

Magda Portal y la estética de la vanguardia política hispanoamericana¹

Rocío Valencia Haya de la Torre

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima

ORCID:0000-0001-5499-5398

rocio.valencia1@unmsm.edu.pe

Recibido: 6 de mayo de 2024 / Aprobado: 31 de julio de 2024

Resumen

Las ideas socialistas fueron asimiladas por Magda Portal en su prosa y estética. Estas se ven reflejadas, particularmente, en dos textos en prosa: *El derecho de matar* (1926) y *El nuevo poema y su orientación hacia una estética económica* (1928). Sin embargo, la corriente marxista leninista no es la única en imprimir un efecto rotundo en sus escritos. Otras corrientes como el pensamiento de Haya de la Torre, el de Mariátegui y las ideas de la revolución mexicana contribuyeron a la construcción de su arte poético. Si bien existen múltiples trabajos que analizan su obra, ninguno estudia la forma en que la estética marxista y las ideas de pensadores políticos de la vanguardia política influyeron en su visión del arte, caracterizando lo que podríamos denominar una estética de la vanguardia política hispanoamericana.

Palabras clave: estética, marxismo, socialismo, vanguardismo, aprismo.

Abstract

Socialist ideas were assimilated by Magda Portal in her prose and aesthetics. These are reflected, particularly, in two prose texts: *El derecho de matar* (*The*

¹ El presente artículo forma parte de la investigación de la autora, para la elaboración de una tesis doctoral en Literatura Peruana y Latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Right to Kill, 1926) and *El nuevo poema y su orientación hacia una estética económica* (*The new poem and its orientation towards an economic aesthetics*, 1928). However, the Marxist-Leninist current is not the only one to have a resounding effect on her writings. Other currents such as the thoughts of Haya de la Torre, Mariategui and the ideas of the Mexican Revolution all contributed to the construction of her poetic art. Although there are many works that analyze her work, none of them studies the way in which Marxist aesthetics and the ideas of political thinkers of the political avant-garde influence her vision of art, characterizing what we could name an aesthetics of the Latin American political avant-garde.

Keywords: aesthetics, marxism, socialism, vanguardism, aprismo.

Introducción

... la Belleza –privilegio de una clase– cumple marxistamente
su misión social, pasando al provecho de la gran mayoría
desheredada...

Magda Portal

Magda Portal nació en Lima en 1900 y pertenece a la controvertida generación del centenario. Una generación que participó entusiastamente tanto de las corrientes de vanguardia artística como de las corrientes de vanguardia política que recorrieron todo el continente hispanoamericano, en una época “... en la que los movimientos de vanguardia, tanto dentro de la URSS como en el resto del mundo, acompañaban con ánimo entusiasta a la revolución social y política” (Alle, 2019, p. 3). Dicha etapa de libre asociación entre el arte y la política llega a su final en 1934, cuando Stalin inaugura en la URSS el denominado realismo socialista.² Cabe aclarar que, debido a las fechas de publicación ni *El derecho de matar*, publicado en 1926 ni *El nuevo poema y su orientación hacia una estética económica* publicado en 1928 caen bajo la esfera de influencia del realismo estalinista.

Entre 1920 y 1924, los poemas de Portal aparecen dispersos en periódicos y revistas que Daniel Reedy recopila póstumamente en los poemarios *Ánima absorta* y *Vidrios de Amor* dentro de la *Obra poética completa* (Portal, 2010). El primer poemario que Portal publica en vida es: *Una esperanza i el mar* (1927). Conquistada por las ideas del vanguardismo artístico y político, es coautora, junto con los hermanos Bolaños, Federico y Reynaldo (alias Serafín Delmar) del primer manifiesto vanguardista en toda América Latina, el de la revista *Flechas*, el año 1924, y coautora, también junto con Delmar, de una colección de relatos de tinte marxista y leninista titulado *El derecho de matar* (1926). En 1928, la poeta publica *El nuevo poema y su orientación hacia una estética económica*, donde desarrolla su poética del arte. Literatura y política se funden en el personaje de esta poeta revolucionaria que encarna el espíritu del vanguardismo latinoamericano anterior a 1934. No obstante, una revisión del estado de la cuestión refleja que, hasta el momento, no existe ninguna investigación que analice la visión del arte de Magda Portal en estas dos obras. En el presente trabajo nos proponemos demostrar la manera en la cual la estética marxista y el vanguardismo político latinoamericano inspiran ambos trabajos literarios.

En primera instancia, explicaremos cuáles son las características del vanguardismo hispanoamericano que hacen de esta corriente un fenómeno que se desdobra en dos vertientes: una literaria y otra política; en segunda instancia haremos un estudio

2 Política que inauguró Stalin a nivel internacional, a partir de 1934, y que aplicó al arte y a la cultura en todos los países de la ex Unión Soviética restringiendo así la libertad creativa de los escritores y artistas.

de las ideas marxistas que hacen eco en la prosa y la estética de Portal. Por último, procederemos a demostrar de qué forma la estética marxista aunada a las ideas de Haya de la Torre, Mariátegui y la revolución mexicana influyen en los dos textos citados líneas arriba.

