

Arenga lírica al Emperador de Alemania de Alberto Hidalgo y el tránsito a la vanguardia

Juan Wilfredo Yufra
Universidad Nacional de San Agustín
juufray@unsa.edu.pe
<https://orcid.org/0000-0001-6634-8999>

Autor corresponsal:

Juan Wilfredo Yufra
juufray@unsa.edu.pe

Citar como:

Yufra, Juan (2022). Arenga lírica al Emperador de Alemania de Alberto Hidalgo y el tránsito a la vanguardia/ Syntagmas 1(1)

Envío: 30 de septiembre 2022

Aceptado: 10 de octubre 2022

Financiación: No se ha recibido ningún financiamiento.

Conflicto de intereses: Este artículo no presenta ningún conflicto de intereses con otra revista ni con otro autor.

Contribución de autoría:

Juan Yufra ha concebido, redactado y corregido en su totalidad el presente manuscrito.

Distribuido bajo:

OPEN ACCESS

Resumen

La obra de Alberto Hidalgo (1897-1967) es profusa y variada. En cuanto a su poesía, el libro *Arenga lírica al emperador de Alemania* (1916) fue desplazada de su bibliografía por el propio autor, lo cual significó que esta obra no fuera recepcionada de forma atenta por la crítica nacional. Sin embargo, consideramos que es pieza clave para entender el proceso creativo de Hidalgo y los lineamientos vanguardistas de su discurso poético posterior. En este texto abordamos el primer poemario de Hidalgo y contrastamos sus condiciones formales con el proyecto lírico moderno que con los años se instalará en la poesía peruana contemporánea.

Palabras clave: Poesía. Hidalgo. Vanguardia.

Arenga Lírica al Emperador de Alemania of Alberto Hidalgo and the transit to the vanguard

Abstract

The work of Alberto Hidalgo (1897-1967) is profuse and varied. Despite his poetry, the *Arenga lírica al emperador de Alemania* (1916) was dislocated from his bibliography by its own author, or it seems that this work was not received with attention by national critics. However, we believe that this is the key to understanding Hidalgo's creative process and the avant-garde lines of his subsequent poetic discourse. In this text we address Hidalgo's first poem and contrast its formal conditions with a modern lyrical project that will be installed in contemporary Peruvian poetry over two years.

Keywords: Poetry. Hidalgo. vanguard

A arenga lírica ao Imperador da Alemanha de Alberto Hidalgo e a transição para a vanguarda

Resumo

A obra de Alberto Hidalgo (1897-1967) é profusa e variada. Apesar de sua poesia, o Livro *Arenga lírica ao Imperador da Alemanha* (1916) foi deslocada de sua bibliografia pelo próprio autor, o que fez com que esta obra não fosse recebida com atenção pela crítica nacional. No entanto, acreditamos que esta é a chave para compreender o processo criativo de Hidalgo e as linhas de vanguarda do seu discurso poético subsequente. Neste texto abordamos o primeiro poema de Hidalgo e contrastamos suas condições formais com o projeto lírico moderno que ao longo dos anos se instalará na poesia peruana contemporânea.

Palavras-chave: Poesía. Hidalgo. Vanguarda

1. Introducción

La poesía peruana comienza su tránsito de renovación a principios del siglo XX y el periodo formativo de la vanguardia en el Perú revela signos de tensión sobre las obras que moldearon el lenguaje literario de la modernidad. Este proceso se

evidenció simultáneamente en otras latitudes del continente y presentó rasgos que hasta hoy son tema de estudio, ya que no solo el Modernismo tuvo su signo de representación en las obras de principios del siglo anterior, sino que, a su vez, la reinterpretación del contexto dejó constancia de su inflexión frente al discurso de renovación vanguardista que provenía de Europa, pues como señaló Carlos García Bedoya “pasado el momento arquetípico de la Vanguardia, sus conquistas centrales a nivel del lenguaje, a nivel de códigos, a nivel de escritura, persisten” (2012, p. 82).

Esta persistencia, a su vez, nos revela la transición modelada por “la continuidad y “la ruptura”. Dos signos que enriquecerán las tensiones y que servirán de material para las propuestas estéticas de ese periodo. Ahora, estos rasgos coinciden con aspectos políticos, ideológicos que exigían un reposicionamiento de las lecturas y de las creaciones literarias y ese conjunto de factores, entre otros, alimentaron la poética formativa del poeta Alberto Hidalgo.

