares que pudieron haber sido el famoso Café de Nadie, llegando a una pequeña conclusión; no era un solo café, sino un conjunto de cafeterías. Asimismo, se acudió brevemente a Jalapa, Veracruz, ya que los estridentistas radicaron algún tiempo en aquel lugar, y se asistió a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ya que en 1998 el Honorable Consejo Universitario a recomendación de la Comisión de Distinciones y Grados Honoríficos otorgó al poeta German List Arzubide el Doctorado Honoris Causa.

Este trabajo periodístico cuenta con tres principales apartados los cuales son: *el estriden... ¿qué?*: en donde se trata de reflejar la influencia de Germán List Arzubide en la formación del movimiento estridentista, así como en su desarrollo. *Apagaremos el sol de un sombrero*: es la de manifestar la incursión del estridentismo dentro del panorama internacional, asimismo, ubicar similitudes con las vanguardias internacionales. *¡Bienvenido a este siglo! ...Germán List Arzubide*: en este apartado se trata de manera más cercana la vida y obra de List Arzubide.

El estriden... ¿qué?

Edgar List, quien es hijo de Germán List Arzubide, llegó aproximadamente a las 19:00 horas a su casa, en Santa Úrsula Coapa, Coyoacán, después de haber caminado casi todo el día, como solía hacerlo a diario, ya que decía “que siempre había caminado mucho desde su estancia en París”, hace ya algunos años. ya lo esperaba junto con su hermana Eleonora, Edgar se acomodó en la sala de su casa y comentó acerca del estridentismo:

El movimiento de mi papá fue un movimiento mundial y único en América Latina: vinieron de Italia a buscarlo. Interesó a los italianos porque el estridentismo era: único, insólito, raro, especial e innovador; y quienes lo conformaron eran jóvenes impetuosos, como en el 68 en París.¹

Fotografía. De izq. a dcha., Germán List Arzubide, Ramón Alva de la Canal, Manuel Maples Arce, Leopoldo Méndez y Arqueles Vela en Xalapa, Veracruz, 1925. (Archivo CNCA)

¹ Entrevista con Edgar List, hijo de Germán List Arzubide, 29-08-12

El crítico literario Evodio Escalante en el video, *Crónica de hoy, El Estridentismo 3* mencionó lo siguiente:

El estridentismo parece que habría que considerarlo en dos grandes aspectos: primero, como una respuesta aclimatadamente mexicana de las vanguardias que están surgiendo simultáneamente en otras partes del mundo. Entonces yo encuentro; que el estridentismo sintetiza todas estas vanguardias de tipo internacional y les da “claro” un sello propio, El sello propio tendría que ver [...] en primer lugar con el hecho de que el estridentismo está respondiendo al acontecimiento histórico, totalmente fresco... totalmente... haciéndose en ese momento; que es de la revolución mexicana.²

Antes de continuar, es preciso hacer un paréntesis, mencionando que en el inicio del siglo XX a nivel mundial. había un gran descontento social, México no fue la excepción; se vivía la dictadura porfirista que desembocaría en un movimiento armado y bajo esta situación de reconstrucción: política, económica, social y cultural; nació el estridentismo, despliegue de la vanguardia internacional.

En 1920, Fermín Revueltas y Manuel Maples Arce llegaron a la capital, ambos pioneros del movimiento estridentista; el primero, de Chicago y el segundo, de Veracruz. Al poco tiempo, fueron presentados por el escultor Lorenzo Rafael Gómez e iniciaron una sólida amistad, producto de la discusión sobre las manifestaciones estéticas del momento, coincidían en el afán de renovar los lenguajes plásticos y literarios del país, mediante la transgresión de los sistemas endémicos de la Academia y la provocación a un público “acartonado y prejuicioso”.³

El estridentismo tuvo varias etapas: la primera, con la irrupción del cartel *Actual No. 1, “Hoja de Vanguardia. Comprimido Estridentista de M.M.A.”*; la segunda, por la integración y consolidación del grupo, la tercera “*Estridentopolis*” en Jalapa, Veracruz; con el apoyo del gobierno del General Heriberto Jara, esta terminaría en 1927, fecha en la que según los historiadores termina el movimiento estridentista. Empero, Edgar List comentó “que años más tarde, los estridentistas se congregaron en París, Francia, donde

² Verenise, Sánchez, y Adrián, Figueroa. (Publicado el 29 jul. 2009) *El estridentismo 1,2 y 3. VIDEO INÉDITO en La Crónica de Hoy* La Cronica de Hoy. Recuperados el 16-07-2012 desde http://www.youtube.com/watch?v=qKCBvoyR5_w.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=zwhS84GimEQ.
<http://www.youtube.com/watch?v=pG-LEUko6Kg&feature=relmfu>.

³ Carla, Zurián. *Fermín Revueltas constructor de espacios*. Japón, Editorial RME INBA, 2002 p. 40.

continuarían realizando algunos trabajos”. Me atrevo a formular la siguiente hipótesis, si es que este grupo fue realmente perseguido entonces la reunión en París fue una estrategia de los estridentistas, para continuar con su grupo.

Si bien, ya existe un grupo consolidado, en la vida histórica del movimiento, existirán: estridentistas itinerantes, artistas en búsqueda de la experimentación y con este grupo “*se encuentran como en su casa*”, lo veremos más adelante. Según narra Manuel Maples Arce:

El manifiesto fue fijado una noche, junto a los carteles de toros y teatros, en los primeros cuadros de la ciudad y principalmente por el barrio de las facultades. Se distribuyó a los periódicos y se mandó por correo a diversas personas de México y el extranjero. Al parecer este primer golpe, sí escandaloso, pero con poca aceptación tanto por la gente como por los “críticos literarios”. Quizá por las pocas personas informadas por los sucesos europeos, acerca de las vanguardias. Sin embargo, hubo algunos que a este llamado sí hicieron caso y se pusieron en contacto. [...] Fue leído por los escritores F.T. Marinetti, fundador del futurismo italiano, Guillermo de Torre, ultraísta español, y Jorge Luis Borges.⁴

En México, apareció una breve noticia en *Revista de Revistas*. El recuento de su compañero estridentista e historiador del movimiento, el poeta Germán List Arzubide describe los efectos buscados por Maples Arce al distribuir su primer manifiesto:

Una mañana aparecieron en las esquinas los manifiestos (*Actual No. 1*) y en la noche se desvelaron en la Academia de la Lengua los corrientes de la española haciendo guardia por turnos, se creía en la inminencia de un asalto; el autor ponía al fin de su grito subversivo, una lista de 300 nombres de rebeldes.⁵

Fue hasta julio de 1922 después de haber lanzado *Actual No. 2*, *Actual No. 3* y su primer libro vanguardista; *Andamios interiores*, *Poemas radiográficos*. Cuando Maples Arce logró la atención de la prensa y sus futuros seguidores para conjuntamente, “*protagonizar la nueva generación intelectual*”. A fines de ese año fue tomando forma el

⁴ José D. Frías. “lo que me dijo Marinetti de Mussolini, de la guerra y de la poesía”, en *Revista de Revistas*. pp. 26-27.

⁵ Germán, List Arzubide, *El movimiento estridentista*, México, Ed. Secretaría de Educación Pública Dirección General de Publicaciones y Medios.,1987, (Lecturas mexicanas No.76), pp16-17.

grupo de los poetas y literarios actualistas con Germán List Arzubide, Arqueles Vela, Salvador Gallardo, Miguel Aguillón Guzmán y Humberto Rivas, quienes encontraron en las páginas de *El Universal Ilustrado* y en *Revista de Revistas* sus principales medios de difusión. El movimiento se opuso a los “valores vernáculos y pintorescos”, a cambio, reivindicó el paisaje urbano, exalto la aeronáutica y la radiodifusión, los nuevos espacios publicitarios y el desarrollo de la tecnología; como sede del progreso.

A la par de los escritores surgió un grupo cercano al movimiento: Fermín Revueltas, Ramón Alba de la Canal, Leopoldo Méndez, Fernando Leal, Diego Rivera, Jean Charlot en la plástica; Germán Cueto y Guillermo Ruiz en la escultura, así como los músicos Manuel M. Ponce y Silvestre Revueltas. Éstos quisieron impulsar una vanguardia deslumbrante desde la capital y, aunque nadie abandonó sus actividades en pos de la rebeldía actualista,⁶ compartieron con los literatos la necesidad de conformar un imaginario urbano a través de la xilografía, la ilustración o el caballete. Su producción se centró en el diseño de las portadas viñetas e ilustraciones interiores de los libros y revistas del movimiento mediante las cuales quisieron aprehender “el espíritu cambiante” de su tiempo: ciudades iluminadas, rascacielos espectaculares, la estela de un aeroplano al despegar, así como las vías encendidas que han despedido el último tren de la tarde.⁷

Figura 1 Fuente: Germán Cueto, *Mascara de Germán List* (Colección Particular, familia List)

⁶ A los estridentistas también se les conoció como actualistas debido a la emisión de la hoja de vanguardia *Actual*.

⁷ Carla, Zurián. *Op. cit*, p. 40.

Los estridentistas eran un grupo compacto, multidisciplinario y en la búsqueda estética se cubre todos los flancos y todas las expresiones artísticas, ejemplo de ello; es la poesía. Muestro fragmento del poema *Prisma* perteneciente al libro *Andamios Interiores*, poemas *Radiográficos* de 1922 escrito por Manuel Maples Arce:

El cielo es un obstáculo para el hotel inverso
refractado en las lunas sombrías de los espejos;
los violines se suben como la champaña,
y mientras las ojeras sondan la madrugada,
el invierno huesoso tiritita en los percheros.

Mis nervios se derraman.

La estrella del recuerdo
naufra en el agua
del silencio.

Tu y yo
coincidimos
en la noche terrible,
meditaciones temáticas
deshojada en jardines.

Locomotoras, gritos,
arsenales, telégrafos.

El amor y la vida
son hoy sindicalistas,

y todo se dilata en círculos concéntricos.⁸

⁸ Luis Mario, Schneider (Compilador). Antología, *El Estridentismo*, México, Unidad Editorial-UNAM, 1983, (Cuaderno de humanidades No. 23). p.15.

El poeta Manuel Maples Arce reiteró su aporte a la literatura occidental a través de la teoría abstraccionista; la poesía es la exposición sucesiva de “imágenes equivalentistas”. Reducción al absurdo ideológico “imagen multánime”. Raíz cuadrada de un coeficiente ideológico multiplicador común, diferencial de la imagen a) directa simple, b) directa compuesta, c) indirecta simple-plano de superación. Relación y coordinación intraobjetiva.⁹

Arqueles Vela fue un importante miembro dentro del movimiento estridentista, con su prosa poética en *el Café de Nadie*, logró un interesante relato, pródigo en imágenes juguetonas y caprichosas, adjetivos novedosos y chispeantes giros de lenguaje, dotado de una buena dosis de humor y ambientado en un escenario cosmopolita, para muestra un fragmento de esta obra:

La puerta del café se abre hacia la avenida más populosa, más tumultuosa de sol. Sin embargo, trasponiendo sus umbrales que están como en el último peldaño de la realidad, parece que se entra al subway de los sueños de las ideaciones. Cualquier emoción, cualquier sentimiento, se estatiza y se parapeta en su ambiente de ciudad derruida y abandonada de ciudad asolada por prehistóricas catástrofes de parroquianos incidentales y juerguistas.

Todos se esconden y se patina, en su atmosfera alquimista, en una realidad retrospectiva. Las mesas, las sillas, los clientes están como bajo la neblina del tiempo, encapotados de silencio. La luz que deslucida la actitud y la indolencia de las cosas surge de los sótanos del subsuelo de las oscuridades y va levantando las perspectivas, lentamente con una pesadez de pupilas al amanecer. En sus gabinetes hay un consuetudinario ruido de crepúsculo o de alba... Todo está en un perezoso desperezamiento. Las sillas vuelven a su

⁹ Luis Mario, Schneider. *El Estridentismo, una literatura de la estrategia*, México, ed. Ediciones de Bellas Artes S/F. pp. 95-96.

posición ingenua, tal si no hubiese pasado nada, reconstruyendo su impasibilidad y renovando su gran abrazo embaucador.

Los visillos de las ventanas se desprenden de las ensoñaciones que les ha hecho vivir el hipnotismo de la noche, los pensamientos que no se exteriorizaran nunca, caen de los voltaicos. Sus dos parroquianos entran siempre juntos. No se sabe quién entra primero. Van vestidos igualmente de diferente elegancia. Caminan con un gesto de olvido, con la seguridad de que no saldrán jamás de ese laberinto de miradas femeninas, en las que se reflejan como en una galería de espejos. En su gabinete se guarecen, el uno del otro, de la lluvia de las remembranzas... Sin moverse de su rincón van recorriendo los diversos planos psicológicos del Café, ascendidos por el vaho de los recuerdos, enervados de no haber podido fumarse antes sus emociones¹⁰

Manuel Maples Arce encontró un día, el mítico, *Café de Nadie* por la Avenida Jalisco, número 100 (se sabe que hoy en día es la calle Álvaro Obregón) y esto fue comentado a los demás miembros del grupo estridentista, a partir de ese momento, concurrió en el lugar de múltiples presentaciones artísticas. Aunque, Maples Arce mencionó *El Café de Nadie* (cuyo verdadero nombre era Café Europa) en particular, con base en los registros documentales, considero que fue un conjunto de establecimientos ubicados en lugares céntricos, como la librería *Cicerón*; donde tuvieron diferentes presentaciones.

El *Café de Nadie* se convirtió en el lugar preferido del grupo los estridentistas, ya que lo utilizaron para sus veladas literarias y artísticas, asimismo, para exposiciones. En 1926, Arqueles Vela publicó un libro del mismo nombre que aquel lugar.

¹⁰ Arqueles, Vela. *El Café de Nadie*, México, CONACULTA (Lecturas Mexicanas 20), 1990 p.13.

El nombre del *Café de Nadie* se justificó por los estridentistas de la siguiente manera:

No soporta cierta clase de parroquianos, ni de patrones ni de meseros. Es un café que se está renovando siempre, sin perder su estructura ni su psicología. No es de nadie. Nadie lo atiende ni lo administra. Ningún mesero molesto a los parroquianos. Ni les sirve... Por esta peculiaridad somos los únicos que se encuentran bien en su sopor y en su desatención. Somos los únicos que no tergiversan su espíritu. Hemos ido evolucionando hasta llegar a ser nadie.

Entre aquellas veladas, quizá la más notable fue la que tuvo lugar el 12 de abril de 1924, cuyos participantes marcan la diversidad estética y a la vez la unidad del estridentismo. Mágica resultó esa ocasión, se dieron discursos estéticos y se leyeron poemas estridentistas: Germán Cueto, presentó sus máscaras; Jean Charlot, dibujos, pinturas y grabados; asimismo, Ramón Alva de la Canal, Fermín Revueltas, Leopoldo Méndez y Máximo Pacheco; el fotógrafo Edward Weston, mostró seis de sus fotos; ya que para estos artistas, la fotografía era una expresión artística tan genuina como la pintura o la escultura, lo cual reveló una visión del arte de gran apertura, no solo dentro del contexto latinoamericano, sino internacional.¹¹

Figura 2 Fuente: Ramón Alva de la Canal, óleo y collage/tela, *El Café de Nadie*, 1930. (Museo Nacional de Arte CONACULTA, INBA)

¹¹ Mariana, Figarella. *Eduard Weston y Tina Modotti en México*, México, UNAM Instituto de Investigaciones Estéticas, 2002, p. 75.

En el libro *El movimiento estridentista*, Germán List explotó su prosa poética y en pequeños pasajes nos muestra la vida de los estridentistas dentro de *El Café de Nadie* de una manera gozosa y dinámica.

El Café de Nadie espiado por el rencor, sufrió el atraco de los poetas crepusculares. En la avenida deslustrada por el correr de los trenes nocturnos, acechaba el consonante en agravio de abandono, esperando el descuido del establecimiento y cuando la noche era compacta de sombra y amasada del sueño con las persianas las manos del odio golpearon las puertas somnolientas del café y las puertas se abrieron con un largo bostezo de cansancio lirico. Adentro, los gabinetes agazapaban las últimas caricias de las parejas; el polvo de los suspiros nublaba los muebles desportillados por los clientes absurdos. En el gabinete donde Maples Arce y Arqueles Vela escribieron sus libros, se encontraron páginas amorosas, manchadas por las miradas de las mujeres de la literatura. En el gabinete donde List Arzubide y Mabelina citaban sus caricias sin fin, sus abrazos trenzados en su voluptuosidad, sus besos fílmicos, en una mano halló y estrujó frenéticamente un pañuelo de encajes, tejido de cosquilleos y más lejos alguien recogió debajo del canapé el temblor azul de una liga caída en los deslizamientos de un escorzo apasionado. Por todas partes había tiradas palabras untadas en la carne de las queridas en ocasión. Los espejos empañados de recuerdo revelaban indiscretas actitudes amorosas y el perfume de las semidesnudeces femeninas, aletargaba de inquietudes voraces el momento¹²

¹² Germán, List Arzubide. *op. cit.* p.84.

Como ha visto hasta el momento, los trabajos del grupo estridentistas recibieron aportaciones estéticas como las de Doctor Atl, Eduardo Cataño, Tina Modotti y Edward Weston, los cuales lograron integrar las propuestas artísticas con el movimiento estridentista, por lo anterior, se deduce que el estridentismo no cerró filas a determinados artistas que simpatizaban con otras corrientes; al contrario, ofrecieron espacios editoriales para poder exponer su obra. Caso particular, con Edward Weston, quien estuvo invitado a exponer en numerosas oportunidades durante su estadía en México, ya fuera en exposiciones individuales o colectivas; con los artistas más representativos de la vanguardia mexicana. Arqueles Vela aclaró:

No hay arte estridentista, como tampoco hay un arte 'impulsionista', ni 'paroxista', ni 'visionarista', nosotros no hemos catalogado ni catalogaremos, nuestra visión estética... el comprimido estridentista de Manuel Maples Arce, publicado en la primera hoja de actual, no hace especulaciones sobre un arte estridentista. Exista a los intelectuales jóvenes a hacer un arte personal y renovado, fijando las delimitaciones estéticas. A destruir las teorías equivocadamente modernas. A hacer poesía pura, sin perspectivas pictóricas. Sin anecdotismo. Una poesía sincera sin ordenar la emoción que es siempre desordenada.¹³

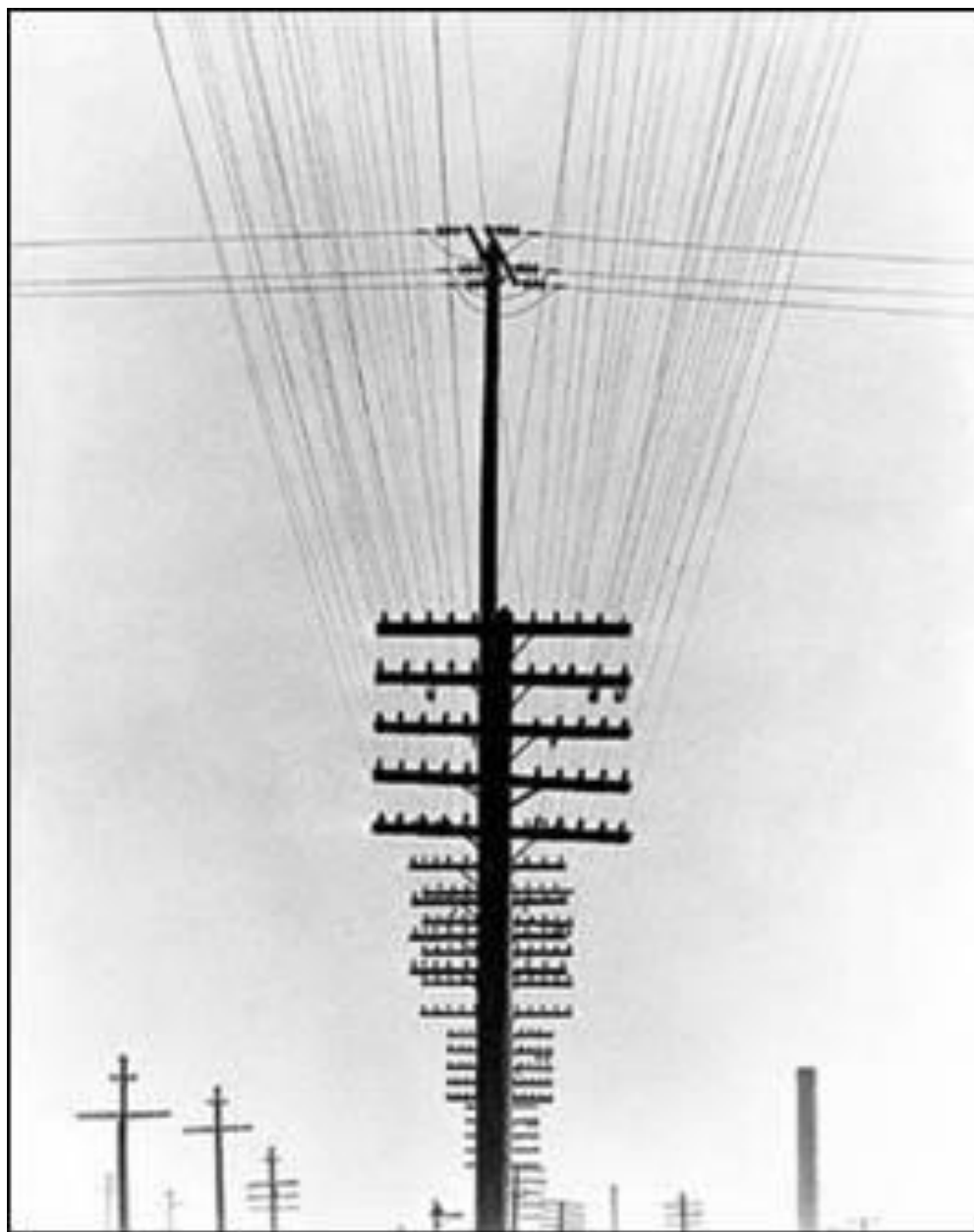
Los estridentistas publicaron como portada del núm. 3 de la revista *Irradiador* la fotografía Acero: Armco, Middletown, Ohio, 1922.¹⁴ Existió una admiración mutua entre el trabajo de Weston y el de los estridentistas, ya que la sensibilidad y la experimentación exaltaban la belleza de esos días con respecto a la maquinaria y la búsqueda de un lenguaje sintético.

Tina Modotti estuvo en la ciudad de México durante siete años, desde 1923 hasta 1930, llegó junto con Eduard Weston y a poco tiempo de su llegada Tina comenzó a tomar fotografías, que en el primer año tienen inevitablemente el sello de su mentor; Eduard Weston. El trabajo de Modotti llegó a ilustrar la revista *Horizonte* que pertenecía

¹³ Carla, Zurian. *op. cit.* p. 43.

¹⁴ Mariana, Figarella. *op. cit.* p.75.

a los estridentistas, incluso Germán List Arzubide escribió una nota editorial en donde mencionó que *Tina Modotti, la gentil e inteligentísima fotógrafa italiana-mexicana es la primera en nuestro afecto; cuanto nos ha ayudado y en qué forma de gracia y de desinterés ...*¹⁵

Fotografía. Tina Modotti, Cables telegráficos, México, 1925, copia plata sobre gelatina (Fototeca del INAH, Pachuca)

¹⁵ Germán, List Arzubide. "En el primer aniversario: Así se hizo Horizonte", en *Horizonte: Revista mensual de actividad contemporánea*. Jalapa, Veracruz, México, No. 10, abril-mayo, 1927 p.11.

El grupo de los artistas estridentistas buscó la fascinación por atrapar en la obra de arte, el proceso de modernización era común en los planos literarios y plásticos, ya que estos mostrarón una afinidad con las vanguardias europeas.

Se agudizó la crisis económica del Estado de Veracruz y esto dio como resultado la división de la Cámara Local en dos fracciones; los partidarios y los contrarios al gobernador Heriberto Jara. Los detractores lograron convencer al Congreso de la Unión para que anulara los poderes constitucionales del Estado y se implementará un gobierno provisional que al final cayó en manos de un independiente, el profesor Abel S. Rodríguez. Maples Arce dejó su cargo a pesar de que el profesor Abel lo invitó a quedarse, esto derivado a que pertenecía a los funcionarios más cercanos y leales del gobernador Heriberto Jara.¹⁶

Según Manuel Maples Arce: el grupo estridentista fue desintegrado a consecuencia de un complot político contra el general Heriberto Jara; fundamentalmente, por tres razones:

1. La retención de pagos del gobierno central al gobierno federal, de forma que impidió el sostenimiento de los gastos presupuestales. Maples Arce aduce motivos de “recelo” o de “inquina” hacia la obra Jarista.
2. El estorbo solapado que la propia Secretaría de Industria puso a los adeudos de las compañías petrolíferas y al embargo efectuado a aquéllas de capital extranjero que ocupaban tierras de legitimidad estatal.
3. El apoyo que el gobernador Jara dio a los gobernadores destituidos de Michoacán y San Luis Potosí, el general Francisco. J. Mújica y el profesor Aurelio Manrique, considerados enemigos de Obregón y Calles.