1. El vanguardismo hispanoamericano: un vanguardismo literario y político

De acuerdo con Verani (2021): “Los movimientos de vanguardia, a pesar de ya ser centenarios, se caracterizan por su fervor iconoclasta, su audacia creativa y sus sueños utópicos” (p. 17). Siguiendo a Mariátegui, en la publicación del Editorial al primer número de la revista *Amauta*: los términos “vanguardistas, socialistas y revolucionarios” eran entonces intercambiables, utilizados para designar a los autores de la renovación vanguardista (Mariátegui, septiembre de 1926). Como ya hemos subrayado líneas arriba, “los movimientos de vanguardia, tanto dentro de la URSS como en el resto del mundo, acompañaban con ánimo entusiasta a la revolución social y política” (Alle, 2019, p. 3). En el caso de Portal, ella, al igual que la poeta uruguaya Blanca Luz Brum, y otros jóvenes que rodeaban a Mariátegui, soñaban con una nueva sociedad y pertenecían a la así denominada “vanguardia revolucionaria” (Portal, 2017, p. 23).

En segundo lugar, coincidimos con los críticos cuando sostienen que las corrientes literarias –y dentro de ellas el vanguardismo, luego del modernismo– son fenómenos que traspasan las fronteras nacionales: “La literatura peruana (como otras literaturas nacionales) ya no puede ser explicada de forma aislada, sino que debe ser comprendida en el contexto de globalización y mundialización que implica la modernidad” (Espinoza y Álvarez, 2023, p. 239). Por todas estas razones, cuando hacemos mención al vanguardismo hispanoamericano nos referimos a un proceso que ocurre de forma simultánea en la esfera nacional, regional e internacional. En otras palabras, es parte de una dinámica de “... apertura cosmopolita que deja de lado los tradicionales modelos hispánicos” (García-Bedoya, 2021, p. 84). Como precisa Verani (2021), el horizonte temporal va desde 1916, cuando se publica *El espejo de agua* de Vicente Huidobro, hasta 1935, año en el cual se publica *Residencia en la tierra* de Pablo Neruda. Y es precisamente dentro de este periodo que Magda Portal se perfila como poeta y ensayista.

2. La estética a partir de Marx: 1916-1935

Para empezar, presentaremos ciertas perspectivas que desmitifican la estética marxista. De un lado, Garcés Marrero (2019) afirma que: “La intención de Marx nunca fue crear una estética, sino analizar al capitalismo y las condiciones para lograr una revolución proletaria, por esta razón, sus ideas sobre el arte aparecen de manera oblicua y prácticamente en sus obras canónicas ni se mencionan” (p. 60). De otra

parte, Sánchez Vásquez (1956) precisa que “El pensamiento estético de Marx no constituye, por tanto, un cuerpo orgánico de doctrina, una estética de por sí, pero ello no disminuye, en modo alguno, su importancia como un aspecto esencial de su concepción del hombre y la sociedad” (p. 14) y que, por ende, lo que corresponde no es hablar de una “estética marxista”, sino de una estética a partir de Marx.

Además, Sánchez Vásquez (1956) explica la poética marxista, precisando que, cuando ya está clara –con la aparición del marxismo– la perspectiva ideológica y social del proceso transformador de la sociedad, el artista que aspira a ligar su creación a la causa revolucionaria del proletariado asume conscientemente esa perspectiva e integra su esfuerzo creador en el marco de la revolución. En la vinculación del esfuerzo creador del escritor con las fuerzas sociales que luchan por una verdadera liberación social y humana, está la garantía de su propia libertad (p. 18). Y esa visión era exactamente la que promocionaba Lenin, desde su artículo “La organización del partido y la literatura del partido”, publicado en *Razón y Revolución*, en el cual anuncia cuáles serán los límites de la literatura al servicio del partido y de su meta final y liberadora que como él preconiza es el socialismo:

Será una literatura libre porque no estará al servicio de una heroína ahíta, ni de los “diez mil de arriba” que sufren de aburrimiento y de exceso de gordura, sino al servicio de millones y millones de trabajadores que son los que constituyen la flor de la nación, su fuerza, su futuro. Será una literatura libre que fecundará la última palabra del pensamiento revolucionario de la humanidad con la experiencia y el trabajo vivo del proletariado socialista (Lenin, 1905, en línea)

Párrafos abajo, demostraremos cómo Magda Portal, Mariátegui y Haya de la Torre tienen como objetivo plasmar una nueva estética con una misión y un compromiso al servicio del vanguardismo político hispanoamericano.