Para Fernández Cozman: “Hay dos tendencias al interior de la vanguardia poética peruana. La primera es la vanguardia poética cosmopolita que se halla interesada en las culturas amerindias. La segunda es la vanguardia indigenista, pero de proyección cosmopolita” (2017), lo cual implica una oscilación de los procesos de diálogo entre las miradas creadoras de ese tiempo. Una manifestación doble que se diversifica en espacios cada vez más complejos de explorar. La solución que se observa se orienta a comprender el proceso a partir de una relación binaria (Externo/Interno), sin embargo, la fragmentación fue mayor por las condiciones heterogéneas de la cultura peruana y se evidencia en las negociaciones discursivas de los agentes creadores de ese tiempo y que mostraron su producción en revistas y textos de naturaleza literaria.

Otra forma de acercarnos a dicho contexto se revela en la dicotomía Perú/Latinoamérica, centro/periferia y así ingresamos a un espacio donde el signo de la poesía peruana se torna poliédrico y los discursos de vanguardia, que se visibilizaron a comienzos del siglo XX, no hicieron sino dialogar con aquella fragmentación discursiva, con la tradición literaria de cada región y, a su vez, enriquecida desde la visión individual de cada escritor que exploró ese lenguaje de renovación cultural.

Para José de la Fuente, la vanguardia latinoamericana “fue una forma de reacción frente al sistema expresivo del Modernismo y a las circunstancias sociales generadas por el capitalismo” (2005), al cual debemos de sumar otros gestos de disidencia que se enmarcan dentro de la transculturación poética emergente en la secuencia vanguardista.

De la Fuente dice:

Resignificar el sentido de la identidad latinoamericana como “unidad en la diversidad”, implica reconocer que la literatura que se crea después de la década de los 20, presenta dos tendencias complementarias, la vanguardia literaria fundada en la revolución del lenguaje y la vanguardia de la preocupación política basada en la organización del discurso social (2005).

Es decir, los conflictos históricos e inacabados de Latinoamérica y específicamente del Perú van a nutrir “un desacuerdo”, como escribiera Ángel Rama, entre lo artístico y lo social (1973, 62) sobredimensionando la percepción sobre aquello que representaba una propuesta alternativa a los acontecimientos culturales hegemónicos de ese contexto. Entonces, la secuencia de vanguardia que fue incorporada a la realidad nacional reveló un proceso gradual de asimilación con matices heteróclitos por parte de distintos autores, ya que en Puno, Arequipa, Trujillo y Lima se dieron propuestas creadoras que contenían, a través de un diálogo cultural emergente, tanto el lenguaje de la tradición (andina) como aquella voz mediada por la tecnología y la geopolítica global. Asimismo, cabe señalar que obras como la del arequipeño Alberto Hidalgo, entre las que contamos a Arenga lírica al Emperador de Alemania, sirvieron para delimitar las fronteras de un espacio nuevo para la divulgación de programas, disidencias y de distanciamientos comprensibles para quienes observaban a estas nuevas medidas estéticas como una oportunidad para ingresar a la modernidad o perderse del todo. De esto último, su periodo vanguardista (*Simplismo – Química del espíritu – Descripción del cielo*), revela esta poética de insularidad permanente.

Cuando escribió Ángel Rama que “los latinoamericanos compartieron la vanguardia del «ombbligo del mundo» pero nunca fueron sus protagonistas” (1973, p. 61), buscó remover el canon establecido y proponer una lectura distinta a la acontecida a lo largo del s. XX, de manera que la experiencia creativa del borde, incluso con los movimientos intrínsecos a la vanguardia periférica (*Grupo Orkopata*, Anunciación, por ejemplo) de principios del siglo anterior tendrán como eje la asimilación y la propuesta singular sobre las formas textuales del libro como medio de divulgación creadora.

2. El libro de 1916: *Arenga lírica al Emperador de Alemania*

El texto contiene cinco poemas cuya temática se centra en revelar las concepciones poéticas dominantes en su tiempo y, sobre todo, estructura el gen de la vanguardia que Hidalgo irá perfilando en obras posteriores. Asimismo, algo que no se puede dislocar del contenido textual del poemario son los paratextos que incluye. Encontramos así,

a) una fotografía del poeta,

- b) la ilustración del escudo nacional del Perú,
- c) nota a la edición, una Fe de erratas con el título “Corrigiendo”,
- d) anuncios de libros que saldrían a la luz próximamente (*De tierra adentro, Desde mi trono, Cantos del Futuro*),
- e) la dedicatoria que el poeta Hidalgo instala como declaración de principios y que, a la par, funciona a modo de preámbulo,
- f) un soneto escrito por César A. Rodríguez,
- g) las palabras liminares a cargo de Miguel Á. Urquieta,
- h) el cuerpo del poemario conformado por un *Autorretrato* fechado en 1914, *Arenga lírica al Emperador de Alemania (1916)*, *Alemania (1916)*, *Canto a la Guerra (1916)*, *Reino interior (1915)* y se concluye el texto con un índice.