¹⁶ Francisco Javier Mora. *El Ruido de las nueces, List Arzubide y el estridentismo mexicano*, España (Publicaciones de la Universidad de Alicante), Europa Artes Gráficas S. A. p. 135.

La clave se encuentra en los manifiestos

En el primer manifiesto estridentista no participa Germán List Arzubide, ya que él se encontraba en el Estado de Puebla haciendo la revista *Vincit*, que tiene toques vanguardistas, es por esto, que cuando tiene en sus manos el cartel *Actual No.1*, se enamora de la estructura y de la forma en que estaba constituido y se dedicó a la localización de Maples Arce, firmante de dicha Hoja- volante, para invitarlo a Puebla.

Manuel Maples Arce distribuyó el cartel Actual No.1 con el subtítulo “Hoja de Vanguardia. Comprimido Estridentista de M.M.A.”, estuvo constituida por catorce puntos y una foto del autor. Asimismo, contiene un “Directorio de vanguardia” que enumera alrededor de trescientos nombres. El diseño muestra a un Maples Arce preocupado por la tipografía alternativa, la palabra “ÉXITO” en letras verticales cada una de las cuales corresponde a las cinco declaraciones: MUERA EL CURA HIDALGO, ABAJO SAN RAFAEL, SAN LÁZARO, ESQUINA, SE PROHIBE FIJAR ANUNCIOS. Que demuestran su intención disidente. Los siguientes slogans, “Abajo San Rafael, San Lázaro” continúan en esta línea. San Rafael era uno de los suburbios del oeste mientras que san Lázaro, situado en el este, era un distrito de clase trabajadora. Establecido a finales del siglo XIX, San Rafael alojaba a la pequeña burguesía y se consideraba como un indicador del progreso de la ciudad. San Lázaro contenía un cementerio del mismo nombre, una estación de tren y la penitenciaría de Lecumberri. Estos referentes marcaron una clara temática citadina como característico de la estética de los actualistas.

Los dos últimos puntos “Esquina y Prohibido fijar anuncios” son autorreferenciales, relacionados con la ubicación del manifiesto en el espacio urbano. Actual número 1 fue una experiencia multisensorial.¹⁷

En este primer manifiesto se notó claramente la influencia del *Futurismo Italiano*, cuando se compara con el estridentista, por ejemplo: en el primero, se menciona “Un automóvil en movimiento, es más bello que la *Victoria de Samotracia*”; en el segundo, Maples agregó “mi apasionamiento decisivo por las máquinas de escribir, y mi amor “efusivismo” por la lectura de los avisos económicos”. *Actual Núm. 1* fue “exaltador” y con una gran carga provocativa, sin embargo, hay bastantes ideas que dieron sustento a la corriente estética: “Las ideas muchas veces se descarrilan y nunca son continuas y sucesivas, sino simultáneas e intermitentes”, este señalamiento al parecer fue la base de la poesía “equivalentista”.

La idea que manifestó en el punto XI *un arte nuevo como afirma Reverdy, requiere una sintaxis nueva, de aquí siendo positiva la acepción de Braque: el pintor piensa en colores, deduzco la necesidad de una nueva sintaxis colorística* por qué mencionar esto si la pintura, al parecer, ya se había liberado, Maples Arce había convivido con los jóvenes en la academia de San Carlos y seguían haciendo dibujos realistas. Esto de alguna forma fue un golpe ideológico para los artistas plásticos.

En fin, este primer manifiesto fue un llamado a todos esos artistas que de alguna forma no habían sido pervertidos por este tiempo.

¹⁷ CONACULTA, *Vanguardia Estridentista, soporte de la estética revolucionaria*, México, CNCA/INBA/MEDRY FK/ Banco de México, 2010, p.53.

ACTUAL-Nº1

Hoja de Vanguardia Nº1

Comprimido Estridentista de Manuel Maples Arce

Denuncianco Subterranos de Emilio Buzos, F. L. Bap-
 -15, Guillermo de Torre, Lasso de la TIPC, Silvio
 -Tepanout, etc., y Algunas Citrafrastraciones Maplesadas.

I. NUNCA EL CURA IDALGO
 X. ARAZO-SAN RAFAEL-SAN
 I. LAZARO
 Y. ESQUINA
 O. SE PROHIBE FLUAR ANENCOS

El primer artículo de esta revista, el más importante, es el que
 trata de la "Cultura" y de la "Literatura" en México. El autor
 es Manuel Maples Arce, quien en este artículo hace una crítica
 muy aguda y muy lúcida de la cultura mexicana de su tiempo.
 El autor dice que la cultura mexicana es una cultura de
 imitación, que se ha formado a lo largo de los siglos por
 la influencia de la cultura española y de la cultura francesa.
 El autor dice que la cultura mexicana es una cultura de
 imitación, que se ha formado a lo largo de los siglos por
 la influencia de la cultura española y de la cultura francesa.
 El autor dice que la cultura mexicana es una cultura de
 imitación, que se ha formado a lo largo de los siglos por
 la influencia de la cultura española y de la cultura francesa.

I. El primer artículo de esta revista, el más importante, es el que
 trata de la "Cultura" y de la "Literatura" en México. El autor
 es Manuel Maples Arce, quien en este artículo hace una crítica
 muy aguda y muy lúcida de la cultura mexicana de su tiempo.
 El autor dice que la cultura mexicana es una cultura de
 imitación, que se ha formado a lo largo de los siglos por
 la influencia de la cultura española y de la cultura francesa.
 El autor dice que la cultura mexicana es una cultura de
 imitación, que se ha formado a lo largo de los siglos por
 la influencia de la cultura española y de la cultura francesa.

II. El segundo artículo de esta revista, el más importante, es el que
 trata de la "Cultura" y de la "Literatura" en México. El autor
 es Manuel Maples Arce, quien en este artículo hace una crítica
 muy aguda y muy lúcida de la cultura mexicana de su tiempo.
 El autor dice que la cultura mexicana es una cultura de
 imitación, que se ha formado a lo largo de los siglos por
 la influencia de la cultura española y de la cultura francesa.
 El autor dice que la cultura mexicana es una cultura de
 imitación, que se ha formado a lo largo de los siglos por
 la influencia de la cultura española y de la cultura francesa.

III. El tercer artículo de esta revista, el más importante, es el que
 trata de la "Cultura" y de la "Literatura" en México. El autor
 es Manuel Maples Arce, quien en este artículo hace una crítica
 muy aguda y muy lúcida de la cultura mexicana de su tiempo.
 El autor dice que la cultura mexicana es una cultura de
 imitación, que se ha formado a lo largo de los siglos por
 la influencia de la cultura española y de la cultura francesa.
 El autor dice que la cultura mexicana es una cultura de
 imitación, que se ha formado a lo largo de los siglos por
 la influencia de la cultura española y de la cultura francesa.

IV. El cuarto artículo de esta revista, el más importante, es el que
 trata de la "Cultura" y de la "Literatura" en México. El autor
 es Manuel Maples Arce, quien en este artículo hace una crítica
 muy aguda y muy lúcida de la cultura mexicana de su tiempo.
 El autor dice que la cultura mexicana es una cultura de
 imitación, que se ha formado a lo largo de los siglos por
 la influencia de la cultura española y de la cultura francesa.
 El autor dice que la cultura mexicana es una cultura de
 imitación, que se ha formado a lo largo de los siglos por
 la influencia de la cultura española y de la cultura francesa.

V. El quinto artículo de esta revista, el más importante, es el que
 trata de la "Cultura" y de la "Literatura" en México. El autor
 es Manuel Maples Arce, quien en este artículo hace una crítica
 muy aguda y muy lúcida de la cultura mexicana de su tiempo.
 El autor dice que la cultura mexicana es una cultura de
 imitación, que se ha formado a lo largo de los siglos por
 la influencia de la cultura española y de la cultura francesa.
 El autor dice que la cultura mexicana es una cultura de
 imitación, que se ha formado a lo largo de los siglos por
 la influencia de la cultura española y de la cultura francesa.

===== #

Figura 3 Fuente: Manuel Maples Arce, *Actual Nº 1, Hoja de Vanguardia*. 1921. Medida 59.5 x40 cm (Museo Nacional de Arte CONACULTA, INBA)

Miguel Aguillón averiguó la dirección de Maples y yo le mandé una carta invitándolo a que viniera a Puebla. Llegó a Puebla, le dimos una comida en el mercado, a la que asistió el médico chileno Armando Segrí, que también se adhirió a estas cuestiones. Nos reunimos en una mesa, tomamos alegremente y Maples Arce nos tomó por su cuenta, ya estábamos con él. Se regresó a México y al poco tiempo volvió con la intención de que formáramos un grupo, un movimiento. Nos llevó un ejemplar de Actual número 1 para que lo viéramos y una noche nos pusimos a platicar y decidimos lanzar el Manifiesto número 2, de Puebla. Comenzamos a pensar cómo podía ser y resolvimos hacerlo de la manera más cruda, más burda en todos sentidos. Nos pusimos a pensarlo, solos los dos en un café, hasta que lo concluimos con aquella cosa que dice: “¡Viva el mole de guajolote!” Como yo conocía la gente de allí, cuidé los nombres de las gentes a las que íbamos a referirnos; de ahí salieron los ataques a Don Guillermo Sarmientos, a un poeta muy conocido, Gabrielito Sánchez Guerrero, que fue motivo después de un ataque violento. Y ya con la cosa escrita a mano fuimos a buscar la manera de editarlo y lanzarlo. En todas las imprentas lo leían y decían: “No, imposible, imposible, no se puede”, hasta que llegamos a casa de uno que era conocido y me dijo: “Mire Germán, yo lo público, pero usted me va hacer la promesa de que nunca, nunca dirá que yo lo he hecho”, Cómo no, y nos dijo que sí, y mientras lo imprimía nos fuimos a dar una vuelta a los portales. Me acuerdo de que pasaban de las diez de la noche y Puebla, como todas las provincias, estaba vacía.

Cuando fuimos a recogerlo nos entregó un alto de los manifiestos hechos en papel afiche delgado, a colores, y entonces nos fuimos y nos sentamos alrededor de una mesita de una mujer que vendía té de hojitas. Estuvimos tomando y leyendo; estábamos tan alborotados porque además era un ataque tremendo en todo, Comenzamos a distribuirlo, a pegarlo en algunas partes y lo llevamos rumbo al Colegio del Estado, lo echamos por allí, en el buzón del mismo colegio, lo pegamos por todos lados y nos fuimos acostar felices de lo que habíamos hecho. Así fue como me integré al movimiento estridentista.¹⁸

Como Germán List lo mencionó, este segundo manifiesto fue la adhesión formal al Movimiento. List nos puntualizó en su libro *Movimiento Estridentista* los alcances hasta ese momento por los estridentistas:

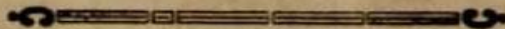
Hoy el estridentismo se ha impuesto y sólo nos falta un premio pedante para que la Academia solicite a Maples Arce, pero en aquellos días, era necesario andar armado avizorando las encrucijadas del peligro; entonces el poeta descansaba sus teorías sobre una fantástica pistola que enseñaba los dientes a los contrarios y su bastón de Apizaco, regalo de Diego Rivera, se asomaba a todas las conciencias enemigas.¹⁹

En el Manifiesto número dos se encuentra el grito de guerra del movimiento estridentista, con el cual se haría de reconocimiento el estridentismo: ¡VIVA EL MOLE DE GUAJOLOTE!

¹⁸ Germán List Arzubide. *Poemas Estridentistas*. México, Editores Mexicanos Unidos en Coedición con ISSSTECULTURA, 1986. (colección república de poetas ISSSTECULTURA) p.15.

¹⁹ Germán List Arzubide. *op. cit.* p.84

Manifiesto Estridentista.

Irreverentes, afirmes, convencidos, exultamos a la juventud intelectual del Estado de Puebla, a los no contaminados de reaccionarismo letárgico, a los no identificados con el sentir medio colectivo del público unisistemático y antropomorfo para que vengan a engrosar las filas triunfales del estridentismo Y AFIRMEMOS:

Primero:—Un profundo desdén hacia la ranciolatría ideológica de algunos valores funcionales, encendidos pugnazmente en un odio canibal para todas las inquietudes y todos los descos renovadores que conmueven la hora insurreccional de nuestra vida mecanística.

Segundo:—La posibilidad de un arte nuevo, juvenil entusiasta y palpitante, estructuralizado novidimensionalmente, superponiendo nuestra recia inquietud espiritual, al esfuerzo regresivo de los manicomios coordinados, con reglamentos policíacos, importaciones parisenses de reclamo y pianos de manubrio en el crepúsculo.

Tercero:—La exaltación del tematismo sugerente de las máquinas, las explosiones obreriles que estrellan los espejos de los días subvertidos. Vivir emocionalmente. Palpar con la hélice del tiempo. Ponerse en marcha hacia el futuro.

Cuarto:—La justificación de una necesidad espiritual contemporánea. Que la poesía sea poesía de verdad, no babosadas, como las que escribe Gabrielito Sánchez Guerrero, caramelo espiritual de chiquillas engomadas. Que la pintura sea también, pintura de verdad con una sólida concepción del volumen. La poesía, una explicación sucesiva de fenómenos ideológicos, por medio de imágenes equivalentistas orquestalmente sistematizadas. La pintura, explicación de un fenómeno estático, tridimensional, redactado en dos latitudes por planos colorísticos dominantes.

CAGUEMONOS: Primero:—En la estatua del Gral. Zaragoza, brabucón insolente de zarzuela, Wilian Duncan del "film" intervencionista del imperio, encaramado sobre el pedestal de su gobierno. Horror a los ídolos populares. Ojo a los panegiristas sistemáticos. Es necesario defender nuestra juventud que han enfermado los merolicos exegísticos con nombramiento oficial de catedráticos.

Charles Chaplin es angular, representativo y democrático.

Segundo:—En don Felipe Neri del Castillo, fonógrafo interpretativo del histerismo primaveral tergiversado, que hace catrinas de pulque con cenizas de latines para embriagar a sus musas rezanderas, en don Manuel Rivadeneyra y Palacio, momia presupuestiva de 20 reales diarios, en don José Miguel Sarmiento, recitador de oficio en toda clase de proxenetismos familiares en que la primavera y el "jazz band" se sangolotean en los espejos, y en algunos estanquilleros literarios, como don Delfino C. Moreno y don Enrique Gómez Haro.

Tercero:—En nuestro compatriota Alfonso XIII, el Gaona de los tenderos usurarios, Tío Sam de los intelectuales de alpargata, salud de los enfermos, consuelo de los afligidos, rosa mística, vaso espiritual de elección, agente viajero de una camotería de Santa Clara; la gran chachara!

PROCLAMANDO:—Como única verdad, la verdad estridentista. Defender el estridentismo es defender nuestra vergüenza intelectual. A los que no estén con nosotros se los comerán los zopilotes. El estridentismo es el almacén de donde se surte todo el mundo. Ser estridentista es ser hombre. Sólo los eunucos no estarán con nosotros. Apagaremos el sol de un sombrerazo. FELIZ AÑO NUEVO.

¡Viva el Mole de Guajolote!

Puebla, Enero 10. de 1923.

Manuel Maples Arce, Germán List Arzubide, Salvador Gallardo, M. N. Lira,
Mendoza, Salazar, Molina, siguen doscientas firmas.

Figura 4 Fuente: Manifiesto Estridentista 2 Puebla, enero 1º. de 1923
(Museo Nacional de Arte CONACULTA, INBA)

El 12 de julio de 1925, Salvador Gallardo, Guillermo Rubio, Adolfo Ávila Sánchez y Aldeguido Martínez lanzaron, en la ciudad de Zacatecas, el *Manifiesto N.3*, y su gran relevancia radica en haberse publicado en otra parte del país. El manifiesto tiene como principal objetivo la expansión del movimiento estridentista, ya que tendría otro punto de referencia aparte de la Ciudad de México, Puebla y Jalapa, Veracruz. En este tercer manifiesto aparecen las siguientes expresiones originales: *Hay que rebelarse contra el mandato de los muertos* y *El cliché es la soga de las ideas*. Lo restante es una síntesis de los anteriores manifiestos. Con esto, el estridentismo alcanzó mayor amplitud geográfica.²⁰

El *Manifiesto N.4* se dio a conocer la última semana de enero de 1926, en el III Congreso Nacional de Estudiantes, celebrado en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El Manifiesto número cuatro se encontraba soportado en una hoja de forma tabloide, escrita por ambos lados en el que se observaba el subtítulo *Chubasco estridentista*. El tabloide era un testimonio de *simpatía y adhesión* al movimiento estético. Tras nombrar a sus figuras principales y exponer las razones de la adhesión, estamparon la firma los seguidores que ya tenían en cada Estado. Quienes algunos más tarde, se convirtieron en figuras políticas años. El manifiesto terminó con una recopilación de textos estridentistas: algunos párrafos de los primeros manifiestos; *Irradiación inaugural*, de *Irradiador*; un fragmento de *La señorita etcétera*; *Saudade*, de A. Reyes; los poemas de *Prisma*; el *Canto III* de *Urbe*; *Jardín*, de Gallardo; *Las 13*, de Aguillón Guzmán; *Silabario*, de Germán List.

El manifiesto concluyó exponiendo proyectos del grupo de los estridentistas, para 1926: fundar la Universidad Estridentista, crear el Teatro Estridentista, la publicación de nueve libros de los fundadores estridentistas, edición de los nuevos poetas estridentistas. Para 1927: el estridentismo habrá inventado la eternidad. En marzo de 1926, Germán List y Aguillón Guzmán escribieron un cúmulo de cartas a Salvador Gallardo donde narran los resultados del *Manifiesto N.4* y los proyectos con los estridentistas que se encuentran en Jalapa. Entre ellos estaba la creación y publicación de *Horizonte* y la confección de

²⁰ Francisco Javier Mora. *op. cit.*, p. 123.

un manifiesto; que diera por terminada la fase inicial, para continuar al período clásico del movimiento. Es en abril de 1926, cuando se publicó, el primer número de la revista *Horizonte* con el subtítulo de “Revista Mensual de Actividad Contemporánea”; bajo la dirección de Germán List Arzubide, quien en la contraportada puntualizó *que cada número que la revista contendrá: artículos, comentarios, críticas de los mejores autores internacionales y del país, sobre artes, ciencia, y temas político-sociales de actualidad y de interés[...] se terminaron publicando diez números hasta llegar al de abril-mayo de 1927, año en que la revista fue clausurada*. La revista *Horizonte* puede considerarse la publicación que mejor canalizó el sentimiento integrador de toda la vanguardia estridentista. A partir de la llegada del grupo a Jalapa, la inquietud social se agudizó, muy probablemente porque a la llegada de los miembros de la corriente estridentista tuvieron actividades ligadas a cargos políticos con una marcada tendencia social-comunista. Siguiendo el criterio del periodista José Carlos Mariátegui,²¹ el estridentismo se convirtió en una auténtica vanguardia. Los mismos estridentistas, años después, han realizado manifestaciones en las que se ve clarísimo la dimensión social del movimiento.

Arqueles Vela señaló que *Urbe es el poema de la Revolución Mexicana*, porque Calles propulsó las actividades “obreros” y salían a la calle los batallones de obreros con finalidades subversivas nosotros convivíamos con nuestra realidad mexicana”. Manuel Maples Arce puntualizó *el movimiento mexicano tiene además mayor hondura vital y una intención revolucionaria que no se queda únicamente en el aspecto esteticista que caracteriza a otras corrientes. La idea de revolución está presente en él con una insistencia que delata su valor humano*²²

²¹ José Carlos Mariátegui La Chira (Moquegua, 14 de junio de 1894, Lima, Perú, 16 de abril de 1930) fue un escritor, periodista y pensador político peruano, autor prolífico a pesar de su temprana muerte. *El Amauta* (del quechua: *hamawt'a*, "maestro") es el nombre con el que también se conoce en su país, y fue uno de los principales estudiosos del marxismo en América Latina. De entre sus libros, los *7 ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana* es una obra de referencia para la intelectualidad del continente. Fue el fundador del Partido Socialista Peruano en 1928 (que, tras su muerte, pasaría a denominarse Partido Comunista Peruano, a instancias de la III Internacional, y por obra de Eudocio Ravines, que ejercía entonces la secretaría general del partido), fuerza política que, según su acta de fundación, tendría como herramienta axial al marxismo-leninismo, y de la Confederación General de Trabajadores del Perú, en 1929. Para el sociólogo y filósofo Michael Löwy, Mariátegui es "indudablemente, el pensador marxista más vigoroso y original que América Latina haya conocido". En la misma línea, José Pablo Feinmann, filósofo y crítico cultural argentino, lo declaró que se trata del "más grande filósofo marxista de Latinoamérica.

²² Francisco Javier Mora. *op. cit.*, p. 136.

Vasconcelos, el incipiente nacionalismo y los detractores del estridentismo

Tal vez, el principal detractor del estridentismo es el mismo que dio origen al movimiento. Sí, Manuel Maples Arce, se arrepintió de haber participado en el estridentismo, ya que en 1947 publicó un libro llamado *Memorial de Sangre*, donde indudablemente, regresó a las formas clásicas:

Fragmento de *Memorial de Sangre*

En la desierta obscuridad en donde brota la sangre,
La noche de la angustia rompe
La forma maternal que un gemido desflora:

Misterio ensangrentado de tu cuerpo,
Primer deslumbramiento, lo azulinismado.
¡Oh lúcida experiencia!

Como un sueño arraigado
en la luz vegetal, que se extiende en la tarde
yo soy el pensamiento de un ausente
a orillas de un estío rumoroso de árboles,

la pura desnudez de la memoria abierta
al jardín inmortal de los amantes,
¡Un grito que se eleva sobre el pedestal de la tarde!²³

En este fragmento vemos a Manuel Maples Arce quien renunció a la poesía experimental, que él con tanto grito había defendido.

Germán List realizó una certera reflexión al respecto: Claro, lo que pasó con nosotros es lo que ha pasado con la revolución mexicana en todos sus aspectos. Después nos dispersamos. Maples ya no se ocupa del movimiento absolutamente, y lo que es más grave, llega a Europa, publica una antología sobre la poesía mexicana y ni en el prólogo, ni en el resto del libro hay una sola palabra sobre el movimiento estridentista, y lo que es más, no incluye en la poesía que él presenta ahí a ninguno de los poetas estridentistas. puede ser que nos haya entrado cierto desánimo cuando vimos que esta cosa se había quedado dormida, abandonada.²⁴

²³ Manuel Maples Arce, *Memorial de la sangre*, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1947, p. 5.

²⁴ Francisco Javier Mora. *op. cit.*, p. 136.

Refiriéndome a los detractores del movimiento estridentista, en los años 1907-1908 una cofradía de jóvenes intelectuales mexicanos antipositivistas creó una Sociedad de Conferencias y en 1909 se convirtió en el Ateneo de la Juventud. Entre algunos de los que pertenecieron a dicho grupo fueron: Pedro Henríquez Ureña, Antonio Caso, Alfonso Reyes y José Vasconcelos (mucho ojo con este hombre, quien guiará la política cultural, que llegará hasta nuestros días.) que influirán en el grupo de 1928, llamado los *Contemporáneos* y unieron una pasión por la cultura humanística de estabilidad universal con un profundo americanismo y mexicanismo.

Hablar de Vasconcelos es también referirse a la política cultural que propuso el gobierno del General Obregón. Entre los años de 1920 a 1924, la búsqueda del General Obregón fue la de integrar los mitos revolucionarios, cuya finalidad fue imponer una nación sin tener claro lo que esto significaba, no tomó en cuenta las discrepancias del mismo Estado y, lo más importante: no consultó con las bases de la sociedad. La necesidad de formar una nación, que olvidara las tragedias sucedidas, obligó al presidente Álvaro Obregón a buscar mitos forzados y crear una historia para un pueblo renaciente, lo anterior, lo llevó a un tipo de autoritarismo.