3. La estética marxista en *El derecho de matar*

La estética marxista del arte aflora tempranamente en la obra creativa de Portal, a partir de su exilio en La Paz, al lado del poeta revolucionario Serafín Delmar, admirador de Marx y Lenin y años más tarde cofundador del Partido Aprista Peruano, quien coincide políticamente con la poeta en actividades periodísticas, culturales y políticas. Ambos pertenecen al núcleo de pensadores vanguardistas de la revista *Amauta*. Esto ocurre entre fines de 1925 y mediados de 1926. Durante aquellos años ambos poetas, que además están unidos sentimentalmente, colaboran en el incendiario periódico estudiantil *Bandera Roja*, vocero del socialismo marxista que fue publicado entre 1926 y 1927 y considerado por los historiadores:

[...] una de las publicaciones más importantes de la izquierda radical de los años veinte, con un fuerte contenido anticlerical y antimilitarista. Algunos de sus redactores colaboraron pun-

tualmente con *La Correspondencia Sudamericana* y, en opinión de Lora,³ este periódico puede ser considerado como el primer vocero que pone en evidencia la influencia de la Internacional Comunista en Bolivia. El periódico tenía entre sus promotores a Carlos Mendoza Mamani (Schelchkov y Stefanoni, 2023, p. 1326).

Este hecho confirma la afinidad de Magda Portal a las ideas del marxismo socialista y a los dictados de la Internacional Comunista que seguía de cerca la evolución de esta publicación, así como la de *La Correspondencia Sudamericana*, cuyos redactores fueron encarcelados en agosto-septiembre de 1926 (Schelchkov y Stefanoni, 2023, p. 1326). Paralelamente a sus actividades proselitistas en *Bandera Roja*, ambos escritores publican una colección de ocho relatos de Portal y siete de Delmar en una edición limitada titulada *El derecho de matar* (Delmar y Portal, 1926), que en la portada dice: “¡Peligro para los burgueses de la literatura!” y en la tercera hoja contiene una dedicación al literato y revolucionario francés, Henri Barbusse (Reedy, 2000, p. 100). Del lenguaje de estos cuentos, donde un tema recurrente es la lucha de clases se colige que tanto Delmar como Portal han asumido un compromiso con el vanguardismo revolucionario que, entre 1916 y 1934, también era sinónimo de socialismo marxista.

El primero en criticar este conjunto de relatos es José Carlos Mariátegui, quien en su ensayo dedicado a Portal comenta que *El derecho de matar* (Delmar y Portal, 1926) “nos presenta casi solo uno de sus lados: ese espíritu rebelde y ese mesianismo revolucionario que testimonian incontestablemente en nuestros días la sensibilidad histórica de una artista” (Mariátegui, 2005, p. 291). Lo que Mariátegui rescata de esta entrega en prosa de Portal es su magnífico lirismo y fuerza vital. La piedad, pasión y ternura que refleja en relatos como “El poema de la cárcel”, “La sonrisa de Cristo” y “Círculos violeta”; todo lo cual contradice el título del libro, “título de gusto anarcoide y nihilista, en el cual no se reconoce el espíritu de Magda” (p. 291).

Desde otra perspectiva, Reedy (2000) afirma que: “Desde un punto de vista literario, no hay defensa que se pueda hacer de estos cuentos como obras de intrínseco valor artístico” (p. 104). En efecto, a partir de esta primera entrega, en prosa, constatamos que la obra de Portal es indesligable de su compromiso y convicciones políticas. Y si bien su motivación es política y no solo estética; esto coincide con la postura de casi todos los poetas de la vanguardia literaria hispanoamericana de los años 20 y 30: Huidobro, Vallejo, Neruda, Maples Arce, por mencionar solo a cuatro, quienes simpatizaron con la revolución bolchevique y asumieron en determinado momento de sus vidas, un compromiso político con los partidos comunistas de sus respectivos países. Cabe recalcar que Portal demuestra en estos relatos que se ha “liberado”, hablando en términos estrictamente marxistas de todo personalismo, ya

3 Guillermo Lora. Político e historiador trotskista, autor de *Historia del movimiento obrero boliviano* (1933-1949).

que la obra de arte ha dejado de ser para ella un medio de alcanzar un canon estético o de sobresalir como artista para convertirse en un fin para alcanzar un ideal político. Siguiendo a Marx y Engels el escritor no debe ni ser avasallado ni venderse, sino poder libremente servir su ideal (2021, p. 73). Por último, en su ensayo acerca de la estética del arte, Portal afirma que se hace indispensable entregarse a la obra colectiva despersonalizados, “sumándonos como simples factores anónimos a la energía central que dirige la lucha libertaria” (1928, p. 26).