Es decir, existe una estructura que nos proporciona materiales suficientes para explorar las implicancias del discurso lírico formativo de Hidalgo, pues hallamos textos que se circunscriben en la “poética del Yo” y otros que configuran la imagen de un poeta que tuvo en consideración el marco histórico en el cual se desarrolló.

Así, tenemos el soneto:

AUTORRETRATO

Los cabellos cubiertos por enorme sombrero
 encrespados, descansan hacia atrás, en tropel.
 Las pupilas son negras como un crimen. Severo
 el jesto. El andar grave. La mirada de hiel.

La corbata de seda flota como un plumero
 Sobre el cálido pecho que es a la vez broquel.
 Flux negro. Zapatillas de baile o de torero.
 En el ojal izquierdo del flux hai un clavel.

Cuando el sol, por las tardes, tras los montes, se inmola,
 yo, preso en las volutas de una capa española,
 transito por las calles de esta astroza ciudad.

A mirarme las jentes, detiéndose asombradas,
 ¡, buenos provincianos! ríen a carcajadas,
 mientras que yo me alejo lleno de majestad.

MCMXIV

Arenga lírica al Emperador de Alemania (1916)

Como se aprecia, el yo poético buscar representar a un sujeto que encaja en una época de tensiones culturales, donde los roles sociales que legitiman al poeta se enmarcan en un sentido no oficial, pues el “asombro”, la “carcajada” son signos de una incompreensión, de la aparente irracionalidad que el poeta intenta describir mediante un sujeto cultural que pretende desvincularse de ese contexto que lo descentra.

Este segmento del soneto:

Severo / el jesto. El andar grave. La mirada de hiel

Ya nos brinda el perfil del sujeto anclado a un universo personal y con el cual dialogará Hidalgo en el futuro. Es decir, la rigurosidad verbal frente a los demás individuos de su tiempo no solo son marcas de su biografía, sino que se proyectará como engranaje estético de su obra que con los años se tornaría –evidentemente– en una de las más singulares de la lengua española, pues su textura poética incorporó la atmósfera futurista y planteó la novedad de autocrítica en un contexto de disidencias formales.

Sin embargo, para Alberto Hidalgo la poesía era “el arte supremo” y muchas veces la defensa de su poesía contenía aquel “gesto Colónida” (1943, 236) que el propio Mariátegui había descrito por esos años, no obstante, el Amauta también señaló algunos ejes del discurso poético de Hidalgo, “el maquinismo, el rascacielo, la velocidad” (p. 236), signos de un lenguaje que subvertía la lírica nacional de ese momento y que en *Arenga lírica al emperador de Alemania* se anuncian de manera concreta.

En ese periodo moderno dominado por los discursos vanguardistas se suele esgrimir ideas en donde las humanidades revelan una crisis y una profunda crítica a la sociedad y a sus estructuras; sin embargo, es en esa intersección que genera la crisis de su discurso donde más incide la relevancia de los textos allí depositados. Volviendo a Hidalgo, es necesario ubicarlo en una época en donde la poesía creaba una condición excepcional del lenguaje y la imagen del poeta tenía que dialogar con una atmósfera iconoclasta, pues la vanguardia de principios del siglo XX, aperturó

miradas disímiles, pero también sensibilidades que rediseñaron el espacio de enunciación del poeta Hidalgo. En el *Autorretrato* las palabras son vehículo de una textura más compleja y que escapa a la lógica normalizada de los temas literarios de ese momento.

3. La lírica negada

El libro **Arenga lírica al emperador de Alemania** de 1916, primer libro que publicó Alberto Hidalgo y que le servirá para presentarse ante Arequipa y el Perú como “poeta”, fue retirado de su bibliografía. Será el propio Hidalgo quien negará ese volumen. Como se sabe, en publicaciones posteriores solo considerará a *Panoplia Lírica* (1917) como su primer poemario. Un caso curioso, por lo menos, pero de la “Arenga” a la “Panoplia”, de la palabra a la acción, o mejor, de la exteriorización del sujeto al signo de la poesía que involucra la totalidad de sus luchas y creencias, tenemos una serie de evidencias que se explica, inclusive, en la sintetización temática y final que hará de su obra poética, nos referimos a *Antología personal* (1967) donde ordena su labor creadora bajo los significantes líricos de la poesía que había escrito a lo largo de su vida (*Amor, Patria. Pueblo, Esencia, Muerte...*). Por otro lado, el poeta al descartar de su etapa formativa este poemario, lo que modela es, al final de cuentas, su proceso de reescritura que se revela en textos posteriores y, a su vez, su rol de hacedor que trastoca el mundo, el lenguaje y la propia imagen del poeta en el contexto de la modernidad.

No obstante, el libro de 1916 sienta las bases de la modernidad de la poesía en el Perú, se funda en la contradicción y convergencia de tensiones con la tradición poética nacional y se inscribe como discurso alternativo y de génesis de la vanguardia peruana.