Obregón sintió que su proyecto de educación civilizador y pacificador daría toda la legitimidad a un gobierno en reconstrucción, en esta recuperación nombró a José Vasconcelos como Jefe del Departamento Universitario y de Bellas Artes. En octubre de 1921 es señalado como Ministro de Educación, sí, el manejo de las políticas públicas culturales del país se encontraría bajo su mando, Vasconcelos al respecto, comentó:

[...]quise expresar en las figuras que decoran los tableros del patio nuevo: Grecia, madre ilustre de civilización europea de la que somos todos vástagos, está representada por un joven que danza y por el nombre de Platón que encierra toda su alma. España aparece en una carabela que unió este continente con el resto del mundo, la cruz de misión cristiana y el nombre de las casas el civilizador la figura azteca recuerda el arte refinado de los aztecas y el mito de Quetzalcóatl, el primer educador de esta zona del mundo. Finalmente, el Buda, envuelto en su flor de loto como una sugestión de que esta estirpe indo-iberoamericana se hace unir: oriente y occidente, norte y sur, no para chocar y destruirse sino para combinarse y confundirse en una nueva cultura amorosa y sintética²⁵

²⁵ Mariana, Figarella. *op. cit.*, p. 35.

En José Vasconcelos existe una preocupación por la estabilidad nacional y uno de sus principales problemas fue el de ser vecino con los Estados Unidos, ya que esto agudizó la búsqueda de una identidad nacional. Según Vasconcelos:

El corazón solo se conforma con un internacionalismo cabal, pero en las actuales circunstancias del mundo, el internacionalismo solo serviría para acabar de consumir el triunfo de las naciones más fuertes, serviría exclusivamente a los fines del inglés. De tal forma que el Estado actual de la civilización nos exige un patriotismo como necesidad de defensa de intereses materiales y morales pues el internacionalismo encubre siempre la dominación de los más fuertes sobre los más débiles lo cual significa acabar con sus autonomías.²⁶

Vasconcelos esperó la llegada de Diego Rivera, para conformar parte del programa cultural del gobierno, ya que después de diez años de guerra, intentaba una forma de representación artística diferente, acorde con las necesidades del momento. Vasconcelos comenzó a programar su concepto de “mexicanidad” y a organizar sus ideas humanistas a través de una presentación de pinturas murales a los artistas interesados en el tema. Además, decidido a utilizar la reforma cultural iniciada por él, para combatir la desigualdad social y racial de la población india, estos últimos quienes proclamaron los principios que dieron inicio y solidez a la *Revolución Mexicana*.

La pintura de murales provista ahora de una función educativa era un pilar fundamental de su política cultural con la que quería hacer patente la ruptura con el pasado sin interrumpir la tradición y sobre todo el rechazo a la época colonial y a la cultura europeizada del siglo XIX. Recién llegado de Europa, Rivera es invitado por Vasconcelos, junto con otros artistas intelectuales, a un viaje a Yucatán en noviembre de 1921 para visitar los restos arqueológicos de Chichén Itzá y Uxmal. Vasconcelos, que viaja con el grupo, pide a los participantes que se familiaricen con los tesoros artísticos de México y compartan el orgullo nacional, base de su futuro trabajo. Por iniciativa de Vasconcelos, a quien acompaña en otros viajes con el fin de buscar nuevas formas de expresión que calen hondo en el pueblo, Rivera elaboro para sí un concepto de arte al servicio del pueblo que deberá conocer su propia historia a través de la pintura mural.²⁷

¿Al arte, hay que condicionarlo o dejar que tome su propio cauce? pregunta que, quizá hoy sería fácil responder, pero si pensamos en el carácter vasconceliano la respuesta seguramente tomaría otros cuses. En el boletín de la Secretaría de Educación Pública en

²⁶ Andrea, Kettenmann. *Rivera*, España, Takchen, 2015, p. 23.

²⁷ *Ibid*, p. 24.

la parte dedicada a la Escuela Nacional de Bellas Artes; se observó que la enseñanza de la escuela estuvo orientada a la realización del arte nacional. Y ahí va, Vasconcelos contra los estridentistas, porque ellos estaban verdaderamente en el arte y no en cuestiones panfletarias. Porque además les nacía el arte por el arte y no un pretexto para invadir y manchar la literatura; de política. Vasconcelos, a través de sus censores, poco a poco quitó lugares a los estridentistas hasta que estos fueron expulsados de la ciudad.

A lo largo de cuatro años Vasconcelos realizó una labor educativa en tres vertientes: escuelas, bibliotecas y editoriales y Bellas Artes. Para tal cuestión se rodeó de algunos artistas que en el futuro serán parte del llamado grupo de *Los Contemporáneos*: Carlos Pellicer, Jaime Torres Bodet, Enrique González Rojo, Bernardo Ortiz de Montellano, una figura notable dentro del equipo de Vasconcelos será la poetisa Gabriela Mistral.²⁸

He insistido tanto en los nombres de los que pertenecen al grupo de *Los Contemporáneos*, para tratar de aquilatar el nivel de la relación de amistad que se tenían con el grupo del Ateneo de la juventud, amistad y herencia que ha llegado a nuestros días.

En entrevista realizada en el suplemento semanal en *La Jornada* Germán List comentó:

Iniciamos esa lucha con el afán de crear una forma de arte, entonces hubo un violento choque entre los dos grupos. Pero resulta que ellos consiguieron ganarse al entonces Ministro de Educación, José Vasconcelos. Con esto nosotros quedamos sin ayuda. Ellos obtuvieron buenos puestos y todo tipo de facilidades para publicar sus libros, mientras nosotros tuvimos muchas dificultades para vivir. Fue cuando Maples, que era veracruzano y abogado recién titulado, decidió regresar a Veracruz, ya que aquí no podía seguir.²⁹

²⁸ Reverte Bernal, Concepción. (2008) *LOS CONTEMPORÁNEOS: VANGUARDIA POÉTICA MEXICANA*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. Recuperado el 01-08-2018 desde <http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/3187/1/5.%20los%20CONTEMPORANEOS,%20VANGUARDIA%20>.

²⁹ Marco Jiménez. "Entrevista con German List Arzubide" en *la Jornada Semanal*, No. 159. México. La jornada, 28 de junio de 1992. p.24.

En entrevista, Eleonora List recordó una anécdota que contaba su padre:

Mi papá andaba a caballo y con pistola, junto con el profesor Rafael Ramírez y un grupo de soldados, trabajaban con Vasconcelos. Ellos iban a visitar a los maestros rurales, para llevarles la paga y de repente a Vasconcelos alguien le dijo que publicara los libros clásicos de filosofía y por hacer esos libros verdes, se olvidó de los maestros rurales. y de repente se encontró con que no podían pagarles a los maestros y ellos ya habían trabajado y esperaban su paga y en cambio les llegaban cajas de libros, habían invertido en los libros verdes, era México un país iletrado, como iban a leer esos libros ¡Por favor! Tanta fue la molestia de mi papá que fue a acusarlo con el presidente Álvaro Obregón.³⁰

En cuanto al tema de Vasconcelos, Edgar también intervino y comentó:

Vasconcelos ya cayó en las garras del misticismo. Vasconcelos se convirtió entre mexicanismo y misticismo, se creía sacerdote budista o algo por el estilo. Incluso mandó pintar cuestiones místicas; por eso dentro del anfiteatro hay pinturas misticoides. Pero las pinturas que ordenó no eran buenas, eran decoraciones; de acuerdo con los mismos pintores. Cuando llegó la pintura comunista de los alemanes expresionistas. Vasconcelos se enojó mucho y mando a Ávila Camacho para atacarlas, aventándoles jitomates, a las pinturas; una especie de grupo de choque pictórico.³¹

³⁰ Entrevista con Eleonora List, hija del poeta Germán List Arzubide, 29-08-12.

³¹ Entrevista con Edgar List, hijo del poeta Germán List Arzubide, 29-08-12.

Los detractores de la vanguardia estridentista, no solo fueron en su época, sino que traspasaron la barrera del tiempo, es decir; los hijos, los nietos y hasta los bisnietos literarios del grupo del Ateneo de la juventud: como el Grupo de *Los Contemporáneos* y de sus seguidores, gracias a esta “consanguinidad artística” es como han conservado la hegemonía en el poder político – cultural. Veamos, ningún crítico literario o compilador ha incluido en alguna antología de escritores mexicanos a los estridentistas, a excepción de Manuel Maples Arce, quien después de haberse retractado del estridentismo, apareció en una Antología poética en 1928, parecería que la publicación fue un pago por su revocación al movimiento.

Cuando algún otro estridentista es mencionado en algún escrito, artículo o ensayo son considerados como artistas menores, otro argumento ya gastado, por parte de la crítica es que solo fueron estridentes y ruidosos, sin ningún valor estético. Uno más que han utilizado, es de que los artistas estridentistas contienen poca obra literaria, en respuesta a este cuestionamiento, pondré un ejemplo; ¿cuándo al escritor Juan Rulfo se le ha criticado de que su obra no fue prolífica?, a pesar de ello ha sido reconocida de manera mundial.

He quedado sorprendido después las aseveraciones de la catedrática Concepción Reverte Bernal, en el artículo *Los Contemporáneos, vanguardia poética mexicana*, ya que denotan cierto desconocimiento de las vanguardias internacionales. La catedrática comentó: *la Vanguardia literaria mexicana empieza con el Estridentismo (1922-1927) movimiento que viene a ser la primera fase o fase combativa del Vanguardismo mexicano. Los Contemporáneos es la segunda fase del Vanguardismo o Vanguardismo moderado: se ha consumado la ruptura con la época anterior, se han implantado bastantes novedades y ahora procede la sedimentación y el perfeccionamiento que producirán los logros definitivos.*

También, menciona que *Manuel Maples Arce (1900-1981) líder del estridentismo, es el único que cuenta con una personalidad literaria que sobrepasa el movimiento al que dio origen.* En ese mismo tono, dice que los demás integrantes del estridentismo; Luis Quintanilla, Germán List Arzubide y Arqueles Vela, dieron un resultado final negativo,

produjeron obras de escaso valor literario y como cualquier crítico que mira a través del enfoque de los contemporáneos replica: *el estridentismo se caracterizó por un virulento antimodernismo, unido al empeño de renovación formal y de revolución política. Entre sus influjos cuentan el Futurismo italiano de Marinetti como escuela y los literatos Guillaume Apollinaire, Tristán Tzara, Max Jacob y Vicente Huidobro; los temas de sus obras revelan un compromiso político marxista.*³²

Asimismo, y continuando con los detractores del movimiento estridentista encontramos el apartado de los críticos literarios, tal es el caso de: José Joaquín Blanco; no contento con reproducir los juicios de su maestro, Carlos Monsiváis, los magnifica al grado de no concederles a los estridentistas ni el beneficio de hacer honor a su nombre. *No solo no son la apariencia de una vanguardia, lo que sería mucho decir, sino que ni siquiera ruido hicieron.* Sostiene José Joaquín Blanco: *Estridentismo quería decir ruido, lo único que no hicieron porque, explica Monsiváis: una burguesía aún no consolidada, quien no tenía el menor interés en dejarse atrapar.* Después de apoyarse con abundancia en el texto de Monsiváis, Blanco retoma la voz para concluir: *la importancia de Maples Arce consiste, ahora, en que sus textos, a veces, se dejan de leer -cosa imposible en sus compoetas – y de esta manera nos dejan una impresión de esa poesía vigorosa y algo futurista en elogio del obrerismo y el agrarismo que, como la oratoria, pretendía hablar por los trabajadores y más bien cantaba a sus líderes.* El enunciado para denigrar continúa, aunque ahora con un carácter político.³³

En mayo de 1928, Jorge Cuesta presentó la *Antología de la Poesía Mexicana Moderna*, convirtiéndose en una piedra angular que permitió distinguir entre lo viejo y lo nuevo, entre las figuras respectivas de la tradición y los emisarios de la emergente renovación estética, precedida por un ensayo de Sheridan en donde sugiere que aquella

³² Reverte Bernal, Concepción. *op. cit.* <http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/3187/1/5.%20los%20CONTEMPORANEOS,%20VANGUARDIA%20>.

³³ José Joaquín, Blanco. *Crónica de la poesía mexicana*, México, Editorial posada. 1987. p. 201.

antología hizo las veces de manifiesto de *un grupo que nunca quiso serlo*, ya que el grupo de *Los Contemporáneos* no redactaron manifiestos, pero en lugar de ello elaboraron diversas revistas: *La falange*, *Ulises*, *Contemporáneos*, *Examen*, en las que fueron articulando sus posiciones literarias.³⁴

En un artículo de Guillermo Sheridan en la revista *Letras Libres* de fecha 26 de noviembre de 2013, narra: *Me topé con este comentario –que publiqué en la revista Vuelta en enero de 1998– en la hemeroteca virtual. Le percibí cierta cercanía con el reciente artículo de Gabriel Zaid sobre la facilidad para manufacturar leyendas poéticas prescindiendo de la poesía.* Con este artículo se ve claramente la lucha sistemática de la crítica literaria en contra del estridentismo y los estridentistas, con el título: *más mole seño por favor* con gran tono sarcástico inicia cuestionando la entrega del Premio Nacional de Letras a Germán List Arzubide a principios de noviembre de 1997.

Mencionó que *fue un gesto no por extraño inexplicable. Algo hay de coherente en que un poeta cuya “obra” no fue sino gesto, amerite otro que lo retribuya.* Señaló que desde hace años Germán List se quedó con un gesto adecuado para que otros gesticuladores vean en él un sentimiento redituable con poca atención a los hechos históricos y menos a los literarios, puntualizó que *ha sido rehabilitado como un héroe políticamente correcto: popular, socialista y vanguardista.* Asimismo, *sentimentalismo de sus súbitos lectores condena a List Arzubide, una vez más, no a tener mérito por lo que fue, sino a extraerlo de lo que no pudo ser.*³⁵

He de puntualizar, que la historia de México le debe mucho al maestro José Vasconcelos, quien tuvo grandes aciertos; por ejemplo, la formación de brigadas alfabetizadoras, ya que más del 70 % de mexicanos eran analfabetas en ese entonces. Pero, el desmedido apoyo al grupo sin grupo, lo convierte en uno de los detractores del estridentismo.

³⁴ Secretaría de Cultura. *Antología de la poesía mexicana moderna*, en Enciclopedia de la literatura en México. Recuperado el 01-08-2018 desde <http://www.elem.mx/obra/datos/201317>

³⁵ Sheridan, Guillermo. (26 de noviembre de 2013) *Más mole, seño, de favor Un comentario sobre la manufactura de leyendas poéticas sin poesía.* Letras Libres. Recuperado el 15-08-18 desde <https://www.letraslibres.com/mexico-espana/mas-mole-senito-favor>.

Apagaremos el sol de un sombrero

Si Germán List viviera, tendría 120 años, lo cual prácticamente sería imposible, pero fortalecería la tesis de ser *el hombre de los tres siglos*, ya que en su familia la longevidad es una característica y él no fue la excepción; falleció el sábado 17 de octubre de 1998, a la edad de 100 años y 139 días. A menos de dos años de pisar el tercer siglo, porque nació en el siglo XIX y vivió casi todo el siglo XX.

El final sorprendió a todos, ya que en sus últimos homenajes y festejos contaba con una lucidez envidiable. No obstante, los años ya se habían acumulado en él: su rostro marcado por varias arrugas, el cabello era entre blanco y amarillento. Aunque, su lenguaje era firme, pausado, sus palabras tenían toda la fuerza revolucionaria que embelesaban a cualquiera y la sensatez de un hombre culto; Germán List Arzubide.

Para el último año, como en toda su vida, el escritor portaba traje de casimir inglés en tres piezas; en color negro, la camisa blanca y corbata roja, para lucir mejor. Por momentos tenía que utilizar silla de ruedas, pero siempre quería llegar apoyado con su bastón, que además de auxiliarlo para caminar, le ayudaba a mantener su imagen intacta de *dandy* e incluso en algún descuido, guiñaba el ojo a más de una fémina.

La tarde en que el cuerpo bajó al inframundo, ya hecho cenizas, se encontraba entristecida. La lluvia con su *chipi chipi* hizo su aparición, como no queriendo perderse el acto. Los paraguas abiertos se habían sincronizado de tal manera, que parecía una coreografía; previamente ensayada. La tarde casi gris vio unos cuantos amigos del lírico, muy pocos, a decir verdad. Germán List Arzubide le habló al amor, al desamor, a la justicia e injusticia; de frente y sin pretextos. A la estética la miró a los ojos, tratando siempre de conquistarla. Realizó un homenaje a sus musas, que también se despedían en esta escena:

Ciudades que inaugura mi paso

mientras los ojos de ella

secuestran el paisaje /.../

*los hilos del telégrafo
van colando la noche
y en las últimas cartas regresó la distancia
y con la boca abierta
el crepúsculo espera
que se resbale la primera estrella /.../*

*El balcón
de su adiós
se entrega entero en una conversión
en las esquinas*

*las muchachas inéditas
han encendido los voltaicos
y el paisaje metido en los eléctricos
va diciendo los nombres retrasados*

*Un vals en el exilio
remendado de notas de colegio*

Y

cruzado de brazos

el HOTEL

*lacrado con el grito de todos los países
y un pobre tiempo viejo*

*Esta ciudad es mía
y mañana
la arrojaré a puñados
al camino de hierro.³⁶*

³⁶ Toledo, Víctor. *Jornal de Poesía. Germán List Arzubide: el valor histórico-poético de la vanguardia.* Recuperado el 01-05-2012 desde [www.jornaldepoesia.jor.br/bh22_arzubide htm](http://www.jornaldepoesia.jor.br/bh22_arzubide.htm).

¿Quién es ese Doctor Germán List Arzubide?

Aunque él modestamente se define como un simple *Tiemponauta*, es claro que Germán List Arzubide constituye, quizá, la personalidad más vigorosa y compleja de la cultura mexicana del siglo XX. Porque es posible abordar su estudio desde una variedad impresionante de ángulos, Germán List Arzubide ha sido todo eso y mucho más al mismo tiempo. ¿Cómo le alcanzó la vida si 101 años no son tantos?³⁷

Fotografía de Germán List Arzubide (Archivo CNCA)

³⁷ Félix, Morriña. *Ofrenda en homenaje al Movimiento Estridentista en el Museo del Chopo*, Miscelánea en Portal, diario del Estado de México. 28 de oct. de 2004, p.16.

El padre de Germán fue un hombre con ideas liberales que trabajó en los talleres del ferrocarril interoceánico razón por la cual le tocó vivir el drama de la huelga de Río Blanco. Lis Arzubide ha considerado que el luchador que existe en él fue herencia directa de su padre, mientras que se hizo poeta gracias a su madre, quien transcribía versos de Rubén Darío mientras su hijo se formaba en su vientre. Comencé leyendo versos y sintiendo cómo nacía en mí el gusto por la poesía. Recuerdo que en aquel entonces los poetas de América siguieron a los poetas europeos del modernismo a partir de Rubén Darío, y yo, que era un jovencito, lo seguí también. Me aprendí muchas poesías que mi mamá copiaba y me ponía recitar cuando había reuniones en mi casa o en la escuela, me hice orador.³⁸

Tratar la obra de List, es encontrar varios senderos por los donde uno puede transitar: uno de ellos es la estética de la poesía vanguardista; otra la de luchador social, por supuesto; la de anarquista a los sistemas preestablecidos. De esta manera en ese octubre de 1998, la metrópoli vio partir a su lírico de más de 100 años y es posible que las palabras visitaran al poeta y éstas se volvieran prosa, como en aquel 1985:

Ahora, pienso que nosotros podemos seguir en el recuerdo completo, el afán de lo que conseguimos y entonces esto seguiría. Recuerdo como si fueran las voces de ellos juntos acercándose a mí. Aquella hora en que el mundo entero, nosotros sentíamos, podía escucharnos y nosotros seguiríamos hablando de lo que había sido nuestro sueño y el sueño se iba a reconstruir de nuevo a medida que pasaría el tiempo, que cada uno de nosotros dijera como lo había soñado, como lo había realizado y eso fuera el final maravilloso de nuestra vida.

Apagaremos el sol de un sombrero.

¡Viva el mole de guajolote!

Chopin a la silla eléctrica.³⁹

Germán List Arzubide junto con otros escritores fundó el estridentismo... ¡ahí creo que me estoy adelantando un poco, trataré de ir conforme al requerimiento de los acontecimientos y de una forma paulatina develar el origen de esta estética y ¿por qué no iniciar?... érase una vez...

³⁸ Fernando Martínez Ramírez. *Germán List Arzubide*. Centro Nacional de Información y Promoción de la Literatura de INBA (hoja volante). México. 1995. p. 1.

³⁹ Verenise, Sánchez, y Adrián, Figueroa. *Op. cit.* http://www.youtube.com/watch?v=qKCBvoyR5_w.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=zwhS84GimEQ.
<http://www.youtube.com/watch?v=pG-LEUko6Kg&feature=relmfu>.

De la vanguardia internacional al estridentismo

A finales del siglo XIX aparecieron claros antecedentes de “rebeldía” contra el “orden”. En lo cultural, religioso, social, político y un largo etcétera. Existió un hastío total al sistema, esto fue base fundamental para buscar nuevos horizontes. Un claro ejemplo lo encontramos en la crisis social europea y como foco de atención, París, Francia en donde después de 1871 por los acontecimientos de la *Comuna de París*⁴⁰ y más aún con su derrota, se intensificó el descontento social.

En Italia se vivía cierta transformación al declarar a Roma como capital. Los artistas importantes y originales del siglo XIX ya habían sido aislados y reducidos al silencio. Los problemas entre los intelectuales se agudizaron y toda la unidad revolucionaria fue desmoronada, este hecho dominó desde ese entonces la cultura y el arte.⁴¹ En cuanto a Francia existieron cuatro poetas que ejercieron una revolución en la poesía: Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud y Stephan Mallarmé, que se aislaron de la sociedad, huyeron de los honores, de los puestos oficiales y adquirieron aspectos de marginados sociales. Reaccionaron contra los poetas románticos, estos eran la voz de la sociedad, sentían y pensaban en nombre de la comunidad.

⁴⁰La Comuna de París (francés: *La Commune de Paris*) fue un breve movimiento insurreccional que gobernó la ciudad de París del 18 de marzo al 28 de mayo de 1871, instaurando un proyecto político popular que para algunos autores se asemejó al anarquismo o al comunismo.

La Comuna gobernó durante 60 días promulgando una serie de decretos revolucionarios, como la autogestión de las fábricas abandonadas por sus dueños, la creación de guarderías para los hijos de las obreras, la laicidad del Estado, la obligación de las iglesias de acoger las asambleas de vecinos y de sumarse a las labores sociales, la remisión de los alquileres impagados y la abolición de los intereses de las deudas. Muchas de estas medidas respondían a la necesidad de paliar la pobreza generalizada que había causado la guerra. Sometida casi de inmediato al asedio del gobierno provisional, la Comuna fue reprimida con extrema dureza. Tras un mes de combates, el asalto final al casco urbano provocó una fiera lucha calle por calle, la llamada Semana Sangrienta (*Semaine sanglante*) del 21 al 28 de mayo. El balance final fue de unos 30.000 muertos, y París estuvo sometida a la ley marcial durante cinco años.

La Comuna de París de 1871 ha sido sin duda uno de los mayores acontecimientos revolucionarios de la Historia. Por primera vez el proletariado fue capaz de derrocar el poder establecido, formar sus propios órganos de gobierno y reemplazar al estado monárquico-burgués capitalista. Esto nunca lo perdonaron los asustados burgueses-capitalistas, que vieron en la Comuna la posibilidad de perder todos sus privilegios económicos y sociales. También explica la fuerte represión sufrida por los comuneros (“communards”), y que gran parte del mundo lo viera como una simple revuelta de “vagos” proletarios. La represión fue tan grande que incluso este acontecimiento tan importante fue olvidado por los libros de Historia, nombrándose casi como una anécdota de la Guerra Franco-Prusiana que derrocó a Luis Napoleón III, que trajo la III República a Francia y la unión de Alemania. Espero que estos renglones ayuden a recuperar la memoria histórica de un movimiento valiente y digno de ser recordado.

⁴¹ Mario de Micheli. *Las Vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid, Alianza Editora, 1979, pp. 23 y 229.