De la revisión de los 15 relatos que contiene *El derecho de matar*, se desprende que la revolución socialista en América es inminente, debido a las condiciones de explotación del pobre por el rico. En el relato “El derecho de matar” de Serafín Delmar, el narrador sugiere que el protagonista es malo como resultado de su hambre y miseria y que por eso asesina, sin ningún otro móvil, que su sed de revancha, a un comerciante. En “Círculos violetas” de Portal, una mujer tuberculosa decide arrojar a la hija que acaba de parir al río, para así “salvarla” del destino miserable que la rodea. A toda esta desgracia, se suma el mensaje político de “El supercosmopolitismo de mi amigo” de Delmar, relato que culmina con el anuncio del triunfo de una revolución sangrienta en los Andes peruanos, donde se iza una bandera roja en clara alusión a la revolución rusa. La trayectoria del pobre es la miseria y después de la miseria el desencanto y la muerte, que, como bien señala Mariátegui (2005, p. 291) en su reseña al libro, contradice el *élan vital* y la fuerza biológica de la autora de *Ánima absorta* (s/f) y *Una esperanza i el mar* (1927). De otro lado, coincidimos con Reedy (2000) cuando afirma que *El derecho de matar* revela, “la obvia intención de estos textos de demostrar que la literatura puede funcionar como arma ideológica” (p. 100).

3.1. Leninismo y mesianismo cristiano en *El derecho de matar*

El segundo relato de clara intención proselitista en la colección es “El viento”, en el que Portal utiliza íconos y valores cristianos para, mediante la estrategia de la analogía, comparar a un personaje revolucionario con Cristo. Dentro de este relato Cristo baja al mundo encarnado en un niño burgués, Sacha Yegulev, que más tarde revelará ser Vladimir Ilich Lenin, profeta de una aurora de revoluciones en Rusia, China y, más aún, en América. En el plano figurativo, Sacha es el viento que, como una onda revolucionaria sacude a toda Rusia. Lenin es así mistificado, como un Cristo que: “...en la cena sin Judas distribuía a todos los obreros del Progreso, pan de Libertad y vino de alegría” (Delmar y Portal, 1926, p. 19). Esta evocación y su lenguaje figurativo auguran el lema aprista que años más tarde promoverá Portal de “pan con libertad” dentro del Partido Aprista Peruano. Además de todo, “en Leningrado está la tumba de Cristo” (Delmar y Portal, 1926, p. 20). En este relato se hace evidente la devoción por Lenin que Portal compartía con Delmar, así como la

idealización que ambos hacen de la Revolución de Octubre de 1917. Así también, queda clara la estrategia de la analogía entre símbolos cristianos e ideología leninista con fines meramente políticos.

El último relato, titulado “Camino rojos” le sirve a su autora para propagar un segundo paradigma de mesías marxista-leninista con símbolos bíblicos. Este relato narra la historia de Sismo, un ruso quien en su llegada al continente americano “traía en sus manos sus lámparas alucinadas, que prendiera en la causa revolucionaria del último cometa que pasó por la tierra” (Delmar y Portal, 1926, p. 54). En América, Sismo predica contra “las dos malditas razas de Caín, el clero y el militarismo”, para inyectar “sus ampollitas de rebeldía en el espíritu doblegado de la clase obrera”. Sismo predica que “la Patria” solo existe para los explotadores del pueblo y los tiranos, porque la tierra les pertenece, y que la revolución social ha de erradicar a “la casta de explotadores, burgueses y capitalistas de que estaba infectado ese país de América” (Delmar y Portal, 1926, pp. 56-57) Finalmente, Sismo es baleado en la cruz de su frente “por los esclavos del tirano...” y muere pronunciando la palabra *libertad* “... bañada en sangre y alegría” (Delmar y Portal, 1926, p. 58). De esta manera, Portal inventa un mito mesiánico americanista que contiene elementos semánticos cristianos: la cruz y el linaje de Caín, además de elementos marxista-leninistas, en torno a la figura idealizada del revolucionario y mártir.

Ciertamente, podemos afirmar que en estos relatos se confirma la utilización por la artista del texto literario y de la simbología cristiana con fines de “mejoramiento de la realidad” (Reedy, 2000, p. 105), dentro de “un gran entusiasmo por Lenin” (Weaver, 2009, p. 30), aunque, tal y como aclara Alle (2019), no exista todavía, hasta 1934, un aparato axiológico impuesto desde el Estado soviético, que determine los límites de la estética marxista (p. 4), razón por la cual, cada poeta escribe lo que considera como mejor herramienta ideológica. Todo lo cual, en la prosa de Portal, se traduce en una tendencia, a asimilar símbolos de la doctrina cristiana a sus personajes literarios y revolucionarios.