En un contexto de deflagración bélica, donde los países europeos, a partir de los efectos culturales, reconfigurarían las relaciones entre el hombre y la tecnología, entre la literatura y la sociedad. El futurismo que exaltaba el poder y los engranajes de una maquinaria moderna provista de su propio lenguaje, entre otros factores, aportaron en la lírica de Alberto Hidalgo el propósito de distanciarse de las formas monótonas y tradicionales dominantes en su tiempo.

Su aparición en la vanguardia está evidenciada por sus poemarios de 1916 y 1917 y representan un acto poético importante en el desarrollo de la poesía peruana. Su aporte a ello es significativo y de una trascendencia hispanoamericana que hasta el día de hoy conmueve y asombra por la versatilidad de su lenguaje y los riesgos de sus apuestas temáticas, formales, y que lamentablemente hasta ahora no han recibido la difusión del caso y la respectiva crítica que merece la obra del poeta peruano Hidalgo.

La sensibilidad de Hidalgo en los albores del siglo pasado es de una calidad inmejorable, y explica su transición poética con matices, contradicciones, idas y venidas de los temas que se abordaban y que explican los intentos de ruptura y de resemantización de los signos de la poesía. Recordemos que se buscaba abandonar la tradición decimonónica, pero esta al final se transmuta, se renueva, se filtra en el discurso alegórico, pero la originalidad de los poemas de autores como Alberto Guillén, Mario Chabes, César Atahualpa Rodríguez, no se centra en la imitación o reproducción de esos lenguajes, sino en la alteración y asimilación a las convenciones propias de su lectura del mundo.

A pesar que el propio Alberto Hidalgo rechazará la obra *Arenga lírica...*, cuyo ímpetu respondía a los intereses de época y a su aprendizaje, la muestra de su talento que evoluciona luego en la potencia metafórica que, en ese libro, sin duda alguna, está presente. Esto se señala porque al año siguiente, en 1917, aparecerá *Panoplia Lírica*, en cuyo contenido encontramos piezas poéticas casi completas del libro de 1916. Además, “el poema como un arma” del lenguaje humano se entrevé en las páginas de su segundo poemario. Rasgo sumamente interesante pues será esta edificación de su discurso creativo que delineará su futura obra y contra la cual estará siempre atento a su renovación y a su cuestionamiento.

4. A modo de conclusión

El tránsito de Alberto Hidalgo hacia la poética vanguardista se inicia con *Arenga lírica al emperador de Alemania en 1916* y a pesar de haber sido anulada del espectro bibliográfico del autor, ha mantenido una vigencia especial por la impronta lírica y los elementos con los cuales dialogaba inicialmente Hidalgo, entre ellos, su acercamiento al Futurismo, la configuración del Yo como sujeto que media entre la lírica modernista y el escenario vanguardista como signo disidente de la cultura.

Referencias

- De la Fuente, J. (2005) Vanguardias literarias, ¿una estética que nos sigue interpelando? *Literatura y Lingüística*, núm. 16, 2005, Universidad Católica Silva Henríquez. Santiago, Chile En: <https://www.redalyc.org/pdf/352/35201603>
- Hidalgo, A. (1916) *Arenga lírica al emperador de Alemania*. Tipografía Quiroz Hnos.
- Fernández Cozman, C. (2017) Las dos tendencias de la vanguardia poética en el Perú. <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/letras/about/submissions>
- Mariátegui, J. C. (1943) *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*. Editorial Minerva.

Trayectoria académica del autor

Juan Yufra es licenciado en Literatura y Lingüística por la Universidad Nacional de San Agustín, Magíster en Educación Superior por la Universidad Católica de Santa María. Tiene estudios de Maestría en Escritura Creativa y es candidato a Doctor en Literatura Peruana y Latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado los libros de poesía *Búhos escarbados* (1998), *Graffiti de zoo* (2003), *Instalación* (2009), *Fábulas del arlequín* (2015), *Esto acontece* (2017), los cuales integran su obra reunida *La farsa poética* (2018) y *Arlequín ajusticiado. Versión unplugged* (2022).

Es autor, además, del libro *Del círculo al poliedro. Ensayos y reseñas sobre los artefactos de la cultura peruana* (2015), *Memoria del centro y otros comentarios reales* (2016). A su vez, como investigador, ha publicado los libros *El rostro innumerable. Antología poética de Alberto Guillén* (2016), *Ajuste de cuentos* (2016) y *Materia prima. Ensayos de literatura nacional y regional* (2022). Es coautor de *Paralelo sur. Antología esencial del cuento surperuano* (2020) y ha coeditado el texto *Teorías y discursos sobre la cultura, el lenguaje y la memoria* (2020).

Actualmente es profesor de Literatura y Teoría Literaria en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.