A partir de Charles Baudelaire, la poesía tendrá un cambio sustancial, el poeta ya no sufrirá; sino que el sufrimiento se encontrará inmerso en la poesía. Edgar Allan Poe influyó a una gran cantidad de poetas que junto con los artistas de la bohemia comenzaron a reunirse en los cafés generando complejas reflexiones acerca de la estética poética. El dogmatismo del siglo XVIII que se prolongó hasta el siglo XIX, terminó transformado por una juventud agnóstica y escéptica.⁴²

Los temas de Baudelaire (1821-1867) fueron el arte, la mujer, la ciudad, la bohemia, la muerte y el hastío, entre otros; que molestaban y le valió la censura y el procesamiento por parte de la burguesía. Sus escritos técnicos se interesaban por la belleza más que por el arte. Belleza como efecto del arte, herencia que toma de Poe, en donde la poesía debería ser el acceso a la belleza. Para muestra un botón, o mejor dicho un fragmento del poema de *Las flores del mal*:

¡Oh blasfemia del arte! ¡Oh sorpresa brutal!
La divina mujer, que prometía la dicha
¡Concluye en las alturas en un monstruo bicéfalo

¡Mas no! Máscara es sólo, mentido decorado,
Ese rostro que luce un mohín exquisito,
Y, contéplalo cerca: atrozmente crispados,
La auténtica cabeza, el rostro más real,
Se ocultan al amparo de la cara que miente.

¡Oh mi pobre belleza! El río esplendoroso
de tu llanto se abisma en mi hondo corazón.
Me embriaga tu mentira y se abreva mi alma
En la ola que en tus ojos el dolor precipita.⁴³

⁴² Instituto Cubano del Libro. *Poesía francesa, Mallarmé, Rimbaud, Valery*. Cuba. 1986. p.79.

⁴³ Poesía a media Voz. *Charles Baudelaire*. Recuperado el 20-07-2012 desde <http://amediavoz.com/ baudelaire.htm>.

Paul Verlaine publicó en 1888 *Les Poètes maudits (Los poetas malditos)*, con una prosa poética, se honra a seis poetas: Tristán Corbière, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Marceline Desbordes-Valmore, Auguste Villiers de L'Isle-Adam y Pauvre Lelian (anagrama de Paul Verlaine). El calificativo de "Poeta maldito" se hizo rápidamente famoso y se utilizó para referirse a otros escritores que no necesariamente eran amigos de Verlaine. Por lo general, el calificativo se refirió a un talentoso poeta que comprendió su juventud, rechazó los valores de la sociedad, encabezó provocaciones peligrosas, es antisocial o libre; por lo general murió antes de que su genio fuera reconocido por su valor razonable. Por lo que, además del propio Paul Verlaine y los otros cinco poetas, también se pueden definir como "poetas malditos" a François Villon, Thomas Chatterton, Aloysius Bertrand, Gérard de Nerval, Charles Baudelaire, Lautréamont, Petrus Borel, Charles Cros, Germain Nouveau, Antonin Artaud, Émile Nelligan, Armand Robin, Olivier Larronde, John Keats y Edgar Allan Poe.

En cuanto a la poesía, Verlaine precipitó a las palabras convirtiéndolas en cómplices de su vida, como lo observamos en el poema *Id, pues, vagabundos, sin tregua*:

Id, pues, vagabundos, sin tregua,
errad, funestos y malditos
a lo largo de los abismos y las playas
bajo el ojo cerrado de los paraísos.

[...]

Y nosotros que la derrota nos ha hecho, ay, sobrevivir,
los pies magullados, los ojos turbios, la cabeza pesada,
sangrantes, flojos, deshonrados, cansados,
vamos, penosamente ahogando un lamento sordo. ⁴⁴

Arthur Rimbaud y Stephan Mallarmé fueron señalados como los artistas que liberaron a la poesía. Rimbaud después de haber dejado un significativo legado artístico, decidió no hacer más poesía, a causa de los acontecimientos político-sociales que se suscitaban. Dentro de los artistas, esto resultó bastante coherente, ya que se encontraron en un punto de fuga, los ideales generales se vieron desmoronados. Partió al África y se

⁴⁴ Build a Free Webside of your own on TRIPOD. *Poesía*. Recuperado el 20-07-2012 desde <http://marcelosaraceno.tripod.com/poemasverlaine.html>.

convirtió en traficante de marfil. El trabajo de Arthur Rimbaud se considera como punto de quiebra e incluso hasta nuestros días ha sido poco analizado: es decir, su poesía se convirtió en una gran veta incomprensible.

Las ideas que manifestó Stephan Mallarmé fueron realmente fuera de su época, además de ser considerado como un teórico de la nueva estética, en ésta; el papel funciona como un soporte, en donde aparece o desaparece, de acuerdo a los movimientos de los grupos de palabras que intervienen en el texto, éstas como subdivisiones de ideas, ya sea por si solas o agrupadas, colocándose en sitios variables tan cerca o tan lejos de un hilo conductor latente, donde da la credibilidad del texto: funciona de manera integral para el escrito mismo. Mallarme menciona “si tengo derecho a decirlo, la ventaja literaria de esta distancia copiada, que mentalmente, separa grupos de palabra entre sí”, parece darle movimiento a la palabra o grupo de palabras: acelerarla o amortiguarla dentro del texto, y teniendo como soporte la hoja de papel existiendo como una unidad, “como lo es por otra parte el verso o línea perfecta”.

La ficción aflorará y se disparará, rápida siguiendo la movilidad del escrito, en torno a las pausas fragmentarias de una frase capital a partir del título introducida y continuada. Todo sucede, por escorzo en hipótesis; se evita el relato. Añádase que, de este empleo al desnudo del pensamiento con retiradas, prolongamientos, huidas, o su dibujo mismo, resulta para el que quiere leer en alta voz una petición: La diferencia de los caracteres de imprenta entre el motivo preponderante, uno secundario y los adyacentes, dicta su importancia a la emisión oral y la posición, en medio, arriba, debajo de la página señalará que sube o desciende la entonación.⁴⁵

En el inicio del siglo XX, se localizaron varias tendencias culturales oficiales, como: floreales, simbolistas. Existía el verismo social, más que ser una corriente estética ésta era una situación de denuncia y su base no era la comprensión del movimiento de la clase obrera proletaria, sino que basada en un sentimiento de compasión, que disminuye la profundidad que podía alcanzar la obra.

⁴⁵ Instituto Cubano del Libro. *op. cit.*, pp. 81, 82.

Asimismo, el siglo XX comienza con una dinámica que exigía la época, ya que los cambios se hicieron notar en todos los ámbitos: culturales, religiosos, sociales, y políticos, resulta difícil establecer dónde inició la vanguardia internacional, porque cada una de las partes que la conforman, de alguna manera, ignoraba a la anterior o trataba de sepultarla; la mayoría de las corrientes estéticas surgieron en forma paralela. Quizá lo mejor sea revisar lo más sobresaliente de las corrientes artísticas. Además, realzar los logros estéticos, puede ser igual de riguroso que si se realiza de forma cronológica. Acorde con los tiempos, donde la velocidad, el movimiento, la acción son factores importantes. José Ortega y Gasset comentó en su libro *la deshumanización del arte* lo siguiente:

Hoy quisiera hablar más en general y referirme a todas las artes que aún tienen en Europa algún vigor; por tanto, junto a la música nueva, la nueva pintura, la nueva poesía, el nuevo teatro. Es, en verdad, sorprendente y misteriosa la compacta solidaridad consigo misma que cada época histórica mantiene en todas sus manifestaciones. Una inspiración idéntica, un mismo estilo biológico pulsa en las artes más diversas, sin darse de ello cuenta, el músico joven aspira a realizar con sonidos exactamente los mismos valores estéticos que el pintor, el poeta y el dramaturgo, sus contemporáneos. Y esta identidad de sentido artístico había de rendir, por fuerza, idéntica consecuencia sociológica. [...] Todo el arte joven es impopular y no por caso y accidente, sino en virtud de un destino esencial.⁴⁶

Se dirá que todo estilo recién llegado sufre una etapa de lazareto,⁴⁷ la impopularidad del arte nuevo es muy distinta a su fisonomía. Conviene distinguir entre lo que no es popular y lo que es impopular. Por ejemplo: el romanticismo conquistó muy pronto al pueblo, para el cual el viejo arte clásico no había sido nunca cosa entrañable. El enemigo con quien el romanticismo tuvo que pelear fue precisamente una minoría selecta que se había quedado anquilosada en las formas arcaicas, por así decirlo, de un antiguo régimen poético. Las obras románticas son las primeras que han gozado de grandes tiradas. El romanticismo ha sido por excelencia el estilo popular. Primogénito de la democracia, fue tratado con el mayor mimo por la masa.⁴⁸

⁴⁶ José Ortega y Gasset. *La deshumanización del arte*. México, editorial Porrúa, 1992 ("Sepan cuantos" Núm. 497) p.10.

⁴⁷ Un lazareto es un hospital o instalación similar, más o menos aislada, donde se tratan enfermedades infecciosas. Históricamente se han utilizado para enfermedades poco o nada contagiosas, como la lepra o la tuberculosis y algunas de estas instalaciones eran más bien de reclusión, sin ningún tipo de cuidados médicos ni salubridad.

⁴⁸ *Ibid.* p.10.

Apollinaire notó la inquietud de los jóvenes pintores cubistas y señaló lo siguiente:

Al querer alcanzar las proporciones de lo ideal, al no limitarse a la humanidad, los jóvenes pintores nos proporcionan obras más cerebrales que sensuales. Se alejan cada vez más del antiguo arte de las ilusiones ópticas y de las proporciones locales para expresar la grandeza de las formas metafísicas. Los grandes poetas y los grandes artistas tienen por función social renovar sin cesar la apariencia que reviste la naturaleza a los ojos de los hombres. Sin los poetas, sin los artistas, los hombres se aburrirían rápidamente de la monotonía natural. La idea sublime que poseen del universo se desmoronaría a una velocidad vertiginosa. El orden que aparece en la naturaleza y que no es más que un efecto del arte se desvanecería de inmediato. Todo se desharía en el caos. No habría más cambios de tiempo, ni más civilización, ni más pensamiento, ni más humanidad, ni siquiera más vida y la impotente obscuridad reinaría para siempre. Los poetas y los artistas determinan al unísono la imagen de su época y dócilmente el futuro se pone de su parte.⁴⁹

Para la gran mayoría de los historiadores, la vanguardia internacional se sitúa entre las dos grandes guerras mundiales y responder el cuestionamiento de cuáles fueron los atajos que conforman la vanguardia es un tanto difícil, porque algunos movimientos revolucionaron de forma integral, mientras que otros fueron diletantes o se dedicaron a copiar ciertos estilos. Entre los grupos más conocidos tenemos: el *Futurismo Ruso* (1911), *Cubismo* (1906), *Expresionismo* (1916), *Ultraísmo* (1919), *Formalismo* (1916), *Estridentismo* (1921) y *Surrealismo* (1924) entre otros. Acerca de las tendencias artísticas, Ortega y Gasset manifestó:

Yo no pretendo ahora ensalzar esta manera nueva de arte y menos denigrar la usada en el último siglo: me limito a filiarlas, como hace el zoólogo con dos faunas antagónicas. El arte nuevo es un hecho universal. Desde hace veinte años, los jóvenes más alerta de dos generaciones sucesivas –en París, en Berlín, en Londres, Nueva York, Roma, Madrid– se han encontrado sorprendidos por el hecho ineluctable de que el arte tradicional no les interesaba; más aún: les repugnaba. Con estos jóvenes cabe hacer una de dos cosas: o fusilarlos o esforzarse en comprenderlos.⁵⁰

El Futurismo Ruso constituido en Moscú y estuvo conformado principalmente por los poetas: David Burliuk, Velemir Khlebnikov, Alexei Kruchenykh y Vladimir Maiakovski. El manifiesto de 1912 proclamó su separación con el pasado y mostró sus deseos por renovar la escritura, logrando una lengua Abstracta, de nombre; *zaum*.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*, p. 25.

⁵⁰ *Ibid.*, p. 10.

⁵¹ Zaum (trans-intelecto), un lenguaje de pura expresión emocional basado en las raíces eslavas. Según la concepción mística de Jhlebnikov, el Zaum estaba destinado a ser el esperanto del mundo nuevo, la «lengua estrellada» sin la cual la revolución no podría renovar la gramática de las relaciones humanas.

Figura 5 Fuente: Velemir Khlebnikov, Poema, *El lenguaje de las estrellas*.

Los poetas rusos consideraban a las palabras como objetos, ellos debían construir sus poemas: parecido a los pintores que trazan sus líneas y colores sobre un lienzo. El lenguaje *zaum* deja de lado la gramática, la sintaxis y la lógica tradicional. La materialidad de los sonidos era capaz de producir sensaciones e ideas. Sus ideas fueron plasmadas en el ensayo de Khlebnikov, *A los artistas del mundo: un lenguaje escrito para el planeta Tierra: un sistema jeroglífico común para las personas de nuestro planeta*. En 1913, al puro estilo de las vanguardias dieron a conocer el manifiesto. La declaración de la palabra tal cual dice de esta lengua que no tiene un contenido semántico: *la lengua común ata, la libre permite expresarse plenamente*, a este grupo inicial se unió Vassili Kamenski.

Marinetti visitó a este grupo en 1914 y en ese mismo año asistió a San Petersburgo donde existía un grupo llamado “egofuturistas”. El inicio de la revolución rusa fue detonante para desintegrar el grupo, sus miembros se dispersaron en el país, algunos fueron ejecutados, otros encerrados en campos de concentración finalmente reducidos al silencio.

El movimiento del cubismo dio sus primeras apariciones en el año de 1906 con *Les Femmes d'Alger (O. J.)* de Pablo Picasso, en la pintura de las damas, Picasso pintó una nariz de perfil en una cara de frente. La cara quedó atravesada, para hacerla reconocible. Asimismo, se habló en seguida de un arte negro. “¿Ha visto usted alguna escultura negra, solamente una, que tenga la nariz de perfil en una máscara de frente?”⁵² Henri-Matisse, en tono de burla fue quien le dio el nombre al cubismo en 1908, después de observar un cuadro cuya representación de casas daba la impresión de cubos lo cual lo impresionó.⁵³

La primera exposición conjunta del cubismo, cuyos adeptos se hacían cada vez más numerosos, tuvo lugar en 1911 en los Independientes, donde causó profunda impresión la sala 41 reservada a los cubistas. En ella podían verse las obras eruditas y seductoras de Jean Metzinger; paisajes, el *Homme nu* y la *femme aux phlox* de Albert Gleizes; el *Portrait de Mme. Fernande X...* y las *jeunes filles* de Marie Laurencin, la *Tour* de Robert Delaunay, la *Abondance* de Le Fauconnier y los *Nus dans un paysage* de Fernand Léger.

La primera manifestación cubista en el extranjero fue una exposición que tuvo lugar en Bruselas aquel mismo año, y en el prólogo del catálogo yo acepté, en nombre de los que allí exponían, las denominaciones de *cubismo* y *cubistas*.⁵⁴

Lo que diferencia al cubismo de la antigua pintura, es que no es un arte de imitación, sino un arte de concepción que tiende a elevarse hasta la creación. En su representación de la realidad-concebida o de la realidad-creada, el pintor puede aparentar las tres dimensiones, puede por así decirlo *cubiquear*. No podría si sólo transmitiera la realidad-vista, a menos que hiciera un trampantojo en escorzo o en perspectiva, lo que deformaría la calidad de la forma concebida o creada. Pablo Picasso y Georges Braque son los fundadores de la corriente cubista, aunque a este segundo se le reconoció hasta 1917, después de insistir que el cubismo no es español sino franco-español.

⁵² Ingo, Fwalter Alling, *Pablo Picasso*. España, Redaktionsburo Cremer, 1992. p.37.

⁵³ Guillaume, Apollinaire. *Meditaciones estéticas, Los pintores Cubistas*. (Traducción Raúl Gustavo Aguirre) Argentina, Editorial Nueva Visión, 1994. p. 29.

⁵⁴ *Ibid.*, pp. 30-31.

La tendencia más clara de la vanguardia cubista es hacia la pintura y no a la literatura. Se dice que la literatura murió de muerte natural, ya que los seguidores se fueron a otras corrientes como la surrealista o dadaísta. Algunos de los que participaron son reconocidos, pero no dentro del cubismo, Apollinaire, Max Jacob, Cendrars, Valéry Larbaud, Benjamín Péret, René Crevel, Antonin Artaud, y Robert Desnos: de 1909 a 1911 aumentó el grupo de los pintores cubistas Delaunay, Gleizes, Lhote, Metzinger, La Fresnaye, Jacques Villon, Marcoussis, Legér, Juan Gris, y escultores como: Archipenko y Brankusi. La primera exposición cubista fue en 1911 y se organizó en el Salón de los Independientes. Pero, al parecer el cubismo fue evolucionando y por lógica se le adhería otro término; cubismo primitivo, cubismo científico, cubismo sintético, cubismo analítico.

La historia del cubismo está tatuada por grandes sucesos que presentan aspectos generales comunes a casi todos los artistas que integran el grupo: le sucede al cubismo primitivo, caracterizado por planos sencillos, amplios y volumétricos, que provocaban una imagen dispuesta en profundidad; al cubismo analítico que comienza a finales de 1909: planos simples y anchos se quiebran y rompen el objeto, y cada una de sus partes y en suma se analizan, fijándolo a la superficie en la tela, donde el relieve queda reducido al mínimo. A finales de 1910 es el momento del cubismo sintético en donde el elemento fundamental es la libre reconstitución de la imagen del objeto disuelto por la perspectiva se resume en su fisonomía esencial sin ninguna sujeción a las reglas de la imitación, naturalmente, todas o solo algunas partes del objeto que aparecen en el plano o en el lienzo vistas por todos sus lados.⁵⁵

En 1913 Apollinaire, en el texto de *Peintres cubistes* declara que los científicos hacen ya a un lado la tercera dimensión de la geometría euclidiana. Los pintores también van en busca de nuevos espacios a lo cual se le llamó cuarta dimensión. Que es el espacio mismo, la dimensión de lo infinito, y la plasticidad a los objetos. Es cierto que el cubismo aportó principalmente a la pintura, pero sirvió como base a algunos escritores el caso concreto sería Vicente Huidobro en su poema *La Torre Eiffel*, si se realizara un estudio paciente y minucioso, se descubriría que hay muchos escritores influenciados por esta corriente.

⁵⁵ *Ibid*, p. 211.

Fragmentos de un poema de Vicente Huidobro:

TOUR EIFFEL

(1917)

Torre Eiffel
Guitarra del cielo
Tu telegrafía sin hilos
Atrae Las palabras
Como un rosal a las abejas

Durante la noche
No corre el Sena
Telescopio o clarín
Torre Eiffel

Eres una colmena de palabras
O un tintero lleno de miel...

Torre Eiffel
Pajarera del mundo
Canta Canta

Campanario de Paris

El gigante colgado en medio del vacío
Es el afiche de Francia

El día de la Victoria
Se la contarás a las estrellas.⁵⁶

Otra de las corrientes vanguardistas fue la expresionista que nació en primera instancia en contra del positivismo. Al expresionismo lo que le molesta es el tono de felicidad que manejan los positivistas. Ya que la sociedad europea trataba de ocultar todo el malestar social que existía en ese entonces. Existen varias generaciones de artistas en esta corriente, ya que su nacimiento es en 1910 y su decadencia en 1933 a causa de la represión nazi, bajo esta premisa la corriente se convierte en un arte de oposición. El fenómeno de expresionismo se dio principalmente en Alemania, éste no rompe (como

⁵⁶ Manuel, Díaz Martínez. (28-abril- 2012). La pajarera del mundo. Recuperado el 20-07-2012 desde <http://diazmartinez.wordpress.com/2012/04/28/pajarera-del-mundo/>.

otras vanguardias) con la herencia cultural, sino al contrario se apoya con ésta. Existió un grupo, llamado *Die Brücke* (el puente) fundadores de una revista con el mismo nombre, antes de haberse generado la corriente artística como tal, con bases expresionistas.

Para los artistas naturistas e impresionistas la realidad es algo que se mira desde el exterior (contemplativo). Para el expresionismo, es algo donde hay que sumergirse, es decir, vivir desde el interior. “El hombre ha escuchado demasiado, es hora de que el espíritu responda”. Algunas premisas del expresionismo son las siguientes:

- El objeto del expresionismo es captar la esencia espiritual de la realidad.
- Es necesario que la imagen del mundo muestre su cara verdadera y para esto pasara a través de nosotros.
- Los hechos toman importancia solo cuando el artista tiende la mano hacia ellos y descubre lo que hay detrás.
- El enfermo no solo es el que sufre sino el que se convierte en la enfermedad.
- El hombre basta puro y simple.

El expresionismo en pintura tuvo los siguientes representantes: los alemanes, Max

Beckmann, Otto Dix, George Grosz, Emil Nolde y Max Pechstein; influyendo a los no alemanes, Eduard Goerg, Georges Rouault, Eduard Munch, Alfred Kubin; de la escuela parisina de Chaim, Soutine Jules Pascin y Amedeo Modigliani; en España, Isidro Nonell, José Gutiérrez Solana, Rafael Zabaleta y en el Joven Picasso (hay que aclarar que Picasso fue un pintor que constantemente evolucionaba).

Aquí tenemos un claro ejemplo del cine expresionista. *Das Kabinett des Doktor Caligari* (*El Gabinete del DR. Caligari*).

El guion y la idea de tratarlo en el estilo expresionista entusiasmaron al productor, Erich Pommer, cuyo nombre va unido a varios grandes logros alemanes. Dirigió después la DECLA (Deutsche Éclair), que contaba entre sus realizadores al joven vienés Fritz Lang. Pommer le propuso que dirigiera *Caligari*, y después de su negativa se dirigió a otro de sus directores de escena, el abundante y comercial Robert Wiene. Los verdaderos directores fueron, más que Wiene, sus escenógrafos tres pintores expresionistas del grupo *Der Sturm*: Hermann Warm, Walter Rohring y Walter Reinmann⁵⁷

⁵⁷ Georges, Sadoul. *Historia mundial del cine*. México, Siglo XXI Editores. p.126.

Con todo esto, después del año 1993, la corriente expresionista terminó en Alemania. Sin embargo, se conocen otros países influenciados de dicha expresión.

El Dadaísmo nació en Zurich en 1916. Tristán Tzara en una entrevista que dio a la radio francesa en 1950 declaró que para comprender cómo nació Dada es necesario imaginarse, de una parte, el estado de ánimo de un grupo de jóvenes en aquella especie de prisión que era Suiza en tiempos de la Primera Guerra Mundial y de otra, el nivel intelectual del arte y de la literatura de aquella época.

La guerra acabó, pero más tarde llegaron otras. Todo ello cayó en ese olvido, que la costumbre llama historia. Pero hacia 1916-1917 la guerra parecía que no iba a terminar nunca. Es más, de lejos, y tanto para Tristán Tzara como para sus amigos, adquiría proporciones falseadas, por una perspectiva demasiado amplia. De ahí el disgusto y la rebelión. Estábamos resueltamente contra la guerra, sin por ello caer en los fáciles pliegues del pacifismo utópico. Sabíamos que solo se podía suprimir la guerra extirpando sus raíces. La impaciencia de vivir era grande; el disgusto se hacía extensivo a todas las formas de civilización, llamada moderna, a sus mismas bases, a su lógica y a su lenguaje, y la rebelión asumía modos en los que lo grotesco y lo absurdo superaban largamente a los valores estéticos. No hay que olvidar que en la literatura un avasallador sentimentalismo enmascaraba lo humano, y que el mal gusto con pretensiones de elevación campaba por sus respetos en todos los campos del arte, caracterizando la fuerza de la burguesía en todo lo que tenía de más odioso.

Anteriormente Tristán Tzara escribió acerca del *Dadaísmo*:

Dada nació de una exigencia moral, de una voluntad implacable de alcanzar un absoluto moral, y del sentimiento profundo de que el hombre, en el centro de todas las creaciones del espíritu, debía afirmar su preeminencia sobre las nociones empobrecidas de la sustancia humana, sobre las cosas muertas y sobre los bienes mal adquiridos. Dada nació de una rebelión que exigía una adhesión completa del individuo a la necesidad de su naturaleza, sin consideraciones para la historia, la lógica, la moral común, el honor, la patria, la familia, el arte, la religión, la libertad, la fraternidad y tantas otras nociones correspondientes a necesidades humanas, pero de las cuales no subsistían más que esqueléticos convencionalismos, porque habían sido vaciadas de su contenido inicial.

La frase de Descartes: no quiero ni siquiera saber si antes de mí hubo otros hombres, la habíamos puesto como cabecera de una de nuestras publicaciones. Significaba que queríamos mirar el mundo con ojos nuevos y que queríamos considerar y poner en tela de juicio la base misma de las nociones que nos habían sido impuestas por nuestros padres, y probar su justeza.⁵⁸

Tzara mencionó que la palabra dada no significa nada que es sólo un símbolo de negación y de rebelión.