3.2. Influencia de Lenin y Lunacharsky en *El derecho de matar*

En tercer lugar, abordaremos la polémica sobre cuál de los dos autores marxistas ha ejercido una mayor influencia en Portal: si Lenin (1870-1924) o Lunacharsky, ministro de instrucción ruso entre 1917 y 1924, quien además conoció personalmente y sostuvo intercambios epistolares con Haya de la Torre, a raíz de la visita del entonces estudiante deportado, a la Rusia de Stalin.

Desde su artículo “La organización del Partido y la literatura del Partido”, Lenin (1905), exigía el sometimiento de la literatura del partido al control del partido donde la literatura verdaderamente libre, solo podía ser aquella verdaderamente ligada al proletariado. Lenin (1905), además denunciaba la diferencia existente entre

el arte y la literatura burguesa o anarquista al servicio de la burguesía y el arte y la literatura socialista al servicio del partido. Por lo contrario, Lunacharsky, desde una postura más idealista promovía una “nueva cultura” una “cultura proletaria” que debía romper radicalmente cualquier lazo con la cultura burguesa para contribuir a la creación del “hombre nuevo” y con él, de una sociedad y una vida nuevas (Slonim, 1974, Lucena, 2006, como se citó en Alle, 2019, p. 6). Con mayor tolerancia que Lenin, Lunacharsky (1918) defendía que: “El arte es, o bien expresión pura de la ideología de tal o cual clase, o bien experimenta sobre sí las influencias cruzadas de varias clases” (párr. 4).

En definitiva, los relatos de Portal en *El derecho de matar* se inscriben dentro de un pensamiento claramente leninista donde la poeta ha colocado la literatura al servicio de la revolución socialista y al servicio de los intereses de una única clase social: la clase proletaria.

Para concluir, la coautoría de Portal en *El derecho de matar* pone en evidencia su intención de utilizar la literatura como arma ideológica; así también, como herramienta de propaganda al servicio de la lucha de clases y de las vanguardias revolucionarias de la izquierda latinoamericana. Acusa una estética leninista, anterior al realismo socialista inaugurado por Stalin en 1934, y cuyo fin para la escritora era la conversión del texto literario en mecanismo para impulsar la transformación de la sociedad y el surgimiento del “hombre nuevo” y de la “mujer nueva” que nacen junto con el movimiento de la vanguardia política y literaria hispanoamericana.

4. El nuevo poema y su orientación hacia una estética marxista

Como segunda parte de nuestro estudio presentamos: *El nuevo poema y su orientación hacia una estética económica* (1928), ensayo en el cual Portal manifiesta cuál es su postura y su visión respecto del arte. El folleto de apenas 20 carillas se inicia con una interpretación marxista de la historia del arte y de la historia de la cultura que se resume en esta tesis: “El arte en poder de una minoría, reproducía el espíritu de la clase dominadora” (Portal, 1928, p. 7). Otra característica del ensayo es que se trata de un discurso antihispanista y antimperialista. El discurso antimperialista en contra de la penetración del capital extranjero está muy presente en los ensayos apurados de los años 1920 y 1930. América no es sino “una sucursal de Europa, o lo que es peor de España” (Portal, 1928, p. 7).

4.1. Influencias del discurso antimperialista de Haya de la Torre y de Mariátegui

En el aspecto antimperialista y de rechazo a la penetración cultural y económica extranjera, Portal coincide marcadamente con el contenido de las denuncias políticas publicadas en otros artículos o ensayos por sus dos pares generacionales: Haya de

la Torre y Mariátegui. Mientras Haya de la Torre denuncia en *El antimperialismo y el APRA* que por causa del colonialismo económico: "...la América Latina devendrá seguramente una colonia yanqui. Los Estados Unidos son hoy dueños económicos del mundo" (1977, t. 4, p. 78); Mariátegui, por su parte, denuncia un colonialismo cultural, económico y social cuando afirma: "la herencia española no era exclusivamente herencia psicológica e intelectual. Era ante todo una herencia económica y social" (2005, p. 105). A todo ello, Portal (1928) añade:

El Arte propiamente americano, quedó relegado a las canciones populares indígenas, a las danzas, a los bellos tejidos nacionales, a la alfarería, a los retablos. Siempre a una pobre expresión del alma de un pueblo, sin ninguna posibilidad de mejoramiento intelectual, tan esclavo en la colonia como en la independencia. (p. 8)

Muy probablemente las coincidencias ideológicas encuentren una explicación en la cercanía de Portal y Haya de la Torre, durante los meses en los cuales el exilio de la poeta coincidió con la visita del líder antiimperialista a la ciudad de México, entre diciembre de 1928 y julio de 1929. Hecho que se ve reforzado por el hecho que ambos pensadores colaboraban en la revista *Amauta* fundada por Mariátegui en 1926 y que anuncia desde el primer número su intención de representar a un movimiento, a un espíritu de "vanguardistas, socialistas, revolucionarios" (Mariátegui, septiembre de 1926).