El Cabaret Voltaire llevó en sus entrañas el nacimiento del *Dadaísmo* y los culpables de este hecho son: Tzara, quien se encontraba matriculado en cursos de filosofía; Janco, en arquitectura; Arp, quien visitó a su madre; Hugo Ball, anteriormente militar alemán visitó Suiza, porque ya no quería pertenecer al ejército; Huelsenbeck, declarado inútil, abandonó Alemania.

El *Dadaísmo* se mantuvo en una violenta negación intelectual. Así *Dada* es antiintelectual, antiartístico y antipoético parecido en actitud al expresionismo, pero con formas más radicales. El *Dada* canta a la nada *No existe una libertad para siempre, sino un incesante dinamismo*. *Dada* manifiesta una ruptura con el pasado incluso con las demás vanguardias *Basta ya de academias futuristas y cubistas laboratorios de ideas formales*.

En artes plásticas hay una búsqueda a lo fantástico y buscan la desacralización de la pintura, un mono de terciopelo titulado *Retrato de Cézanne de Renoir*, Rembrandt, la *Gioconda con bigotes* o la mancha de tinta titulada *La Santísima Virgen* de Francis Picabia. La reivindicación de los objetos fuera de su contexto, el urinario de Marcel Duchamp titulado, *fuelle*.

El *Dadaísmo* expuso siete manifiestos y numerosas revistas, sus celebraciones siempre escandalosas, es decir, el happening. El grupo continúa creciendo y se adhirieron Man Ray y Max Ernst. El último festival dadaísta fue celebrado en 1923, que

⁵⁸ Mario de Michel. *op. cit.*, pp. 151-152.

terminó en una verdadera contienda entre los miembros del grupo al punto que tuvo que intervenir la policía; poco después se desintegró el grupo.

En el año de 1919, el movimiento Ultraísta se produjo en España. Es de suponerse, que por ser una vanguardia igual de rebelde que las otras, en España el futuro de la vanguardia sería incierto. Existen algunas razones para sospechar lo anterior: tener a los maestros de la Real Academia, el peso cultural de Cervantes, de Quevedo y de toda la literatura de la *Edad de Oro* de la lengua española, el tiempo de esta vanguardia es corto.

Un poco antes de los ultraístas llegó la vanguardia a España por Ramón Gómez de la Serna, quien no se quedó atrás en cuanto a los manifiestos, produciendo su primera proclama en 1915. Al parecer, la vanguardia iba en boga porque en 1918 apareció otro manifiesto titulado *Ultra*, el cual daría la pauta para el nombre del movimiento, ultraísmo. Los firmantes de dicha declaración fueron Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez, bajo la supervisión de Ortega. El alma del movimiento fue Guillermo de Torre ayudado en un principio por Jorge Luis Borges, Eugenio Montes, Gerardo Diego y A. Cubero. No tardó mucho tiempo para que otros intrépidos jóvenes escritores se unieran Ernesto Giménez Caballero, Rivas Pamedas, Pedro Gartias, Mauricio Bacarisse y Juan Larrea, entre otros. Produjeron revistas como: *Grecia*, 1918; *Cervantes*, 1919; *Ultra*, 1921; *Horizonte*, 1922; *Plural*, *Tableros* y *Cosmópolis*.

Los postulados del *Ultraísmo* eran la fundición de toda la vanguardia; supresión de la rima y la puntuación, recuperar el valor visual tipográfico del poema, *anti sentimentalista*, *anti trágica*, cultivo del humor. En febrero de 1922, el movimiento desapareció oficialmente después de la última publicación de *Ultra*, pero la influencia llegó a toda América Latina y generó otros movimientos principalmente por la conexión con el idioma. Edgar List reflexiona, un poco, acerca de las vanguardias internacionales: *una posibilidad de hacer idioma que no dice nada, es un idioma "asignificativo"*.

Un poema de estructura sonora, que vive sin argumento, que esta fuera de la ley del arte moderno; siempre se dijo que occidente vive de atomizar las cosas y oriente de unir, que occidente llega a sus extremos cuando desarma las cosas y vuelve a reencontrar la unión. Es como, Hegel cree, que así procede el pensamiento; al desarmar y reunir te pueden sobrar piezas y mediante te sobran más piezas, eres más artista, porque si no nada más estas imitando la realidad. [...]

Desarmar; no es un proceso mecánico, es un proceso conceptual [...] A esto, le llamo: efecto de la negatividad Hegeliana, es un efecto creativo porque: las partes que le quitas al mundo, las estas produciendo mentalmente, si no ¿qué desarmas? Voy a atacar al mundo... a las auroras, ya que moviste le diste desde luego desarmaste para quitarle la jugada, les diste forma independiente a las auroras y ahora van a amanecer siempre amarillas, nada que viene de color rosa, sale el sol y viene amarillo, ya no hay graduación, hicimos la producción acorde a una verdad poética, para poder corromper el orden de la realidad.⁵⁹

El francés Jean Marie Guyau⁶⁰ en su libro *El arte desde el punto de vista sociológico* (1902) pretende analizar y estudiar el arte desde el punto de vista sociológico, que si bien, la idea no es del todo mal, se corre el riesgo de entender el arte desde sus efectos sociales, es decir, algo fuera de la esencia estética del arte *se parece mucho a tomar el rábano por las hojas o a estudiar al hombre por su sombra*, partiendo de esto se puede llegar a la intimidad de los estilos. Jean Marie Guayau no tuvo éxito con su brillante intento, ya que su vida tan corta impidió llegar a lo sustancial, por tal motivo es posible decir que su libro fue sólo un intento; *el resto está aún por escribir*.⁶¹

La madre de las vanguardias, el futurismo

José Vicente Anaya reconoce la importancia de la corriente futurista de 1909.

¿Por qué se ha olvidado la enorme contribución al arte del siglo XX que ejerció el futurismo italiano? En el 2001 estuve en Italia y en ninguna librería encontré obras del futurismo (ahora sí se encuentra algo). Tal vez se deba al estigma y etiqueta que les colgaron de 'fascistas', aunque sólo Marinetti y algunos tres fueron adeptos a Mussolini, pero hubo más de 80 artistas futuristas que no tomaron ese camino político. Es tiempo de reconocer al futurismo italiano como la madre de todas las vanguardias del siglo XX⁶²

⁵⁹ Entrevista con Edgar List, hijo del poeta Germán List Arzubide, 29-08-12

⁶⁰ Jean-Marie Guyau Tuillerie nació Laval, Mayenne, 28 de octubre de 1854 y murió en Menton, Alpes-Marítimos, 31 de marzo de 1888, fue un filósofo y poeta francés. Sus obras están impregnadas por el vitalismo e insisten en la felicidad de una vida compartida con los demás.

⁶¹ José Ortega y Gasset, *op. cit.*, p.9.

⁶² Alforja. *El futurismo es la madre de todas las vanguardias del siglo XX*. Círculo de Poesía. Revista electrónica de literatura, año 6, es una Publicación semanal editada por Territorio Poético, Puebla, México. Recuperado el 20-07-2012 desde <http://circulodepoesia.com/nueva/2009/03/madre-de-todas-las-vanguardias/>.

Por un lado, existe: una inconformidad artística y por otro, se fomenta el amauterismo. El futurismo se da a conocer con el *Manifiesto Futurista*, escrito por Filippo Tomaso Marinetti, el día 20 de febrero de 1909 en el diario de París, *Le Figaro*. Pero ¿quién es ese insolente llamado Marinetti?, él nació en Alejandría, de formación casi exclusivamente francesa. Se trasladó a Milán para colaborar con la revista francófona *Antologie revue*, en cuya redacción entró en contacto con las expresiones vanguardistas. Lo podemos ubicar en el simbolismo-decadente, que él mismo denuncia y en el que varios artistas cayeron, pero la mayoría de ellos quedó en el olvido. De profesión abogado, no ejerció y se dedicó por completo a la literatura. En los poemas de Marinetti se veía la convicción a la innovación.

El rompimiento con lo anterior, Manifiesto del futurismo

Frases como las que a continuación citaré son las que contiene el primer manifiesto futurista:

Queremos cantar el amor al peligro, a la fuerza y a la temeridad.

Contrastado con la literatura que ha magnificado hasta hoy la inmovilidad del pensamiento, el éxtasis y el sueño, nosotros vamos a glorificar el movimiento agresivo, el insomnio febriciente, el paso gimnástico, el salto arriesgado, las bofetadas y el puñetazo.

Declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido de una belleza nueva: la belleza de la velocidad. Un automóvil de carrera con su vientre ornado de gruesas tuberías, parecidas a serpientes de aliento explosivo y furioso... un automóvil que parece correr sobre metralla, es más hermoso que la Victoria de Samotracia.

[...] La poesía debe ser un salto agresivo contra las fuerzas anónimas y desconocidas para hacerlas que se inclinen ante el hombre.

Queremos demoler los museos, las bibliotecas, combatir el moralismo, el feminismo y todas las cobardías oportunistas y utilitarias.⁶³

En verdad que la frecuentación cotidiana de los museos, de las bibliotecas y de las academias (¡esos cementerios de esfuerzos perdidos, esos calvarios de sueños crucificados, esos registros de impetuosidades rotas...!) es para los artistas lo que la tutela prolongada de los parientes

⁶³ Filippo Tomasso Marinetti, "Manifiesto Futurista", en *Le Fígaro*. primera plana París, 20 de febrero 1909.

*para los jóvenes de inteligencia, efervecidos de talento y de voluntad. Sin embargo, para los moribundos, para los inválidos y para los prisioneros, puede ser bálsamo de sus heridas el admirable pasado, ya que el porvenir les está prohibido... ¡Pero nosotros no, no le queremos, nosotros los jóvenes los fuertes y los vivientes **futuristas!***

Era un 20 de febrero de 1909 cuando en el diario de París, *Le Figaro* a la par con la revista italiana de poesía, volantes y en forma de libro en donde la búsqueda estética empezó. Sin embargo, el primer manifiesto arrastra cuestiones del Romanticismo y se convierte en un torbellino de ideas, de sentimientos, lo rescatable es el ímpetu y la idea clara de innovación. Este primer manifiesto marcó la ruptura del arte “anterior” y fundó las ideas principales de lo que debe ser el arte. Posteriormente, le siguieron otros manifiestos: pintura, moda, escultura, literatura, danza, teatro, arquitectura, fotografía e incluso cocina. La finalidad en común fue romper con la tradición y el academicismo y establecer nuevos términos acorde con la realidad.

La declaración de Marinetti es enfocada a los artistas, pero fundamentalmente a los poetas y éstos son los primeros en unirse a la aventura estética. Por mencionar algunos: Paolo Buzzi, Luciano Folgore, Aldo Palazzeschi, Corrado Giovoni, Armando Mazza. Los pintores con gran ímpetu también se unen; Giacomo Balla, Humberto Boccioni, Carlo Carra, Luigi Russolo y Gino Severini.

Manifiesto de los pintores futuristas

A partir del 8 de marzo de 1910, en las candilejas del teatro Chiarella de Turín, frente a unas tres mil personas: artistas, hombres de letras, estudiantes y curiosos, se dio a conocer el *Manifiesto de los Pintores Futurista*.

El manifiesto contenía las náuseas más profundas, el desprecio y la rebelión contra la vulgaridad, la mediocridad académica, el culto fanático a todo lo antiguo. Esta fue la adhesión al movimiento de los poetas futuristas iniciado por F. T. Marinetti en las columnas de *Fígaro*. Frente a una multitud, se expuso con precisión técnica, el programa futurista de renovación de la pintura.

La batalla de Turín fue un hecho legendario, hubo intercambio de puñetazos como de ideas, para defender de una muerte fatal el genio del arte italiano. La respuesta del público no se hizo esperar, creando gran algarabía, riñas, la intervención policiaca fue necesaria y por supuesto existieron los arrestos. Posteriormente, la siguiente velada sería en Parma, ésta fue suspendida por la policía, pero hubo enfrentamientos callejeros entre partidarios futuristas y enemigos de esta corriente. Este manifiesto marcó el sendero que los pintores futuristas siguieron. Al parecer, lo principal es la sensación dinámica: “Todo se mueve, todo corre, todo se transforma rápidamente”. Además, se maneja que hay un grado de subjetivismo “el pintor lleva dentro de sí los paisajes que quiere fijar en el lienzo”. Ya no existen fronteras entre el humano y el objeto, viven una comunión. El manifiesto termina con cuatro puntos a combatir:

1. Las tintas bituminosas por medio de las cuales se procura obtener la pátina del tiempo en los cuadros modernos;
2. El arcaísmo superficial y elemental fundado en las tintas planas y que, al imitar la factura lineal de los egipcios, reduce la pintura a una síntesis impotente, pueril y grotesca;
3. El falso porvenirismo de secesionistas e independientes, quienes han instaurado academias tan vulgares y rutinarias como las precedentes;
4. Contra el desnudo en pintura, tan nauseabundo y deprimente como el adulterio en literatura.

Aclaremos este último punto. Para nosotros nada es inmoral, lo que combatimos es la monotonía del desnudo. Se nos dice que el tema no es nada y que todo está en el modo de tratarlo. De acuerdo, también lo admitimos nosotros. Pero esta verdad inatacable y absoluta hace cincuenta años, ya no lo es hoy, en cuanto al desnudo se refiere, toda vez que los pintores, obsesionados por la necesidad de exhibir el cuerpo de sus queridas, ¡han transformado los Salones en otros tantos feriales de pernils podridos!

¡Exigimos la total supresión del desnudo en pintura durante diez años!

Umberto Boccioni, pintor (Milán)

Carlo D. Carrà, pintor (Milán)

Luigi Russolo, pintor (Milán)

Giacomo Balla, pintor (Milán)

Gino Severini, pintor (París)

Milán, 11 de abril 1910⁶⁴

⁶⁴ Filippo Tomasso Marinetti. *Manifiesto de la Pintura Futurista*, 11 de abril 1910. Milán.

El manifiesto técnico de la literatura Futurista

Presentado el 11 de mayo de 1912 por Marinetti, *El manifiesto técnico de la literatura futurista* marcó la forma estética en que la literatura de vanguardia imperó. Marinetti a través de la visión de una hélice narró en prosa poética, una pequeña introducción y diez puntos:

Sentado sobre el depósito de gasolina de un aeroplano, con el vientre caliente por la cabeza del aviador, sentí la ridícula inutilidad de la vieja sintaxis heredada de Homero: ¡Violenta necesidad de liberar las palabras, sacándolas de la prisión del periodo latino! Naturalmente, como todo imbécil, tiene una cabeza previsora, un vientre, dos piernas y dos pies planos, pero jamás tendrá dos alas. ¡Apenas lo necesario para caminar, para correr algunos instantes y pararse casi en seguida resoplando!...

He aquí lo que me dijo la remolinante hélice, mientras volaba a doscientos metros sobre las poderosas chimeneas de Milán.

Y la hélice añadió:

En el primer punto, de los diez que conforman *El manifiesto técnico de la literatura futurista*, Marinetti señaló la necesidad de la destrucción de la sintaxis, asimismo, refiere que la composición de los sustantivos debe ser de manera azarosa tal y como se originan.

En este segundo punto se mencionó que para evitar el “yo” del escritor, el verbo debe usarse en infinitivo, para que su adaptación con el sustantivo sea de una forma flexible. *El verbo en infinitivo puede sólo dar el sentido de la continuidad de la vida y la elasticidad de la intuición que la percibe.*

En el tercer numeral de este manifiesto técnico de la literatura futurista; se señaló la derogación del adjetivo, ya que su carácter matizador; rompe con la visión dinámica de la propuesta futurista, de igual manera, para que el sustantivo conserve su color esencial.

Marinetti puntualizó, en el punto número cuatro, que el sustantivo debe tener su doble por afinidad, sin ninguna conjunción que los ligue y mostró los siguientes ejemplos: *hombre-torpedero, mujer-golfo, multitud-resaca, plaza-embudo, puerta-grifo. Por lo tanto, hay que suprimir el cómo, el cual, el así, el parecido a.*

El manifiesto en el punto número cinco, declaró e hizo un recuento de que al suprimirse los adjetivos los adverbios y las conjunciones, también debe de abolirse la puntuación y en su lugar para dar a conocer ciertos movimientos se utilizarán los signos musicales y matemáticos como la suma, la resta la multiplicación entre otros.

En el numeral seis, se acusa a los escritores de haber realizado analogías inmediatas, es decir, una especie de fotografía. *La analogía es el amor profundo que une las cosas distantes, aparentemente diferentes y hostiles.* Mencionan, que entre más distancia tiene la analogía se logra un modo orquestal: multicolor, multifacético y multiforme con la capacidad de contener la vida de la materia. Por ejemplo, señaló Marinetti: *mi batalla de Trípoli he comparado una trinchera erizada de bayonetas a una orquesta, una metralladora a una mujer fatal, he introducido intuitivamente una gran parte del universo en un breve episodio de la batalla africana.* En este mismo puntualizó que *la poesía debe ser una serie ininterrumpida de imágenes nuevas.* Asimismo, se preocuparon por no agotar el asombro de los lectores y en este sentido mencionaron que entre más relaciones se encuentren entre las imágenes, mayor será la de contener la sorpresa, ya que de esta forma no se destruye el valor expresivo de la obra maestra y a su vez se conserva la admiración de esta.

Las imágenes no tienen categorías, ni preferencias y menos prejuicios, cediendo la oportunidad a que el estilo analógico sea el que decida la materia y su intensidad, es lo que Marinetti declaró en el punto número siete del manifiesto.

En el punto ocho, mencionó que para ver los movimientos constantes de un objeto es necesario que la columna vertebral de una cadena de analogías se encuentre en palabras esenciales. Porque una cadena tradicional estará formada por una sintaxis que

se verá cargada de atavismos, es decir, cuestiones explicativas y descriptivas. Lo mejor es crear tramas de imágenes, reunidas de dos en dos, para ser lanzadas *al mar misterioso de los fenómenos* y atrapar todo lo que se pudiese escapar en la materia. Uno de los ejemplos que mencionó en este punto, es el siguiente: [...] *Es el poniente-director de orquesta quien con un gesto amplio recoge las flautas esparcidas por los pájaros en los árboles y en las arpas quejumbrosas de los insectos y el crujido de las ramas y el rechinar de las piedras. Él es quien para en seco los tímpanos de las gamelas y de los fusiles entrechocados para dejar cantar va plena voz sobre la orquesta de los instrumentos en sordina a todas las estrellas vestidas de oro, rectas, los brazos abiertos sobre la rampa del cielo. Y una gran dama presencia el espectáculo...Ampliamente descotado, el desierto estacionario pone de relieve su seno inmenso de las curvas limadas, todas barnizadas de colorete rosado bajo las gemas ruinosas de la pródiga noche ("Batalla de Trípoli").*

Como todo orden en las imágenes es el resultado de la inteligencia humana que es cauta, reservada y con prejuicios, las imágenes se deben disponer con un máximo de desorden. Lo anterior se manifestó en el punto número nueve.

Para terminar con este manifiesto el número diez, uno de los puntos más importantes porque concluye con el manifiesto. Marinetti declaró que la destrucción del "yo" dentro de la literatura y dejar a la materia que alcance la plenitud a través de la intuición del escritor (no menor este trabajo). El hombre ya tiene una estructura de prejuicios de sabiduría y de obsesiones humanas, un conocimiento de biblioteca y de museo deteriorada, así como una lógica y una conciencia que ya no es atractiva para la literatura, de acuerdo con los futuristas. *Descubrir a través de los objetos en libertad y los motores caprichosos la respiración, la sensibilidad y los instintos de los metales, de las piedras, de la madera, etc. Sustituir la psicología del hombre, ya agotada, por la obsesión lírica de la materia.* Se trata de encontrar el verdadero sentimiento de la materia, *No se trata de expresar los demás dramas de la materia humanizada.* Por tal consideración, para los futuristas es más apasionante la acción que genera el calor de un hierro o un

trozo de madera que las lágrimas o la sonrisa de una mujer. Por cierto, cuando se trató del tema relacionado con las mujeres era criticado por otros vanguardistas y por supuesto por escritores tradicionales.

Los futuristas exhortaron a dar la valoración al objeto; al motor a dejarlos que desarrollen sus instintos y conocer las diferentes fuerzas que las componen, estar fuera de las leyes de la inteligencia humanizada y por tal motivo, una esencia más significativa. [...] *Nada es más interesante que un poeta futurista que la agitación del teclado de un piano mecánico. El cinematógrafo nos ofrece la danza de un objeto que se divide y se recompone sin la intervención humana. [...] Además, es necesario representar el peso (facultad de vuelo) y el olor (facultad de esparcimiento) de los objetos, cosa que ha sido descuidada hasta ahora en literatura.*

La materia no tiene sentimentalismo, en cambio tiene: el coraje, la fuerza, la voluntad, esta materia pertenece al poeta adivinador que tenga la habilidad de liberarse del peso de la sintaxis tradicional, estrecha, que no está liberada para volar, solo el poeta asintáctico y de palabras libres puede trabajar en las profundidades de la materia. [...] *Las intuiciones profundas de la materia, unidas una a la otra, palabra por palabra, siguiendo su nacimiento ilógico, nos ofrecerán las líneas generales de una psicología intuitiva de la materia.*

Marinetti manifestó que juntos inventaremos la *imaginación sin hilos* y algún día se alcanzara un arte esencial, para esto es necesario renunciar a ser comprendidos. La sintaxis es un intermediario que, al suprimir, deja que la literatura realice una simbiosis con el universo. [...] *Indiscutiblemente, mi obra se distingue netamente de las demás por su tremenda potencia de analogía. Su sorprendente riqueza de imágenes casi iguala su desorden de puntuación lógica. He desembocado en el primer manifiesto futurista, síntesis de un 100 HP lanzado a las más locas velocidades terrestres.* Exclamó Marinetti que la literatura futurista no será bella, ni de cadencias tranquilizantes, al contrario, serán sonidos brutales los gritos expresivos de toda la vida violenta que se encuentra alrededor. Asimismo, exhorta a matar la solemnidad literaria y de escupir todos los días el altar en el que se encuentra el arte. [...] *¡Después del verso libre, he aquí las palabras en libertad!*

El arte es una necesidad de destruirse y de esparcirse, inmensa regadera de heroísmo que inunda el mundo. Marinetti concluyó el manifiesto con la siguiente aseveración: Después del reino animal se inicia el reino mecánico. Con el conocimiento y la amistad de la materia, de la cual los científicos solamente pueden conocer las reacciones fisicoquímicas, nosotros preparamos la creación del hombre mecánico de partes cambiables. Nosotros lo liberamos de la idea de la muerte, por lo tanto, de la misma muerte, suprema definición de la inteligencia lógica.⁶⁵

La jovialidad, la renovación y el espíritu vanguardista de este manifiesto marcaron de forma preponderante a todos los *Ismos*. Por supuesto y entendiendo que los personajes estridentistas estaban muy vinculados con las vanguardias europeas, no es de dudar, que estos manifiestos son una gran influencia en la estética del movimiento estridentista.

El estridentismo, ¡primera llamada!, ¡primera!

Recordemos que el futurismo había lanzado su manifiesto en 1909 y éste había tardado en llegar a nuestro país, lo que tardó el barco en cruzar el *charco*; ya que en México se vivía un ambiente afrancesado. Las repercusiones de este manifiesto dieron frutos hasta después de la Revolución Mexicana. Poco a poco llegaron datos de las vanguardias internacionales: dadaísmo, ultraísmo, expresionismo y cubismo.

Sin lugar a duda, la primera influencia europea hacia México fue la de los simbolistas franceses; que al experimentar toman diferentes vertientes. Aunque de Rubén Darío se sabe, que tuvo contacto con Marinetti, a través de cartas. Darío se molestó con Marinetti por la mención que realizó con respecto a los nuevos fundadores

⁶⁵Filipo Tomasso Marinetti, Traducción: José Antonio Sarmiento. *Manifiesto Técnico de la Literatura Futurista*, pliego, Direzione del Movimento Futurista, Milán, 11 de mayo de 1912.

de la estética; sobre su juventud, *los más viejos de nosotros tienen 30 años*, a lo cual Darío respondería: *¡Ah maravillosa juventud! Yo siento cierta nostalgia de primavera impulsiva al considerar que sería de los devorados puesto que tengo más de cuarenta años*. Al parecer le duele al escritor tener cuarenta y dos años.⁶⁶

Rubén Darío había revolucionado unos años antes la poesía en lengua española, pero su fulgurante estilo “modernista”, que aspiró hasta el desvanecimiento el aroma equívoco de unas flores ebrias, en el más depurado espíritu romántico, se había vuelto receta, remedo, artificio sin vida en las manos de tantos emisarios de la poesía de los que era preciso desconfiar.⁶⁷

El escritor Vicente Huidobro reconocido por sus logros poéticos, principalmente por su poema; *Altazor*. Tuvo algunas diferencias con Marinetti a través de las ideas manifestadas por el futurismo. Huidobro cuestionó el canto a la temeridad y todas esas ideas en apariencia innovadoras, puntualizó que eran demasiado viejas.

Asimismo, Huidobro señaló que todo lo novedoso lo podía encontrar en obras como: *la Odisea, la Ilíada* o en cualquiera de las *Odas de Píndaro*. Además, cuestionó la declaración de guerra a la mujer, mencionándola como *impropia y cobarde*. Igualmente, peleó su preferencia por un automóvil a la desnudez de una mujer y de preferir una fábrica a un museo de cuadros hermosos. *Es esta una cualidad de niño chico: el trencito, ante todo, ¡Agú, Marinetti!* Huidobro refutó a Marinetti, que el futurismo fuera una verdadera escuela, sino daba su debida importancia al yo, resulta curioso que, a pesar de lo anterior mencionado, Huidobro y Marinetti tuvieron una gran comunicación.⁶⁸

Por otro lado, el veracruzano Marius de Zayas viajó a Nueva York en 1906, por un problema que tuvo su padre con el presidente Porfirio Díaz. Las caricaturas de Zayas son descubiertas por Alfred Stieglitz y éstas se exponen del 4 al 15 de enero de 1909 en la

⁶⁶ Luis Mario, Schneider. *op. cit.*, p.15.

⁶⁷ Germán, List Arzubide. *op. cit.*, p. 8.

⁶⁸ *Ibid*, p.16.

Photo Secession Gallery. Marius de Zayas junto con Stieglitz (patriarca del Avant-garde en los Estados Unidos) y otros se dedicaron a divulgar el arte moderno. En 1913, se llevó a cabo su tercera exposición en la misma galería donde exhibió caricaturas abstractas como figurativas. Convivió con personajes de la vanguardia internacional: Pablo Picasso, Francis Picabia, Guillaume Apollinaire y Tristán Tzara entre otros. Marius de Zayas, aparte de incursionar en la obra plástica, tuvo logros literarios, como poeta, participando con la revista *Dadaísta*.⁶⁹

Gerardo Murillo (1875-1964) pintor y escritor mejor conocido como el Dr. Atl en el periodo de 1911 a 1915 estaba en París; participó en dos exposiciones futuristas. Mientras, que Diego Rivera residió en París en el año de 1913 y se impregnó del ambiente vanguardista, específicamente del *Cubismo* y a partir de entonces y hasta cinco años más adelante realizó alrededor de 200 obras, con ese tinte. Rivera conoció a Pablo Picasso en discusiones teóricas, pero en 1917, por causa de una discusión con el crítico de arte Pierre Reverdy, se alejó de los pintores cubistas.

Rivera obtiene una representación convincente y más estática de la simultaneidad mediante una especie de composición dispuesta como malla tal cual se observa en obras como *Marinero Almorzando*. En el óleo, la malla enmarca la figura sentada a la mesa, un hombre de pelo rizo y moreno, con bigote que lleva una camisa de listas blancas y azules y una gorra con pompón rojo, en la que está escrita la palabra *PATRIE*. Tiene un vaso en la mano y en el plato que esta ante él hay dos peces. Esta obra, y otras de la misma fase, reflejan claramente su amistad con Juan Gris, a quien conoce a principios de 1914.⁷⁰

⁶⁹ Luis Mario, Schneider. *Marius de Zayas acopio mexicano*. Veracruz, Universidad Veracruzana, Grupo Editorial Eón S. A. de C. V. 1992. p. 55.

⁷⁰ Andrea, Kettenmann. *Rivera*. España, Takchen, 2015. P.18.

Figura 6 Fuente: Diego Rivera, Pintura, *Marinero Almorzando* 1914

José Juan Tablada publicó en 1920 en Lima, Perú, *Li-po y otros poemas* que además incluyen un retrato realizado por Marius de Zayas. Aquí, ya se puede intuir un caldo de cultivo; el libro es un claro ejemplo de experimentación artística.

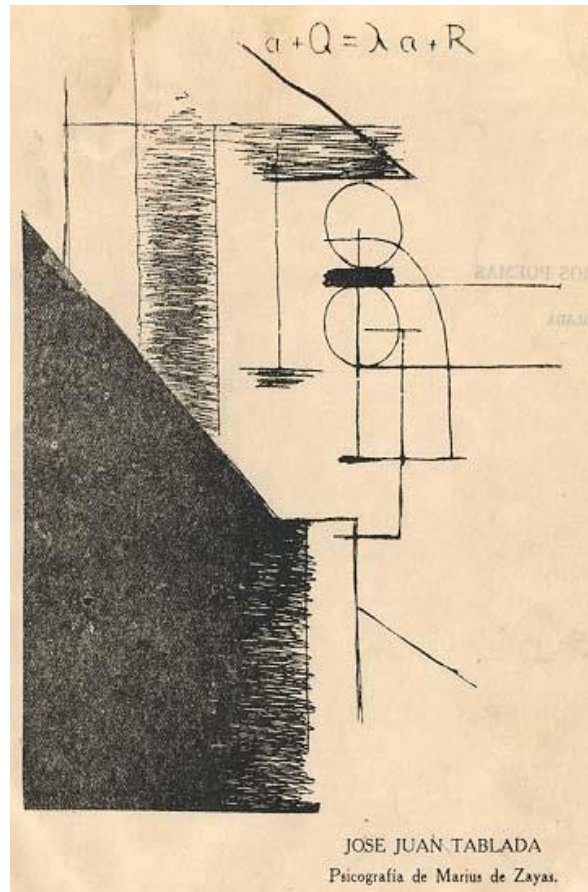

Figura 7 Fuente: José Juan Tablada Portada del Libro *Li-Po y otros poemas*

En Puebla se encontraban seguidores del Ultraísmo: Salvador Gallardo Dávalos, Miguel Aguilón Guzmán y por supuesto Germán List Arzubide que hacían la revista *Vinci*, y posteriormente la dejarían y estructurarían una con tintes vanguardistas llamada *Ser*. Manuel Maples Arce, antes del Manifiesto Estridentista Número 1, tuvo contacto con la vanguardia europea, además de que él se reunía con los estudiantes de la Academia de San Carlos y entre ellos se encontraban Ramón Alva de la Canal y Fermín Revueltas.⁷¹

⁷¹ C., Keeneth Monahan, et. al. *Estridentismo Vuelto a Visitar*. Veracruz, Instituto Veracruzano de Cultura, 1997. pp.15-16.

Así se podría citar a otros poetas y artistas, que por una u otra razón desechaban el futurismo como madre de las vanguardias y como Edgar List comentó: *si bien es madre también es padre*, Sin embargo, existían otros que lo idolatraban y bajo estas opiniones el estridentismo saltó a la escena. Al igual que nuestro personaje principal Germán List Arzubide salta al estridentismo para no dejarlo jamás.

Los beneficiados, el grupo sin grupo, *Los Contemporáneos*

La Catedrática de la Universidad de Cádiz, Concepción Reverte Bernal opinó que Enrique González Martínez es apreciado como una voz disidente del Modernismo, por sus colecciones: *Los senderos ocultos*, donde se encuentra el famoso soneto que comienza *Tuércelo el cuello al cisne*, en 1911 y *La muerte del cisne* en el año de 1915. Además, los Contemporáneos admiraron la profundidad temática de su poesía y su actitud benévola hacia el grupo, no hay que olvidar tampoco que Enrique González Rojo era su hijo.

Asimismo, Reverte Bernal señaló que *Los Contemporáneos* recibieron una gran influencia de tres poetas: Ramón López Velarde, José Juan Tablada y Alfonso Reyes. De López Velarde: les impactó el estilo original dentro del contexto posmodernista, la preocupación por el tema de la muerte y el conflicto interior entre sexo y religiosidad; en lo que corresponde a Tablada: la actitud abierta a la experimentación y la adaptación al español del haiku, puntualizó Reverte Bernal, es una forma poética que algunos poetas contemporáneos reflejaron, por ejemplo: Torres Bodet en *Biombo* y Villaurrutia en *Reflejos*; de Alfonso Reyes admiraron su línea poética independiente y lo vieron como al hombre de letras capaz de aunar el mexicanismo con la universalidad, actuó como guía de *Los Contemporáneos* y sirvió de enlace entre el grupo poético mexicano y los escritores españoles y franceses.⁷²

⁷² Reverte Bernal, Concepción. *op.cit.* <http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/3187/1/5.%20los%20CONTEMPORANEOS,%20VANGUARDIA%20>.

Parte de los integrantes que formaron el *grupo sin grupo*, se conocieron en la Escuela Nacional Preparatoria entre 1914 y 1918; Jaime Torres Bodet, Ortiz de Montellano, José Gorostiza Alcalá, Carlos Pellicer (cuando cursaba el segundo año) Jaime Torres Bodet y Ortiz de Montellano, Aunque los dos últimos ya habían generado una estrecha amistad. Para ese entonces, Pellicer tenía varios poemas e incluso había publicado en una revista llamada *Gladios* que funcionó los primeros meses de 1916 con dos números. Después, *Los Contemporáneos* enviaron sus trabajos a una revista de nombre *El Pueblo*.

La mayoría de los integrantes en el *grupo sin grupo* tuvieron puestos gubernamentales y escribieron en diversas revistas que ellos crearon, gracias al apoyo de una institución o algún mecenas como Antonieta Rivas Mercado. El *grupo sin grupo* se encontró, infinidad de ocasiones, con los estridentistas en el *Café de Nadie*, nombre con el cual Ortega, periodista de *El Universal Ilustrado*, rebautizó el Café Europa (ubicado en la avenida Jalisco, hoy Álvaro Obregón). En aquellos años, la Ciudad de México era más pequeña y por tal motivo también los círculos literarios eran menos. Incluso, Salvador Novo participó en la revista *Actual* de los estridentistas con su poema *Aritmética*:

ARITMÉTICA

Yo busco los árboles cómodos
y aguardo. Sé percibir
los segundos, mas sin contarlos.
- ¿Hay más números? - Uno es
uno mismo y uno único.

Ellos vienen atrás apenas
o abajo- ¿Hay lugares? –

Y o contemplan cada color
y se asombran de sus sentidos.

¡Yo fui tan aprisa que tuve
la luz!
Mas hoy sé que hay tan sólo siete
colores y cinco sentidos...

Y sé que el sol, la noche, el alba...
el sol juega a esconderse. Oigo
el eco de su grito impúber
(la luna llega tras el sol).

Novo decidió no continuar con los estridentistas, ya que sus intereses eran otros, diferentes a la poesía estridentista.⁷³

Los beneficiados por las políticas culturales de Vasconcelos fueron Los Contemporáneos en donde los resultados llegan hasta nuestros días, ya que han sido citados en innumerables trabajos efectuados por los críticos, citaré algunos: José Joaquín Blanco, Guillermo Sheridan, Gabriel Zaid, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis y hasta nuestro premio nobel; Octavio Paz, siendo cada uno de ellos, en menor o mayor grado, amigo de alguno de los Contemporáneos. Por mencionar una de estas relaciones, la de Octavio Paz fue gran amigo de Jorge Cuesta y de Xavier Villaurrutia, de hecho, Cuesta realiza una de las primeras críticas al primer libro de poesía de Paz; *Raíz del Hombre* en 1937.

La historia del grupo no tuvo una coincidencia estética, no formó de origen un movimiento de orden intelectual, lo que le da cohesión a este grupo, llegó más tarde con la creación de la revista *Contemporáneos* que tuvo dos periodos: el primero, que parte de las publicaciones del número 1 al 8, es decir, de junio de 1928 hasta enero de 1929; el

⁷³ *Ibid.*

segundo, de las impresiones del número 9 al 43, que son de febrero de 1929 a diciembre de 1931.⁷⁴ Los mismos escritores de la revista se autodefinieron como: *grupo sin grupo*, Xavier Villaurrutia; *grupo de forajidos*, Jorge Cuesta; *grupo de soledades*, Jaime Torres Bodet; o simplemente *grupo de amigos*, Bernardo Ortiz de Montellano.

Las primeras publicaciones de la revista *Contemporáneos* hasta el número 8 se logró gracias al apoyo de Bernardo J. Gastélum, director del Departamento de Salubridad del gobierno mexicano, quien figuraba al frente de un consejo directivo formado por: Bernardo Ortiz de Montellano, Jaime Torres Bodet y Enrique González Rojo; Cuando Gastélum y González Rojo dejan los cargos en Salubridad y se fueron a una misión diplomática a Italia y Torres Bodet aceptó un puesto diplomático en París. La revista queda bajo la dirección de Bernardo Ortiz de Montellano, quien pudo seguir con la publicación, gracias a que fue financiada por Genaro Estrada, quien laboraba en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La publicación de los *Contemporáneos* se suspendió, al parecer, por los siguientes motivos: la enfermedad de Ortiz de Montellano, la pérdida del patrocinio de Genaro Estrada, la asignación a varias misiones diplomáticas a algunos colaboradores, y posiblemente también el suicidio de Antonieta Rivas Mercado en la Catedral de Nuestra Señora de París, dama de la alta sociedad mexicana quien fue una de las protectoras del grupo de *Contemporáneos*.⁷⁵

El período de la existencia de la revista corresponde a la del nombre del grupo de *Los Contemporáneos*, que abarcó de 1927 a 1932, en donde hubo un trato directo entre ellos con sus manifestaciones colectivas literarias. Por esta sencilla visión cronológica, *Los Contemporáneos* no pudieron ser un grupo antagónicos de manera directa con *Los Estridentistas*. *Los contemporáneos* no alcanzaron la poética de vanguardia y realizaron diversos ataques al movimiento estridentista.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

Dentro de la entrevista con Eleonora Eguiluz manifestó de *Los Contemporáneos* lo siguiente:

Los poetas eran los del Estado, por ejemplo: con Porfirio Díaz recibían becas, tenían buenos puestos y cuando cayó Díaz, y asciende Victoriano Huerta. Tranquilamente, los poetas se agregaron a Huerta y siguieron viviendo bien, no les importó *cambiar de camiseta* y con el gobernante que siguió fue igual, y el que siguió igual; eran hombres sin honor. Los Contemporáneos eran hombres sin honor, su poesía era de recamará cerrada y sus temas de triángulo amoroso.

Las academias, tan afectas a ceder al vértigo de la minucia, seguirán discutiendo por eras la nómina completa de “grupos sin grupo”, ¿Cuántos de los que publicaron en la revista pertenecen a él? Seguramente en algún placido congreso de Oklahoma, en el año 2033, se volverán hacer sumas y restas. De cualquier forma, los principales contemporáneos serán los mismos nueve: Bernardo Ortiz de Montellano, Salvador Novo, Jaime Torres Bodet, Jorge Cuesta, Enrique González Rojo, José Gorostiza, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia y Gilberto Owen.⁷⁶

¡Bienvenido a este siglo!... Germán List Arzubide

Germán List Arzubide es una persona de honor, aseveró Eleonora List. Hay una anécdota acerca del Poema *la Bandera: a causa de este poema, mi papá recibió: insultos, ataques, retos a duelo*, fue un tema que se trató en la Cámara de Diputados en donde se estaba solicitando la expulsión del país. El entonces diputado Vicente Lombardo Toledano ayudó a Germán List.⁷⁷

La Bandera

Ciudadano: te descubres sumiso
frente de la bandera que enarbola un soldado
¿no sabes cuánta sangre ha derramado?

Te inclinas, reverente,
cuando pasa la enseña ensangrentada.
¡Va de lágrimas de viudas y huérfanos empapada!

⁷⁶ Juan, Villoro. *Contemporáneos: lo moderno como herencia* en Biblioteca de México, No. 22. México, Ed. CONACULTA-Biblioteca México, p. 15.

⁷⁷ Entrevista con Eleonora List, Hija de Germán List 29-08-12

Siguiendo su flamear,
el hombre honrado fue por el camino
y regresó asesino.

El pueblo fue tras ella.
Y la mano del pueblo que era pura,
ultrajó a sus hermanos, se hizo oscura.

Mensajera del odio,
por dondequiera que la alzó una mano
arrojó al hermano en contra del hermano.

Y tu te inclinas y saludas:
recuerda que por ella muchos gimen,
piensa que te descubres frente al crimen.⁷⁸

Fotografía de la familia List (Archivo familiar)

⁷⁸ Germán List Arzubide. *Poema de La bandera*, proporcionada por la familia List

Señaló Eleonora: *que otra de sus arengas políticas, fue que criticó las razones de Madero, a la edad de doce años sufrió su primer encarcelamiento. Ahí escribió en la pared su primer poema, Amo a las sombras.*

Fotografía de Edgar y Eleonora List en su casa de Sta. Úrsula Coapa, agosto de 2012

Dentro de todas las actividades que realizó Germán List Arzubide, una de ellas fue la docencia, impartió clases de literatura en la preparatoria de Jalapa donde posteriormente llegó a ser director. También, dio clases a las educadoras y en la Ciudad de México impartió clases en la Escuela Normal y en la Escuela Normal Oral de Literatura e Historia.

En 1915, Gabriel Rojano, su vecino y maestro de inglés, quien posteriormente formaría parte en el Congreso Constituyente de 1917, aleccionó a List y juntos partieron para integrarse a la Brigada Paz y Trabajo, que combatió contra Zapata bajo las órdenes de Carranza en la zona de la Malinche. Rojano participó como comandante y Germán como secretario. En 1917, desilusionados se retiraron: Rojano como constitucionalista y Germán para ir con Carranza, quien se dirigió a Veracruz el 20 de mayo de 1920, dejó la estación de Aljibes, Puebla, después de conocer que las vías habían sido dinamitadas, en el trayecto Germán List fue capturado, en un intento desesperado por alcanzar el puerto de Veracruz. Carranza llegó hasta el pequeño pueblo de Tlaxcalantongo, Puebla,

donde fue asesinado mientras dormía en un jacal por las tropas del General Rodolfo Herrero, por la madrugada del 21 de mayo de 1920. German List, en 1918, se interna en el estado de Morelos intrigado por la leyenda: Zapata. Germán realizó su libro *Exaltación* publicado en 1928, que fue el primero que se escribió y primer elogio sobre El Caudillo del Sur, fue ilustrado por Diego Rivera y Leopoldo Méndez. Éste trabajo ha tenido nueve ediciones la última de 20,000 ejemplares.⁷⁹

En una entrevista con Ulises Salanueva, poeta *suuuuu* con tintes estridentistas, mencionó: *Conocí a Germán List Arzubide cuando fue el festejo de sus 100 años, también llamada la de los 100 pasteles, Celebrada en la Casa del Lago. Era un artista de vanguardia, que aquí cabe aclarar nunca dejó de ser estridentista y su movimiento hasta la fecha sigue dando frutos, existen varias personas defendiendo el arte estridentista, el copiarlo ya sería un logro. Pero el estridentismo no es una atadura, sino un punto de partida. Te decía que atendiendo su cronología hay unos pasajes muy violentos: una sanguinaria batalla, de la que finalmente se salva gracias a que Álvaro Obregón apresó y fusiló a los soldados por haberse levantado con Victoriano Huerta, este 1928, en Jalapa, Germán permaneció cuando todos huyen a la caída del General Jara y a la destrucción de la imprenta estridentista.*

Otro de los episodios de gran trascendencia es cuando los panaderos y las escogedoras de café piden ayuda a Germán List, éstos libraban una lucha contra árabes explotadores y militares, y el episodio quedó en la historia de las luchas obreras conocida como; *La Huelga de los Panaderos*.⁸⁰

En 1920, Germán List estaba en Puebla y presencié el asesinato de los hermanos Moro por incondicionales del gobernador apodado Chachapa y con el apoyo de Gilberto Bosques y diputados en la ciudad México, organizó al pueblo en contra del gobierno y

⁷⁹ Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Cuaderno del Honorable Consejo Universitario (Serie Reconocimientos y Méritos 26), *Germán List Arzubide, Doctorado Honoris causa*, noviembre 1998. p. 47.

⁸⁰ Entrevista con Ulises Salanueva, artista experimental en Museo Universitario del Chopo 05-08-12.

después de muchas muertes y sangre derribaron al Chachapa, pero tiene que sufrir las persecuciones asesinas de Máximo Ávila Camacho, que recordemos que en 1937 se convirtió en el gobernador de Puebla que lo obligan a refugiarse en Europa.

Para 1922, List fundó la revista *Vincit*, de temas agradables para los poblanos, la que clausuró para posteriormente fundó *Ser*, junto con el Doctor Salvador Gallardo, con ésta se afiliaron al movimiento ultraísta de España.

Germán List es perseguido en 1934, cuando Gómez Lorenzo y Valentín Campa, quienes lanzaron consignas contra el presidente, atacaron la XEW; los periódicos acusaron a Germán, quien es cesado de su trabajo en Xalapa. El gobernador de Michoacán Lázaro Cárdenas, quien no conoce a List Arzubide, ofrece protección en Morelia y ahí se dedicó a escribir su libro contra las religiones *Prácticas de Educación Irreligiosa*, gracias a la beca que le había proporcionado el general Cárdenas. Junto con los libros de Galileo y de Giordano Bruno, El libro es colocado en el Index del Vaticano y el Papa en Roma decreta la excomunión automática para el que lo lea. Pero esta no es la primera molestia del Papa en contra de Germán, ya que en 1931 con otro libro titulado *La Lucha Contra la Mentira Religiosa en la URSS* había sido conocido. Germán, en Morelia, fundó la liga *Anticlerical* tan activa que acaba espantando a Cárdenas. Cuando Cárdenas llegó a la presidencia de la República, llamó a List para ofrecerle la embajada ante la URSS, pero declinó la oferta y prefirió quedarse a clausurar escuelas confesionales que violaban la Constitución, List y Cárdenas nunca dejaron de ser amigos e incluso se juntaron con Vicente Lombardo Toledano y crearon la Universidad Obrera.

Célebre es el altercado que Germán sostuvo con Salvador Díaz Mirón en 1935, creyéndose eximido, Díaz regresó de su expulsión y se preparaba un recibimiento como héroe en México, empero, List Arzubide le organizó “una bienvenida” de oposición y logró que los ferrocarrileros enterados de sus crímenes; se negaran a transportarlo. Se hizo un escándalo nacional, suspendiendo así el homenaje que se estaba organizando al poeta que regresaba de su exilio. Al parecer esto nunca fue perdonado por Díaz Mirón.⁸¹

⁸¹ Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, *op. cit.* p. 50.

Eleonora List Eguiluz comentó como fue que sus padres se conocieron:

En la Secretaría de Educación se presentaba una exposición y en la sala se encontraba el retrato de mi papá elaborado por Angelina Beloff; pues bien, aquella noticia se la dieron a mi papá y cuando bajó a ver su retrato ¿cuál sería su sorpresa?... se encontraba Esperanza Eguiluz frente a la imagen, él decidió dar otra vuelta a la exposición y al regresar, seguía ahí la joven, en ese momento, él se acercó a Esperanza y le dijo: él del retrato soy yo y Esperanza contestó: si ya me di cuenta y no pasarían más de tres meses cuando se casaron por el civil, ya que los dos eran ateos, es decir, aquí áptica, a través de un retrato, amor a primera vista.