La segunda idea fuerza en el ensayo de Portal es la distinción que hace entre arte culto (epígono de lo extranjero) y el arte popular compuesto por: canciones populares indígenas, danzas indígenas, tejidos nacionales, alfarería y retablos. Todo esto, mientras que, en el proceso de construcción de nuestra nacionalidad, después de la emancipación, "España, retrógrada intelectual y socialmente, mantenía sus feudos y privilegios espirituales en nuestros países, que atendiendo a las tradiciones de la conquista... seguían llamándola «Madre España»" (Portal, 1928, p. 8). Frente a esto, la postura de Portal es que "los artistas indoamericanos tomen conciencia de su independencia de las normas y de las bases europeas y de los cambios que con la Gran Guerra (1914-1919); la Revolución Rusa (1917) y la Revolución Mexicana (1910), sobrevienen".

La tercera tesis de Portal, en su ensayo, define su arte poético y establece una clasificación. De un lado están los espíritus "puristas" que practican el arte por el arte; el arte por la belleza y el sentimiento individualista, "el poeta en la clásica torre de marfil" (Portal, 1928, p. 9). Criterios que caracterizan al arte burgués. De otro lado está el arte de compromiso social que es el arte con una misión social; el arte con un nuevo sentido estético económico (Portal, 1928, p. 9) y al servicio de la masa anónima (Portal, 1928, p. 26) donde "la Belleza –privilegio de una clase– cumple marxistamente su misión social, pasando al provecho de la gran mayoría desheredada (Portal, 1928, p. 26). En este punto, Portal también coincide con Haya de la

Torre quien en *La emancipación de América Latina* (Obras completas, 1977, t. 1) subraya que: “El arte debe estar siempre al servicio de una causa y de una política” (p. 146). Así también, la poeta coincide con Mariátegui (1926), quien en su artículo “Arte, revolución y decadencia” declara:

En esta, como en otras cosas, estoy naturalmente con Haya de la Torre. Si política es para Huidobro, exclusivamente, la del *Palais Bourbon*, claro está que podemos reconocerle a su arte toda la autonomía que quiera. Pero el caso es que la política, para Haya y para mí, que la sentimos elevada a la categoría de una religión, como dice Unamuno, es la trama misma de la historia (pp. 3-4).

Párrafo que reafirma la interdependencia entre arte y política, donde la política es el aliento vital que mueve y construye a la historia mientras que el arte no debe jamás desligarse de la política.

4.2. El nuevo poema y su misión americanista y social

El cuarto argumento que Portal revela en su texto es el recuento detallado que hace de los valores artísticos que ha producido Indoamérica y entre los cuales ninguno destaca, según ella, en su “americanidad” (Portal 1928, p. 8). Ninguno, precisa la poeta peruana, representa la cultura naciente del nuevo mundo, ni se asoma al espíritu de la raza. Como complemento, cita a los valores mestizos que forman parte de una nacionalidad en proceso de formación. El primero es José María Alonso y Trelles Jarén (1957-1924), poeta gauchesco al que menciona por su seudónimo de “El Viejo Pancho”; el segundo es el poeta y político argentino José Rafael Hernández, autor de *Martin Fierro* (1834-1886); el tercero es el poeta nacional mexicano Ramón López Velarde (1888-1921).

De las generaciones, “de mayor personalidad dentro del arte literario de América” menciona al poeta Juan Parra del Riego; al poeta chileno Juan Marín; a Pablo Neruda; al poeta mexicano Maples Arce, fundador del estridentismo; a la poeta uruguaya Blanca Luz Brum; y a los exponentes peruanos de la vanguardia hispanoamericana literaria y política de los años 20 y 30: Alberto Hidalgo, Serafín Delmar, Germán List Arzubide, Carlos Gutiérrez Cruz, Esteban Pavletich, Alejandro Peralta, Gama-liel Churata, entre otros.

Con relación a este último grupo, que son los poetas de su generación, cuya obra transita, al igual que la suya, del modernismo al vanguardismo, Portal será crucial exigiendo un nuevo lenguaje poético que refleje una consciencia de clase, una consciencia americanista y que utilice palabras de fácil comprensión para el proletariado. Exaltará en su ensayo el lenguaje del poema “Revolución” de Alberto Hidalgo: “Palabra que nació en un vómito de sangre/ palabra que el primero que la dijo se ahogó

en ella/ palabra siempre puesta en pie/ palabra siempre puesta en marcha/ palabra contumaz en la modernidad” (Hidalgo s/f, como se citó en Portal 1928, p. 16).