Figura 8 Fuente: Angelina Beloff.
Retrato de Germán List Arzubide. (colección particular, Familia List)

Fotografía Germán List arzubide con su esposa Esperanza Eguiluz(colección particular, Familia List)

Acerca del carácter de su papá, Eleonora comentó: *mi papá era muy amoroso y convivía mucho con nosotros, sus hijos, si los domingos tenía mucho trabajo: salíamos a caminar por las tardes. Lo que no le gustaba, era que las mujeres, sus mujeres; mi mamá y yo compartiéramos la mesa con hombres, cuando mi papá invitaba a comer o a cenar a señores, sólo mi mamá y yo los atendíamos, pero no nos sentábamos a la mesa con ellos, únicamente cuando había más mujeres, entonces si nos sentábamos a la mesa e incluso mis hermanos más pequeños tampoco se acomodaban a la mesa, ya que era comida seria.* Interviene Edgar List: *la conclusión es que era un macho* y Eleonora puntualizó: *pues un hombre muy de su época traía mucho las enseñanzas de mi abuela de Puebla. Él era muy pulcro y muy ordenado, diario se bañaba y cambiaba de pies a cabeza; nunca uso camisa de color, siempre camisa blanca, corbata roja, calcetines negros y sus trajes oscuros, al igual que sus zapatos, Edgar señaló: si su traje tenía rayas eran muy tenues, ya que si eran más gruesas; eran como de Alcapone. Aseveró Edgar: la vida de los estridentistas era muy convencional.*

Edgar me comentó: que Refugio Solís investigador de su papá y de la corriente estridentista entendía muy bien la estética de sus trabajos, aunque también señaló que *Refugio decía que se necesitaba una vida para organizar todo el archivo de Don Germán*. En una tarde soleada de julio del 2002, me encontraba frente a la Biblioteca México cuando llegó Refugio Solís, como era su costumbre preocupado por la puntualidad, a lo cual comente que tenía cinco minutos de haber llegado y sin decir *agua va*, le pregunté ¿quién es Germán List Arzubide?, a lo cual sonrió y me comentó *necesitaríamos tomos completos para hablar de don Germán*, pero mira: *Germán List Arzubide ha publicado más de sesenta libros entre poesía estridentista, cuento, teatro, ensayo, estudios históricos, geográficos, biografías, y también poesía social, de esta última, señalaba Germán List que no es poesía, sino carteles*. Cuando en México se critica a la obra de los estridentistas y también a la poesía de Germán List Arzubide, se les califica como obra de rebeldes, escandalosos. Estos calificativos a la vanguardia mexicana, también se les extiende a las vanguardias internacionales. Aquí, considero esas dos características como accidentales y especularé sobre el orden interno de las formas poéticas de la obra de List.

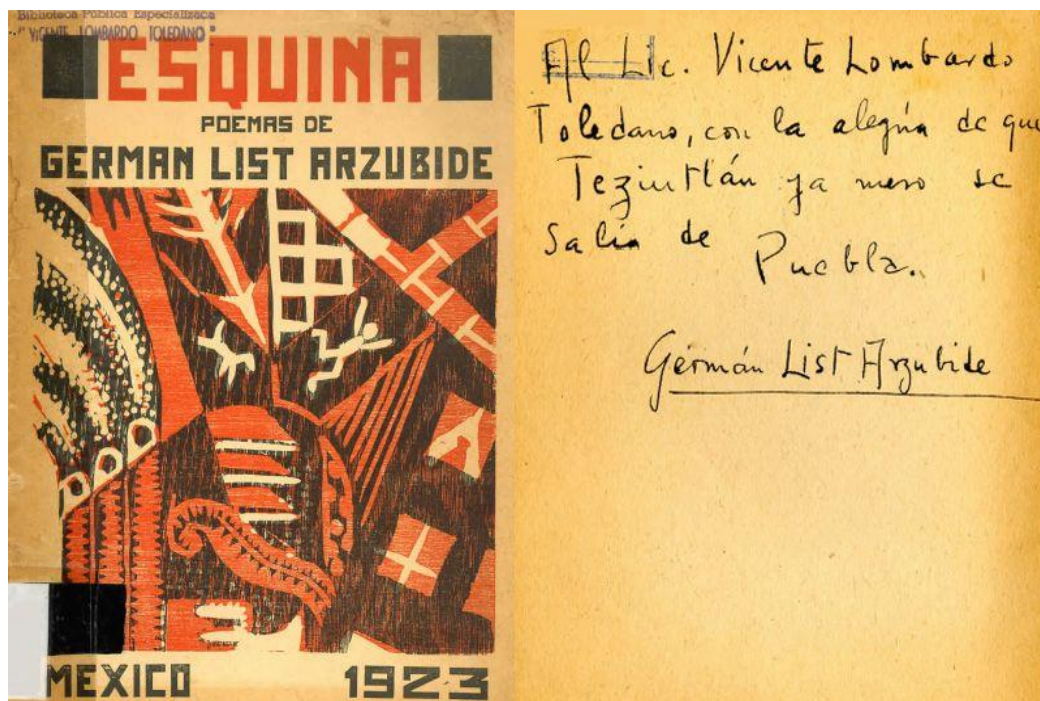

Figura 9 Fuente: Portada del libro *Esquina* con dedicatoria a Vicente Lombardo Toledano.

Mira, el primer libro estridentista de List fue *Esquina*, publicado en 1923, a primera vista los poemas de *Esquina* parecen desarticulados, *collages* en el mejor de los casos, nos dan la sensación de tomar sus versos del ruido en la calle; a esto Susana Benko le ha llamado *lirismo ambiental*, aunque *podiera ser técnica de radio, darle vuelta al sintonizador*. Es cierto que son como pedazos, pero cada uno es completo, irreal y muy poético; formando entonces unidades poéticas mínimas con significados completos en su minimalidad, aquí las imágenes se reúnen por unidad de ambiente. Estas unidades poéticas mínimas serán reinventadas y desplegadas de otras maneras por List en *Cantos del hombre errante* y *El libro de las voces insólitas*.

El 31 de diciembre de 1926 en Puebla se terminó de imprimir el libro de poesía *El viajero en el vértice*; es un poema extenso en tres cantos. Aquí una palabra se queda sola o choca con otra y desarrolla fuerzas sintácticas. No hay realidad, existe una llave para entrar éste es un personaje poético que sirve como eje de inducción y que cruza todo el poema: *Ella*.

El tercer libro, *Cantos del hombre errante*, contaba con planes para ser editado a finales de 1927, de hecho, Tina Modotti realizó fotografías para éste, pero tuvo lugar el evento de Jalapa y se publicó hasta 1960 con nuevos textos y revisiones de los anteriores. En este libro se emprenden nuevos experimentos. Aquí las palabras apenas se reúnen, prefieren la dispersión, les parece excesiva la extensión de una línea. Las unidades poéticas mínimas se reúnen en paquetitos de tres o cuatro palabras verticalmente. Sin embargo, la tensión poética es más fuerte que la proporcionada tradicionalmente por el discurso y la argumentación. Aquí visitamos la pura voz poética, pero una voz poética en descomposición. A veces, ya solo dos palabras bastan para crear poesía. Seguramente, hay varios modos de lo sintético, como el resumen. Un modo poético sería ir tomando intensidad y ensueño al sintetizar: síntesis poética desplegada en estos cantos. Publicado en 1986, edición elaborada por el poeta Sergio Mondragón, el *libro de las voces insólitas*, junto con los tres libros de poesía estridentista de Germán List Arzubide. En este libro hay líneas de sentido en diferentes niveles de acuerdo a la tipografía, al movimiento de los versos, a sus énfasis y hasta en la sonoridad. *Ya no está*

la voz del poeta, sino la de las cosas, testificando un tiempo donde ya no hay tiempo. El poeta, por voluntad, deshumaniza el poema o tal vez se fue con el correr de los milenios, quedando las preguntas y las imágenes: el poema. Son voces que testifican el mundo, ¿Qué mundo? son poemas vacíos, otra vez como en esquina. Pero, diferentes, allá el entusiasmo, aquí, la superconciencia.

Ahora, veamos el soporte sonoro. Claro que en cada caso es diferente, pero en general *hay una huida de la sonoridad de la métrica*, los escritores vanguardistas expusieron que las ventajas que ofrece el verso medido cuando era memorizado y pasado de voz en voz, ahora son sus limitaciones. Es cierto que con el verso medido se salió de la parte oscura de los tiempos, pero esto pasó hace siglos cuando se inventó la escritura y la imprenta, entonces *liberada la poesía de guardar la memoria de los pueblos, ahora buscaba fundar su propia legalidad.*

El poema libera la sonoridad, y List Arzubide que no es un ignorante de las leyes de la preceptiva, en la primera mitad de los años veinte, estudió las sonoridades clásicas, en las viejas bibliotecas poblanas, las sonoridades clásicas españolas. En particular las de Góngora, de quien en 1927 en el tricentenario de su muerte editan la Fábula de Polifemo y Galatea, dentro de las publicaciones estridentistas y esto no puede dejar de ser un signo completo. Sin embargo, los estudios que han realizado de esas sonoridades: no lo llevan a copiarlas, tampoco copia las sonoridades onomatopéyicas de los futuristas y dadaístas, intenta otro tipo de sonoridad para el poema libre; sincopado, rompiendo las inercias sonoras de las palabras asociadas. List Arzubide al igual que Mallarme en 1891, ¿Es posible hacer buena poesía situándose al margen de los preceptos consagrados? Hemos pensado que sí, y creo que hemos tenido la razón. La poesía vanguardista, solo quiere fundarse en sí misma, en sus tensiones, sin servir más a la comunicación corriente. 'para seguir siendo, pese a ello, afirmación y testimonio' (Gadamer).

Es cierto que muchos vanguardistas, dejaron de producir cuando arribó la represión internacional contra la vanguardia. También, es cierto que el grupo *Cercle et Carre* preludió la entrada en la clandestinidad de las vanguardias, así, *los artistas se refugiarían como monjes en catacumbas, irrumpiendo frecuentemente en la vida pública,*

no sin riesgos. En 1930, List Arzubide participó en el grupo parisino *Cercle et Carre*. Su obra vanguardista que inició con *Esquina* en 1923 se extendió hasta la publicación de *El libro de las voces insólitas* en 1986, sin dejar nunca de ser vanguardista - estridentista.

La trayectoria de List al lado de otros estridentistas como Germán Cueto, Emilio Amero o Edward Weston, se suman a la de los futuristas y dadaístas, que luego de la represión internacional no cesaron de ser vanguardistas. Todo lo anterior, contra esa creencia internacional que señala: 'luego de la rebeldía sigue la medida', eso sería impensable en el caso de un verdadero artista vanguardista.⁸²

En cuanto si existen herederos del estridentismo: el 21 de septiembre de 1997 aproximadamente a las 20:00 horas en el Palacio de Bellas Artes, Germán List Arzubide presentó, una hoja mural de poesía, *El Suuuuuuuu Manifesto*. y dijo *Sí, son los jóvenes herederos de la poética del estridentismo, ensayan ya diversos despliegues, su cartel contiene un breve manifiesto que entre otras hipótesis estéticas afirma: el estridentismo no ha muerto, ya que los Suuuuuuuu están en la última etapa histórica verificable de su desenvolvimiento, listos para saltar al siglo XXI*. Quizá no tenga fondo y les esté creciendo una poética con alas y sentimientos estratosféricos. Son sombra del lenguaje, que era signo de allá afuera, sombra emancipada tres grados a la izquierda del eje que separa el arte y la vida⁸³

La obra de Germán List Arzubide, en los últimos años de su vida, recibió reconocimientos y homenajes, aunque para algunos de forma tardía: en 1983 se distinguió con el Premio Nacional de Periodismo e Información Germán List Arzubide, *El Día (Premio especial por trayectoria)*. En 1997 el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el rubro de Lingüística y Literatura, cuando algunos Contemporáneos como: Carlos Pellicer Cámara, Jaime Torres Bodet y Salvador Novo López les fue otorgado en 1964, 1966 y 1967 respectivamente. En ese mismo año, 1997, el Instituto Nacional de Bellas Artes realizó un homenaje al estridentismo, cuyo acto central fue la develación de un monumento en el Bosque de Chapultepec, Calzada de los Poetas.

⁸² Entrevista con Refugio Solís, heredero del estridentismo, julio de 2012.

⁸³ Entrevista con Germán Lis Arzubide en el Palacio de Bellas Artes, 21 de septiembre de 1997.

El Premio Nacional sirvió para que Daniel Leyva jefe de literatura del INBA, quien organizó un Homenaje Nacional que, sin lugar a dudas, Germán List hubiera agradecido en su tiempo. Tal vez los reconocimientos en México, pienso, llegaron demasiado tarde.⁸⁴

A QUIEN CORRESPONDA :

Uno de los privilegios, u obligaciones, que tengo que ejercer forzosamente, a cambio del abuso que cometo en el vivir y por haber injustamente enterrado a todos mis compañeros de poesía, es el tener que ser árbitro e interventor del Estridentismo. Todo lo que actualmente se escribe, y es ya bastante, englobado bajo el ala estridentista, tarde o temprano pasa por mis manos y yo debo pronunciarme acerca de su calidad y, de hecho, declarar si lo que se me presenta es en verdad " estridentista" o es simplemente parte de" lo demás", (para los puristas, los obsesionados y los bien educados , lo que no es Estridentista pertenece al montón).

Así, he tenido que calificar infinidad de esfuerzos poéticos, la mayoría de los cuales se quedan en buenos intentos. Dicen además nuestros detractores que el Estridentismo no dejó seguidores; que nació y se extinguió para siempre. En parte tienen razón; hacer Estridentismo no es hacer enchiladas contemporáneas y muchos lo han intentado pero pocos lo logran. A otros "grandes" he visto mellar sus armas al tratar de emularnos. Pero también es cierto que otros jóvenes, encabezados brillantemente por mi hijo Edgar, tienen ya una obra estridentista que orgullosamente bienvengo.

Esta vez, gratamente sorprendido por el trabajo de Refugio Solís, no vacilo en declararlo Legal y con gusto le coloco las alas de Estridentista con derecho a volar al "paraiso de la imaginación donde el entusiasmo hace milagros". Al ponerle además la espada en la frente lo declaro bienvenido y apto para, en adelante, ser ignorado y humillado al presenciar como se premia a los mediocres a su lado con becas, ediciones, avladurías y agregadurías, mientras que a su poesía se le escatima cualquier reconocimiento. Además lo autorizo para que, cuando cumpla cien años, empiecen en México a descubrir que su poesía es valiosa puesto que los verdaderos conocedores ya lo admiran y lo veneran, sobre todo en el extranjero

En México D.F. a los 19 días de marzo de 1997, Germán List Arzubide extiende la presente Constancia Estridentista. Por mi raza hablará el espíritu... perdón...!!! que viva el mole de guajolote !!!

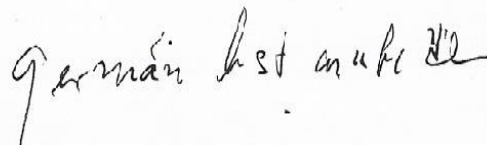

Figura 10 Fuente: Carta de Germán List Arzubide a Refugio Solís. 19-03-1997

⁸⁴ Sheridan, Guillermo. *op. cit.* <https://www.letraslibres.com/mexico-espana/mas-mole-senito-favor>.

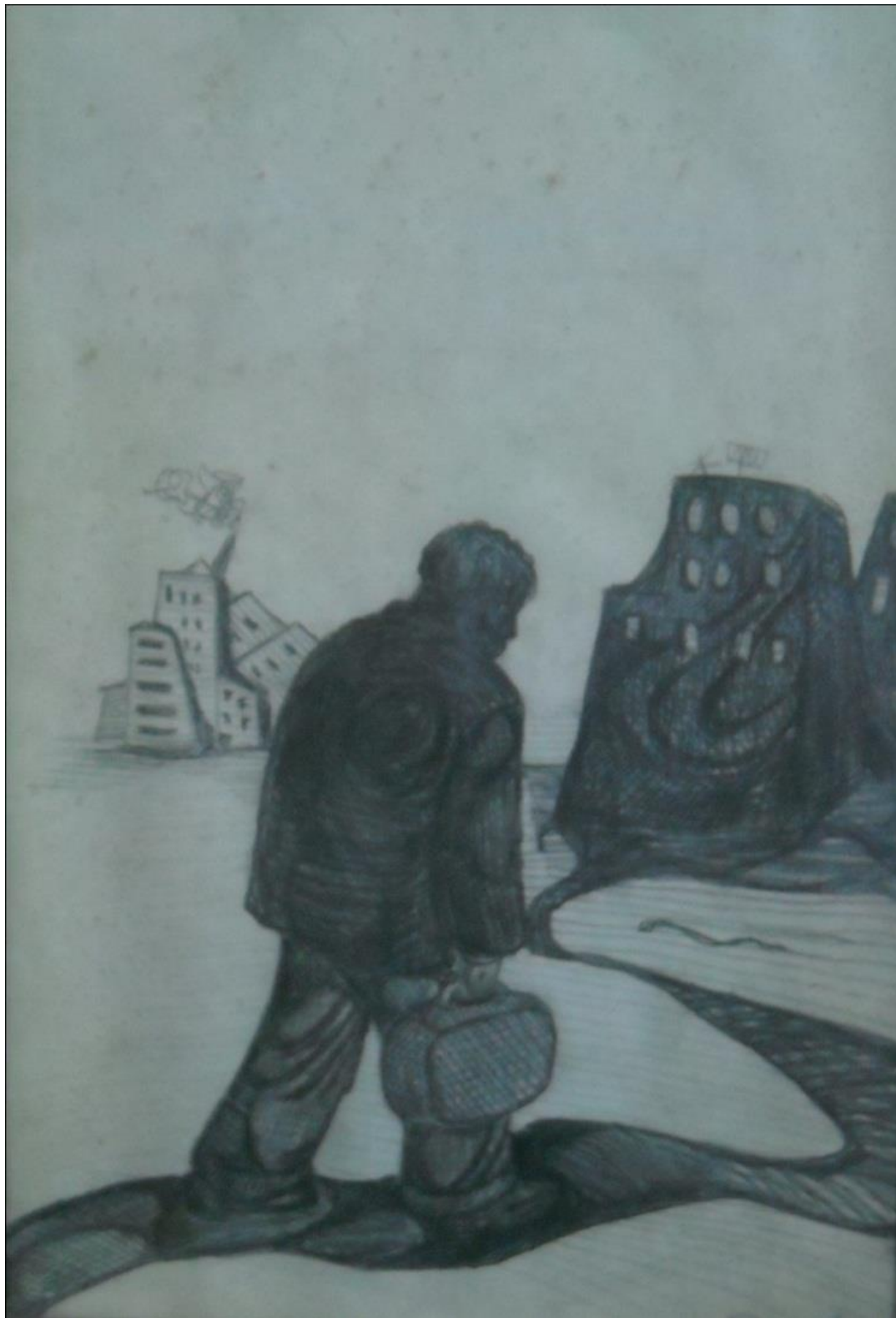

Figura 11 Fuente: Eric List, Pintura, *El viajero* (colección particular, Familia List)

Consideraciones finales: será la última carcajada del poeta...

Estamos a tres años de que el movimiento estridentista cumpla los cien años, ¿será que el espíritu de la sonrisa de su principal defensor aparezca de nuevo?, tal como se ha perpetuado en las máscaras de Germán Cueto.

Este reportaje escrito cumplió con el objetivo general al revalorar a Germán List Arzubide como escritor de vanguardia y guerrero leal a la corriente estridentista, además, de que a través de los testimonios y la documentación mostrado en el trabajo refuerzan la visión de que era un escritor versátil con sus más de 60 libros. Asimismo, escribió diferentes géneros literarios y periodísticos con gran variedad de temas, en cuanto a sus ideas revolucionarias, se puede considerar como un luchador social.

Se realizó una pequeña descripción de las vanguardias literarias, así como la de sus personajes tratando de comprender la estética de los ismos literarios, al describir a la vanguardia internacional hasta el estridentismo. Otro objetivo particular es el de localizar los motivos del ocultamiento de la corriente literaria estridentista y de Germán List Arzubide, parafraseando a Edgar List: *el estridentismo no murió de muerte natural sino de ocultamiento*. Aunque falte documentación, que claramente mencione la parte de la persecución y ocultamiento, no es difícil reflexionar en el punto. Recordemos, que todo el apoyo político, económico y cultural se da a la sombra del grupo del *Ateneo de la Juventud*, quienes apoyan todo aquello que aporte a la unidad nacionalista, por ejemplo, *Los Contemporáneos* haciendo a un lado grupos que no concuerden con este tema.

El grupo consentido, quizá esté por demás decirlo, y apoyado por el grupo del *Ateneo de la Juventud* fueron *Los Contemporáneos*, asimismo, de que en todas las Antologías de Poesía y literatura estaban incluidos los famosos *Grupo sin grupo*, y los estridentistas en ningún momento fueron considerados en las Antologías. Cabe hacer la mención, que el único estridentista considerado para una Antología de poesía fue Manuel Maples Arce, pero es quien mencionó que el estridentismo fue una especie de *arrebato de juventud*.

Tomado de la contraportada de la plaqueta de Refugio Solís titulado *Vagabundos del Asfalto*, Edgar List menciona: que hay, desde su punto de vista, existen seis maneras con las que se disimula el estridentismo: la primera, La conspiración del silencio, es decir, que estos no sean ni citados ni nombrados; la segunda, Manuel Maples Arce en sus publicaciones europeas olvidó nombrar a los estridentistas; la tercera, Desvirtuando la imagen estética estridentista con la carga social del grupo Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) al cual perteneció Germán List Arzubide y otro de los grupos llamado 30-30; cuarta, afirmando banalmente que los estridentistas fueron únicamente unos inmaduros ruidosos sin herederos directos superados inmediatamente por otros llamados Los Contemporáneos (cosa que prejuicia a los lectores); quinta, Negando la necesidad histórica de los vanguardismos internacionales o haciéndolos pasar conservadores por vanguardistas, creando así confusión de lo que es el vanguardismo; sexta, banalizando la historia del *Movimiento Estridentista, Estridentopolis y el Café de Nadie*. El famoso recinto de experimentación estética de ese entonces, donde, se realizan periódicamente espectáculos institucionales-convencionales a efecto de premio de consolación, esto banalizando cualquier logro estridentista y quien solapa esto es precisamente Don Germán List.

En la versión original se mencionaba: *Hoy a 77 años de distancia*, pero ahora sería a tan sólo a 97 años del movimiento estridentista, ya podemos preguntarnos con claridad: *¿Qué fue eso, y qué nos corresponde como herencia viva... para seguir escribiendo sin desmayos pasadistas? ... y dentro de este campo de tensión espiritual se encuentra el grupo de poetas SUUUAAAUUU del Museo del Chopo, comandados por Refugio Solís quienes están buscando sus propias poéticas, pero teniendo en común algunas de las posibilidades que da el Cubo-futurismo-estridentista, asimismo se puede pensar en una teoría que puede llegar viva y sonora: ya que no murió de muerte natural sino de ocultamiento, porque recuérdelo el estridentismo todavía guarda muchos ases bajo la manga.*⁸⁵

⁸⁵ Refugio Solís. *Vagabundos del Asfalto*. Contraportada.

Con base en lo aquí vertido, me atrevo a formular la siguiente hipótesis, si es que este grupo fue realmente perseguido entonces la reunión en París fue una estrategia de los estridentistas, para continuar con su grupo. Además, de que parte de la obra estridentista, fue publicada después del año de 1927. solo me gustaría concluir con la frase *¡Viva el mole de Guajolote!*

La pregunta sigue en el aire: ¿resurgirá en los grupos artísticos que han reconocido y valorado la importancia creativa y estética de la obra del movimiento estridentista? ya que a través de estos años el movimiento ha tenido varios seguidores que aparecen y desaparecen en determinados momentos, solo como hipótesis, ¿quedarán bajo las sombras por algún tipo de miedo? ¿o les gusta más el término *underground?*, Asimismo, se logró exponer a algunos de los herederos de la corriente estridentista y encontrar seguidores de esta.

Como se ha estado definiendo, aparte de la Ciudad de México, existen dos lugares importantes para el estridentismo como lo son: Jalapa, Veracruz, ya que partir de 1925, los principales estridentistas se establecieron en la ciudad de Jalapa, que a partir de ese momento fue proyectada como *estridentópolis*, y en donde desempeñaron una gran labor editorial, cultural y educativa; el otro lugar, Puebla, porque la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla otorgó en 1998 el Doctor Honoris Causa a Germán List Arzubide; por eso no hay que perderlos de vista en lo que puede ser una recuperación de la vanguardia mexicana, ya que estamos a tres años de que el estridentismo cumpla 100 años.

El 14 de septiembre del 2017 en La Galería de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, se presentó el libro *Memoria gráfica de una vanguardia en Jalapa: el estridentismo*, a cargo del autor Julio César Martínez⁸⁶, el cual, aborda el tema del movimiento estridentista, pieza clave en el trabajo de investigación del creador literario, quien además es amplio conocedor del arte mexicano de los siglos XVIII, XIX y

⁸⁶Julio César Martínez es egresado de la Facultad de Antropología de la UV, con estudios de Maestría en Literatura Mexicana, y desde algunas décadas es profesor de la experiencia educativa (EE) Historia del Arte en la Facultad de Artes Plásticas. En dos ocasiones (1987 y 1989) recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural. También es autor de los poemarios *Abro la noche* y *Conjurios de amor*.