Con relación al poemario *Radiogramas del Pacífico* (1927) de Serafín Delmar, señala que si bien está orientado “hacia una estética económica [...] no es un libro de índole esencialmente proletaria [...] tiene esta concepción humana i metafísica, distanciada por esto de la mente proletaria” (Portal, 1928, p. 17). De acuerdo con la estética de Portal: “Son las primeras audacias para incluir dentro del poema, depurado y artístico, el sentido proletario de la belleza” (Portal 1928, p. 15). Afirmamos que dicha frase caracteriza la estética de Magda Portal a partir de 1927.

Por último, concluye diciendo que “no se descubre aún el nacimiento de una consciencia americanista, ni menos una consciencia de clase. El intelectual sigue formando una clase aparte, más inclinada hacia la burguesía, aunque sin definirse” (Portal, 1928, p. 11) e ignorando el hecho que todo poeta según Portal tiene una misión social (Portal, 1928, p. 19).

De Maples Arce destaca el haber “desmomificado” al poema del gusto clásico con versos como: “Los pulmones de Rusia/ soplan hacia nosotros” y en ser el primer poeta en hacer el justo reconocimiento de la Revolución mexicana: “Viento, dictadura de hierro/ que estremece las confederaciones!: Oh las muchedumbres azules: y sonoras, que suben/ hasta los corazones!/ La tarde es un motín sangriento en los suburbios;/ Los árboles harapientos/ que piden limosna en las ventanas;/ las fábricas se abrazan en el incendio del crepúsculo, y en el cielo brillante/ los aviones ejecutan maniobras vesperales (Arce s/f, como se citó en Portal 1928, p. 14). Al respecto, Portal invita a los artistas indoamericanos a seguir el ejemplo del “pequeño grupo exponente de la nueva modalidad ideológico-artística” liderada en México por Maples Arce (Portal 1928, p. 12).

En suma, la admiración de la artista por los poetas vanguardistas mexicanos viene asociada a su admiración por la Revolución mexicana que ella califica de “enorme trascendencia histórica, por lo inusitado de su realización en América” y que debe ser vista como un paradigma para el resto de los países latinoamericanos (Portal 1928, p. 9). Más aún cuando, al haber superado el estancamiento cultural derivado de sus lazos con Europa y en particular con España se convierte en signo de un cambio que se refleja en la estética y que terminará trascendiendo a cada una de sus excolonias hispanoamericanas.

Conclusiones

1. De nuestro análisis concluimos que, tanto la estética marxista como el vanguardismo político hispanoamericano fueron decisivos en la formación de la estética y de la visión del arte en Magda Portal. La influencia más decisiva es la del vanguardismo hispanoamericano en su vertiente denominada vanguardismo político

- o vanguardismo revolucionario. En *El derecho de matar* (1926) constatamos que, el texto literario es una herramienta de propaganda política en favor de la revolución socialista.
2. En *El derecho de matar* (1926), la poeta demuestra que, se ha “liberado”, hablando en términos estrictamente marxistas; puesto que, la obra de arte ha dejado de ser para ella un medio de alcanzar el canon estético o el reconocimiento individual. El valor de la obra, a partir de ese momento, está supeditado al hecho de formar parte esencial de un fin colectivo y de una misión social: la revolución socialista. De otro lado, la prosa temprana de Portal se caracteriza por la asimilación de símbolos de la doctrina cristiana a sus personajes revolucionarios.
 3. En *El nuevo poema y su orientación hacia una estética económica* (1928) se confirman las convicciones marxistas y leninistas de Portal quien considera que el arte, antes privilegio exclusivo de la clase burguesa, encuentra su verdadera misión colocándose al servicio del proletariado; mientras que, el poeta encuentra su auténtica liberación colocando su arte al servicio de un ideal político.
 4. Mientras *El derecho de matar* (1926) acusa una estética leninista; el ensayo *El nuevo poema y su orientación hacia una estética económica* (1928) revela influencias de Lunacharsky y de su propuesta de una “nueva cultura” y de una “nueva sociedad”, para una sociedad y una vida nueva que se infiere llegará cuando el socialismo alcance la etapa comunista.
 5. De otro lado, con relación al vanguardismo político hispanoamericano, la poeta coincide plenamente con las ideas de sus pares generacionales: José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre, quienes, desde un misticismo revolucionario, opinan que la política está elevada a la categoría de una religión y reafirman la interdependencia entre arte y política, donde la política es el *élan vital* de la historia mientras que, el arte no debe jamás desligarse de la política.
 6. En particular, el “nuevo poema”, concebido así por la artista, tiene un sentido proletario de la belleza y pasará necesariamente por la asunción de un compromiso político y social favorable a la revolución socialista y a la revaloración del indígena y de lo netamente indoamericano.
 7. Así también, la estética de la vanguardia política hispanoamericana es una estética que coloca a la literatura al servicio del partido político y cuyo lenguaje poético debe ser de fácil comprensión para el proletariado y reflejar una consciencia de clase y una conciencia americanista.
 8. En resumen, el compromiso social; la revolución socialista o antimperialista; la revaloración de lo indígena y el americanismo son las cuatro características del vanguardismo literario hispanoamericano, que es la otra cara de Jano del vanguardismo político o vanguardismo revolucionario hispanoamericano.