XX. Además, representa un logro de la Facultad de Artes Plásticas y Tinta Indeleble Ediciones, que busca evocar dicho movimiento artístico, llamativo y de vanguardia, iniciado en 1921 y cuyos principales actores fueron: Manuel Maples Arce, Germán List Arzubide, Ramón Alva de la Canal, Leopoldo Méndez, Arqueles Vela, Germán Cueto, Diego Rivera, Tina Modotti, entre otros. En la presentación y comentarios del libro participaron Raciél Damón Martínez Gómez, Efrén Ortiz Domínguez, Daniel Acevedo Ituarte, así como Roberto Santana y Jesús Domínguez, todos ellos catedráticos de la Universidad Veracruzana. Para finalizar el evento, se presentó la coreografía *Horizonte de Hiram Abif*, a cargo de la compañía Corpodanza.⁸⁷

Para este 2018, la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla preparó el II Premio Nacional de Poesía Germán List Arzubide, la convocatoria quedó abierta hasta el 13 de julio de 2018. Como en todas las convocatorias, posee sus propias reglas, aquí señalare algunas: *los concursantes deberán cerciorarse de que su trabajo llegue, a más tardar, el 19 de julio. Los concursantes deberán enviar un poemario innovador en español, con tema y forma libres, cuyos poemas sean originales e inéditos, sin haber sido publicados ni total ni parcialmente en medios impresos o electrónicos.* La premiación se llevó a cabo el sábado 29 de septiembre de 2018 en la Casa de la Cultura de Puebla, en 5 Oriente Núm. 5 Centro Histórico, Puebla, Puebla⁸⁸ y el espíritu de la vanguardia estridentista de Germán List Arzubide se hizo presente con estos nuevos escritores.

⁸⁷ Peralta Vázquez, Claudia (20/09/2017). *Catedrático de Artes Plásticas presentó libro sobre el estridentismo*. Xalapa, Veracruz, Universo, sistema de noticias de la Universidad Veracruzana. Recuperado el 15-08-2018 desde <https://www.uv.mx/prensa/cultura/catedratico-de-artes-plasticas-presento-libro-sobre-el-estridentismo/>

⁸⁸ Escritores.Org. *CONVOCATORIAS CONCURSOS LITERARIOS*. Puebla, México Recuperado el 15-08-2018 desde <https://www.esritores.org/recursos-para-esritores/23760-ii-premio-nacional-de-poesia-german-list-arzubide-mexico>.

Germán List Arzubide— Nació el 31 de mayo de 1898 en la ciudad de Puebla. 1911-1912 estudia en la Escuela Normal de Puebla. 1913-1914 estudia Leyes en el Colegio del Estado. 1914 Inicia su colaboración en diversos periódicos poblanos. Participa en la Revolución Mexicana a través del batallón *Paz y Trabajo* de filiación carrancista. 1916-1920 es empleado en la Secretaría de Fomento a cargo Pastor Rouaix, 1920 acompaña a Carranza hasta Aljibes, días después este será asesinado. List se traslada a la capital de Puebla, funda la revista *Voz* con Luis G. Pastor. 1922-23 funda la revista *Ser*. 1923 se adhiere al Movimiento Estridentista de Manuel Maples Arce, Ramon Alva de la Canal, Tina Modotti, Leopoldo Méndez, Edward Weston y Salvador Gallardo entre otros, en el mítico Café de Nadie. Será uno de los líderes de este movimiento. Participa en la Primera Misión Cultural en Zacualpan Hidalgo bajo el mando de Rafael Ramírez y José Vasconcelos. Participa en el gobierno de Lombardo Toledano en Puebla. Publica su primer libro de poesía *Esquina*. 1925 es invitado a participar en el gobierno del General Jara en Xalapa. 1926 Publica *El viajero en el vértice*, poesía y *El movimiento estridentista*. 1926-27 funda la revista *Horizonte* y sus ediciones. Imparte materias en la preparatoria de Xalapa y en la Escuela Normal. Publica *Emiliano Zapata*, *Exaltación*, primer libro histórico sobre el caudillo. 1928-1929 Tras la caída del general Jara en Veracruz sigue radicando allí donde hace fuerte al Movimiento Estridentista, participa en algunos conflictos sindicales e inicia la publicación de la revista y ediciones Norte con Ignacio Millán y Leopoldo Méndez. Participa en la fundación de la Liga Manos Fuera de Nicaragua, en la Liga Antimperialista de México y en el Socorro Rojo Internacional. Se afilia al Partido Comunista Mexicano. Participa en diversas luchas sociales como el comité pro Sacco y Vanzetti. 1929 Empleado en el Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional. Parte como delegado de México al Congreso Antimperialista de Frankfurt del Meno, con una bandera arrebatada por Sandino al ejército de los Estados Unidos en su intervención militar en Nicaragua. Ahí es invitado por los sindicatos soviéticos a visitar la URSS. 1930 en París se reúne con otros estridentistas y participa en las actividades del grupo vanguardista Cercle et Carré, capitaneado por Joaquín Torres García y Michel Seuphur. Viaja a los Estados Unidos y a su regreso denuncia las condiciones en que viven los mexicanos en aquel país. Escribe silabarios para el gobierno de Guanajuato que ilustra Leopoldo Méndez. 1931. Colabora en Xalapa con el gobierno de Adalberto Tejeda. Funda Ediciones Integrales, publica a Nellie Campobello y José Manisidor entre otros. Es acusado del atentado a la XEW iraguado por Rosendo Gómez Lorenzo. 1932, perseguido es invitado por el Gral. Lázaro Cárdenas, gobernador de Michoacán para residir en Morelia, donde escribe el libro *Práctica de Educación Irreligiosa*, libro condenado en 1936 en el *Index-Vaticano*. 1933-1934 Inspector especial de escuelas particulares de la SEP, aplicando el artículo 3º constitucional. Subiere de la oficina de radio de la SEP y jefe del Laboratorio Teatral hasta 1939 y 1941 respectivamente. Profesor en la Escuela Nacional de Maestros hasta 1940. Con Germán y Lola Cueto, Leopoldo Méndez, Ramón Alva de la Cana, Angelina Beloff y Gracia Amador funda el teatro guinil en México, escribe obras como *Comino vence al diablo* y *Comino va a la huelga*. Es orador cuando Cárdenas asume la presidencia de la República. Transmite el programa *Troika y sus amigos* musicalizado por Silvestre Revueltas, del que formará un volumen de cuentos. 1935 escribe con su hermano Armando un ciclo de 50 obras de teatro para radio con toda la historia de México desde Quetzalcoatl hasta Lázaro Cárdenas. Participa en el Congreso Universal por la Paz en Ginebra. 1936. Es nombrado por ese congreso para participar como orador en la delegación ante la Sociedad de las Naciones en París. Defiende a Antonin Artaud recién llegado a México en una conferencia en el Palacio de Bellas Artes. 1937 participa en la comisión editora de los libros de texto de la SEP. Da el discurso principal en el Zócalo de la ciudad de México al conocerse la noticia de la expropiación petrolera. Organiza el Primer Congreso Nacional de Exploraciones Geográficas. Auxilia desde la embajada de París a españoles republicanos para asarse en México y Latinoamérica. 1940. Por persecuciones políticas parte a Puebla. Atiende su librería del Pasaje. 1942-1952 Funda y participa como redactor en la revista *Tiempo* dirigida por Martín Luis Guzmán. 1943-1945 Consejero de la Dirección General de Educación Pública en Puebla. 1946 Asiste al Congreso de Paz de Wrocław. 1953-1967 Profesor en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. 1957-1964. Edita y dirige la revista *Conferencia*. 1970. El Soviet Supremo de la URSS le otorga la medalla centenario de Lenin. 1977-1982 Director de la Biblioteca de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 1983 Le es otorgado el Premio Nacional de Periodismo por una serie de artículos en Diorama de la Cultura. 1984-1986 Recorre el país con Charlas y Lecturas del SSSTE invitado por Sergio Mondragón. 1997 Le entregan la Medalla de Oro de Bellas Artes. Por su participación en el movimiento estridentista le es otorgado el Premio Nacional de Ciencias y Artes. 1998 Creador Emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte. La Universidad Autónoma de Puebla le otorga el Doctorado Honoris Causa. Fallece a los 100 años el 17 de octubre en la ciudad de México.

Publicó más de 60 libros de poesía, cuento, historia, libros de texto, teatro infantil, biografías, etc. Muchos más se mantienen inéditos, entre ellos "El canto de los hombres" realizado con Tina Modotti, y 50 obras de teatro para radio con la historia de México.

Poeta, periodista, educador, pacifista, luchador social, geógrafo, historiador es uno de los grandes personajes de México del siglo XX.

REFERENCIAS (FIGURAS)

- 1.- Germán Cueto, *Mascara de Germán List* (Colección Particular, familia List)
- 2.- Ramón Alva de la Canal, óleo y collage/tela, *El Café de Nadie*, 1930. (Museo Nacional de Arte CONACULTA, INBA)
- 3.- Manuel Maples Arce, *Actual N° 1, Hoja de Vanguardia*. 1921. (Museo Nacional de Arte CONACULTA, INBA).
- 4.- Manifiesto Estridentista 2 Puebla, enero 1º. de 1923. (Museo Nacional de Arte CONACULTA, INBA).
- 5.- Velemir Khlebnikov, Poema, *El lenguaje de las estrellas*
- 6.- Diego Rivera, Pintura, *Marinero Almorzando* 1914
- 7.- José Juan Tablada Portada del Libro Li-Po y otros poemas
- 8.- Angelina Beloff. *Retrato de Germán List Arzubide*. (colección particular, Familia List)
- 9.- Portada del libro *Esquina* con dedicatoria a Vicente Lombardo Toledano.
- 10.- Carta de Germán List Arzubide a Refugio Solís. 19-03-1997
- 11.- Eric List, Pintura, *El viajero* (colección particular, Familia List)

FUENTES DE CONSULTA

BIBLIOGRÁFICAS

Apollinaire, Guillaume, *Meditaciones estéticas, Los pintores Cubistas*. (Traducción Raúl Gustavo Aguirre) Argentina, Editorial Nueva Visión, 1994, 94 pp.

Baena, Guillermina. *Manual para elaborar trabajos e investigación documental*. 3ª. ed. México, UNAM, 1977, 123 pp.

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Cuaderno del Honorable Consejo Universitario (Serie Reconocimientos y Méritos 26), *Germán List Arzubide, Doctorado Honoris causa*, noviembre 1998, 55 pp.

Blanco, J. Joaquín. *Crónica de la poesía mexicana*. Editorial Posada. México.1987. 268 pp.

Bosch García, Carlos. *La técnica de investigación documental*. México, UNAM, 1959, 62 pp.

CONACULTA, *Vanguardia Estridentista, soporte de la estética revolucionaria*. México, CNCA/INBA/MEDRY FK/ Banco de México, 2010, 272 pp.

Figarella, Mariana. *Eduard Weston y Tina Modotti en México*. México, UNAM Instituto de Investigaciones Estéticas, 2002, 230 pp.

Fwalter Alling Ingo, *Pablo Picasso*. España, Redaktionsburo Cremer, 1992, 96 pp

Garza Mercado, Ario. *Manual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias sociales*. 2ª. ed. México, El Colegio de México, 1972, 187 pp.

Ibarrola, Javier. *La entrevista, técnicas periodísticas*.México, Gernika, 1986, 128 pp.

Instituto Cubano del Libro. *Poesía francesa, Mallarmé, Rimbaud, Valery*. Cuba, 1986, 79 pp.

Keeneth, Monahan, C. et. al. *Estridentismo Vuelto a Visitar*. Veracruz, Instituto Veracruzano de Cultura, 1997, 88 pp.

Kettenmann, Andrea. *Rivera*. España, Takchen, 2015, 96 pp.

Leñero, Vicente y MARÍN, Carlos. *Manual de periodismo*. México, Editorial Grijalbo, 1995, 320 pp.

List Arzubide, Germán. *El movimiento Estridentista*. México, Ed. Secretaría de Educación Pública Dirección General de Publicaciones y Medios. 1987 (Lecturas mexicanas No.76), 190 pp.

----- . *Poemas Estridentistas*. México, Editores Mexicanos Unidos en Coedición con ISSSTECULTURA, 1986. (colección república de poetas ISSSTECULTURA), 123 pp.

----- . *Emiliano Zapata Exaltación*. México, Ed. Unidad Obrera y Socialista. 1998. 84 pp.

----- . *Práctica de Educación irreligiosa*. México, Ed. Unidad Obrera y Socialista. 1999, 285 pp.

List Eguiluz, Edgar. *Aventuras metafísicas de Edgar Aeropoeta*. México, Coordinación de Difusión Cultural Dirección de Literatura/UNAM-Ediciones el Equilibrista, 1995, 104 pp.

Maples Arce, Manuel. *Las semillas del tiempo obra poética 1919-1980*. México, Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1990, (Tercera Serie. Lecturas Mexicanas No. 13) 187 pp.

Maples Arce, Manuel. *Memorial de la sangre*. México, Talleres Gráficos de la Nación, 1947, 89 pp.

Martín Vivaldi, Gonzalo. *Géneros periodísticos*. Madrid, paraninfo, 1973, 362 pp.
1976 Ed., México, Editorial Porrúa, 1974. 213 pp

Micheli de Mario. *Las Vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid, Alianza Editora, 1979, 368 pp.

Mora, Francisco Javier. *El Ruido de las nueces, List Arzubide y el estridentismo mexicano*. España (Publicaciones de la Universidad de Alicante), Europa Artes Gráficas S. A. 392 pp.

Olea, Pedro y Sánchez, Francisco. *Manual de técnicas de investigación documental*. México, Ed. Esfinge, 1976. 232 pp.

Ortega y Gasset, José. *La deshumanización del arte*. México, editorial Porrúa, 1992 ("Sepan cuantos" Núm. 497) 292 pp.

Quintanilla, Luis. *Obra Poética*. (Prólogo de Lourdes Quintanilla Obregón), México, Editorial Domés, 1986. 243 pp.

Sadoul, Georges. *Historia mundial del cine*. México, Siglo XXI Editores, 835 pp.

Sarmiento, José Antonio (Compilador). *Las palabras en libertad, Antología de la Poesía Futurista Italiana*. España, Ediciones Hiparión, 1986, 231 pp.

Schneider, Luis Mario (Compilador). *El Estridentismo*. Antología, México, Unidad Editorial-UNAM, 1983 (Cuaderno de humanidades No. 23). 96 pp.

Schneider, Luis Mario. *El Estridentismo una literatura de la estrategia*. México, ed. Ediciones de Bellas Artes S/F. 265 pp.

Schneider, Luis Mario. *Marius de Zayas acopio mexicano*. Veracruz, Universidad Veracruzana, Grupo Editorial Eón S. A. de C. V. 1992, 59 pp.

Sherwood, Hugh C. *La entrevista*. Barcelona ATE, 1976, 144 pp.

Solís, Refugio. *Vagabundos del Asfalto*. México, La Cuadrilla de la Langosta, 1997, 32 pp.

Vasconcelos, José. *La raza cósmica en obras completas* (tomo IV). México, Editorial Limimusa. 1961, 1166 pp.

Vela, Arqueles. *El Café de Nadie*. México, CONACULTA (Lecturas Mexicanas 20), 1990, 70 pp.

VVAA Biblioteca Salvat de Grandes Temas Libros GT. *Movimientos Literarios de Vanguardia*. España, Ed. Salvat editores, 1974, 145 pp.

VVAA CULTURA-SEP-EDITORIAL SOMOS. *Historia de la Literatura. Las vanguardias*. Vol.11, Antología, México, 1982. 128 pp.

VVAA Diccionarios Rioduero. *Literatura I*. Tomo I. España, Ed. Ediciones Rioduero, e Edica, 1978, 306 pp.

Zurián, Carla. *Fermín Revueltas constructor de espacios*. Japón, Editorial RME INBA, 2002, 143 pp.

CIBERGRÁFICAS

Alforja. *El futurismo es la madre de todas las vanguardias del siglo XX*. Círculo de Poesía. Revista electrónica de literatura, año 6, es una Publicación semanal editada por Territorio Poético, Puebla, México. Recuperado el 20-07-2012 desde <http://circulodepoesia.com/nueva/2009/03/madre-de-todas-las-vanguardias/>.

Build a Free Webside of your own on TRIPOD. *Los cien años de Germán List Arzubide*. Recuperado el 01-05-2012 y 04-10-2018 desde <https://www.bing.com/search?q=thestridentist.tripod.comlistespa&form=EDNTH&mktemx&httpsmsn=1&refig=c677d3b17d1746828370f9a00f9d9d76&PC=LCTS&sp=1&pq=thestridentist.tripod.comlistespa&sc=033&qs=n&sk=&cvid=c677d3b17d1746828370f9a00f9d9d76>.

Build a Free Webside of your own on TRIPOD. *Poesía*. Recuperado el 20-07-2012 desde <http://marcelosaraceno.tripod.com/poemasverlaine.html>.

Díaz Martínez, Manuel. (28-abril-2012). La pajarera del mundo. Recuperado el 20-07-2012 desde <http://diazmartinez.wordpress.com/2012/04/28/pajarera-del-mundo/>.

El Cultural. (20/02/2009) *100 años del futurismo*. Recuperado el 15-06-2012 desde https://www.elcultural.es/galerias/galeriadeimagenes/37/arte/100_años_del_futurism.

Emol.com (2008) *El Centro Pompidou comienza a celebrar el centenario del futurismo* Recuperado el 15-06-2012 desde <https://www.emol.com/noticias/magazine/2008/10/15/326263/el-centro-pompidou-comienza-a-celebrar-el-centenario-del-futurismo.html>.

Escritores.Org. *CONVOCATORIAS CONCURSOS LITERARIOS*. Puebla, México Recuperado el 15-08-2018 desde <https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/23760-ii-premio-nacional-de-poesia-german-list-arzubide-mexico>.

González Osornio, Stalin; López Mendoza, Enrique; Bautista Salazar Emilio E. *Germán List Arzubide*. El cuento desde México. Recuperado el 01-05-2012 desde <http://elcuentodesdemexico.com.mx/german-list-arzubide>.

Mejía, Eduardo D. (Publicado el 14 abr. 2016) *Estridentismo Germán List Arzubide*. Recuperado el 15-08-2018 desde <https://www.youtube.com/watch?v=nMVjVVDUt24>.

Moreno Valenzuela, Rubén. (Publicado el 18 mar. 2009) *José Vicente Anaya: El Futurismo es la madre de todas las vanguardias del siglo XX*. En México Boletín informativo 49 de la Revista Rancho Las Voces correspondiente al 18 de marzo de 2009. Recuperado el 16-07-2012 desde <http://www.youtube.com/watch?v=KExfiBJgZ4>.

Moretti, Roberto (Publicado el 25 mar. 2017). *¡Viva el mole de guajolote!: Un vistazo al movimiento estridentista* (Historia breve del movimiento estridentista. Animación para el Museo Estridentista). Recuperado el 15-08-2018 desde <https://www.youtube.com/watch?v=cqbof0lwls>.

Peralta Vázquez, Claudia (20/09/2017). *Catedrático de Artes Plásticas presentó libro sobre el estridentismo*. Xalapa, Veracruz, Universo, sistema de noticias de la Universidad Veracruzana. Recuperado el 15-08-2018 desde <https://www.uv.mx/prensa/cultura/catedratico-de-artes-plasticas-presento-libro-sobre-el-estridentismo/>.

Poesía a media Voz. *Charles Baudelaire*. Recuperado el 20-07-2012 desde <http://amediavoz.com/ baudelaire.htm>.

Reverte Bernal, Concepción (2008) *LOS CONTEMPORÁNEOS: VANGUARDIA POÉTICA MEXICANA*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. Recuperado el 01-08-2018 desde <http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/3187/1/5.%20los%20CONTEMPORANEOS,%20VANGUARDIA%20>.

Rosales, Sofia y Medrano Ricardo (Publicado el 4 oct. 2011) *RAMON ALVA DE LA CANAL Y EL ESTRIDENTISMO 01 y 02*. en México DF. Programa realizado por el CENIDIAP del INBA Corsario Negro7109 Realización - Edición y Postproducción Ricardo Medrano Recuperado el 15-08-2018 desde <https://www.youtube.com/watch?v=zUw4ZTF85V8>.

Sánchez, Verenise y Figueroa, Adrián. (Publicado el 29 jul. 2009) *El estridentismo 1,2 y 3. VIDEO INÉDITO en La Crónica de Hoy* La Cronica de Hoy. Recuperados el 16-07-2012 desde http://www.youtube.com/watch?v=qKCBvoyR5_w.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=zwhS84GimEQ.

<http://www.youtube.com/watch?v=pG-LEUko6Kg&feature=relmfu>.

Secretaría de Cultura. *Antología de la poesía mexicana moderna*, en Enciclopedia de la literatura en México. Recuperado el 01-08-2018 desde <http://www.elem.mx/obra/datos/201317>.

Secretaría de Educación Pública. (1999). *List Arzubide, Germán*. (cd), México Enciclopedia de México, Recuperado el 01-05-2012 y 04 -10 – 2018 desde http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/biografias/bio_l/list_arzu_ger.htm.

Sheridan, Guillermo. (26 de noviembre de 2013) *Más mole, señito, de favor Un comentario sobre la manufactura de leyendas poéticas sin poesía*. Letras Libres. Recuperado el 15-08-18 desde <https://www.letraslibres.com/mexico-espana/mas-mole-senito-favor>.

Toledo, Víctor. *Jornal de Poesía. Germán List Arzubide: el valor histórico-poético de la vanguardia*. Recuperado el 01-05-2012 desde www.jornaldepoesia.jor.br/bh22_arzubide.htm.

Zarate, Anahí (Publicado el 26 oct. 2011) *versoniseblues caleidoscopio Germán List Arzubide*. Recuperado el 16-07-2012 desde <https://www.youtube.com/watch?v=UE0OB0XwX1k>.

HEMEROGRÁFICAS

S/A *El último Golpe Estridentista*. Boletín de prensa. “Acerca de la presentación del libro de Refugio Solís *Vagabundos del Asfalto*” México, marzo 26, 1997, Archivo personal de Refugio Solís.

Frías José D. “lo que me dijo Marinetti de Mussolini, de la guerra y de la poesía”, en *Revista de Revistas* pp.26 y 27

Jiménez, Marco. “Entrevista con Germán List Arzubide” en *La jornada Semanal*. No. 159. México. La jornada, 28 de junio de 1992. pp. 21-25.

List Arzubide, Germán. “En el primer aniversario: Así se hizo Horizonte”, en *Horizonte: Revista mensual de actividad contemporánea*, Jalapa, Veracruz, México, No. 10, abril-mayo, 1927, p. 11.

List Arzubide, Germán. “A quien corresponda” Carta dirigida a Refugio Solís donde se le reconoce como estridentista, México, 19 de marzo de 1997.

List Arzubide, Germán. *Actual No. 5 Manifiesto*. México, octubre de 1993.

S/A *Quién es Germán List Arzubide?* Desplegado. México, ENEP-ACATLÁN, noviembre 1995.

Marinetti, Filippo Tomasso, “Manifiesto Futurista”, en *Le Figaro*. París, 20 de febrero 1909.

Marinetti, Filippo Tomasso, *Manifiesto de la Pintura Futurista*, Desplegado. Milán 11 de abril 1910.

Marinetti, Filippo Tomasso, *Manifiesto Técnico de la Literatura Futurista*, pliego, Direzione del Movimento Futurista, Milán, 11 de mayo de 1912. Traducción: José Antonio Sarmiento.

Martínez Ramírez, Fernando. *Germán List Arzubide*. Centro Nacional de Información y Promoción de la Literatura de INBA (hoja volante). México. 1995. p. 1.

Morriña, Felix. *Ofrenda en homenaje al Movimiento Estridentista en el Museo del Chopo*. “Miscelánea” en Portal, diario del Estado de México. 28 de oct. de 2004 p.16.

Villoro, Juan. “Contemporáneos: lo moderno como herencia” en Biblioteca de México, No. 22. México, Ed. CONACULTA-Biblioteca México, pp. 15-22.

ENTREVISTAS

Entrevista con Germán Lis Arzubide escritor y último soldado estridentista en el Palacio Nacional de Bellas Artes, se realizó el 21 de septiembre de 1997.

Edgar List Eguiluz, Hijo de Germán List Arzubide, se realizó en agosto de 2012.

Eleonora List Eguiluz, Hija de Germán List Arzubide, se realizó en agosto de 2012.

Refugio Solís, heredero del estridentismo, se realizó en agosto de 2012.

Ulises Salanueva, artista experimental, se realizó en Museo Universitario del Chopo 05-08-2012