Referencias

- Alle, M. F. (2019). La literatura del partido: El realismo socialista entre el arte y la política. *452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*, (20), 166-186. <https://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/21631>
- García-Bedoya, C. (2021). *Hacia una historia literaria integral*. Universidad Veracruzana.
- Delmar, S. (1927). *Radiogramas del Pacífico* (G. Baltra, Grab.). Autoeditado.
- Delmar, S. & Portal, M. (1926). *El derecho de matar* [libro en Internet]. <https://repositoriodigital.bnp.gob.pe/bnp/recursos/2/pdf/magda-portal/el-derecho-de-matar-cuentos-revolucionarios-magda-portal.pdf>
- Garcés Marrero, R. (2019). Creación artística, realismo socialista y marxismos. *Claridades. Revista de Filosofía*, 11(1), 57-78. <https://doi.org/10.24310/Claridades-crf.v11i1.5344>
- Haya de la Torre, V. R. (1977). *Obras completas* (t. 1). Ed. Juan Mejía Baca.
- Haya de la Torre, V. R. (1977). *Obras completas* (t. 4). Ed. Juan Mejía Baca.
- Lenin, V. I. (1905). *La organización del partido y la literatura del partido*. Razón y Revolución. Disponible el 19 de diciembre de 2023. <https://razonyrevolucion.org/la-organizacion-del-partido-y-la-literatura-del-partido-1/>
- Lunacharsky, A. V. (1918). Proletariado y arte. *Sobre Arte y Literatura*. Tesis del Informe a la Primera Conferencia de Organizaciones de Cultura Proletaria –Proletkult– de toda Rusia. Biblioteca Internacional de Autores Marxistas. <http://www.marxists.org/espanol/lunacha/obras/arte.htm>
- Mariátegui, J. C. (1926, septiembre). Presentación de *Amauta*. *Amauta* (1), 1. https://www.marxists.org/espanol/mariateg/oc/ideologia_y_politica/paginas/presntacion%20de%20amauta.htm
- Mariátegui, J. C. (1926, noviembre). Arte, revolución y decadencia. *Amauta* (3), 3-4. https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/literatura/la_polem_vang/Art_Rev_Dec.htm
- Mariátegui, J. C. (2005). *7 ensayos de interpretación de la realidad peruana* (1.ª ed., 1928). Empresa Editora El Comercio S.A.
- Marx, C., & Engels, F. (2021). *Sobre arte y literatura* [versión digital]. Ed. Bandera Roja. <https://edicionesbandera.com/wp-content/uploads/2021/02/Marx-Engels-Sobre-el-arte-y-la-literatura.pdf>
- Portal, M. (1927). *Una esperanza i el mar*. Editorial Minerva.
- Portal, M. (1928). *El nuevo poema y su orientación hacia una estética económica*. Ed. APRA.
- Portal, M. (1978). *Yo soy Magda Portal/ Entrevistada por Andradi & Portugal. Trazos cortados: poesía y rebeldía de Magda Portal*. Exposición temporal, Casa de la Literatura Peruana, marzo a agosto de 2017.

- Portal, M. (2001). Réplica. En M. Lauer (Ed.), *La polémica del vanguardismo. 1916-1928* (pp. 80-81). Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Portal, M. (2017). *La vida que yo viví... Autobiografía de Magda Portal* [Edición facsimilar]. Casa de la Literatura Peruana.
- Reedy, D. (2000). *Magda Portal: La pasionaria peruana. Biografía intelectual*. Flora Tristán Ediciones.
- Portal, M. (2010). *Magda Portal. Obra poética completa: Biografía intelectual* (Ed. D. Reedy). Flora Tristán Ediciones y Fondo de Cultura Económica.
- Sánchez Vásquez, A. (1956 [1979]). *Las ideas estéticas de Marx*. Biblioteca Era.
- Schelchkov, A. & Stefanoni, P. (2023). Los comunistas bolivianos y la Komintern: una historia de desencuentros. *Historia Mexicana*, 72(3), 1323-1360. <https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/4583/4963>
- Stalin, J. (1934). Entrevista con el escritor inglés H. G. Wells. Biblioteca Internacional de Autores Marxistas. Disponible el 4 de noviembre de 2022. <http://www.marxists.org/espanol/stalin/1930s/1934-wells.htm>
- Verani, H. J. (2021). *Las vanguardias literarias en Hispanoamérica: Manifiestos, proclamas y otros escritos*. Fondo de Cultura Económica.
- Weaver, K. (2009). *The Peruvian Rebel: The World of Magda Portal with a Selection of Her Poems*. The Pennsylvania State University Press.