

POESÍA NO EUCLIDIANA O LA UTOPIA GEOMÉTRICA EN *UNA ESPERANZA I EL MAR* (1927) DE MAGDA PORTAL

Luis Ernesto García Jara

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Resumen

Este artículo plantea que *Una esperanza i el mar*, uno de los libros más importantes de la vanguardia peruana, no solo representa un cambio en la configuración del nuevo sujeto poético femenino, sino que construye un modelo complejo porque interpreta la realidad en términos matemáticos. En toda la bibliografía revisada, no hemos podido rastrear el tratamiento del poemario como un modelo matemático, que desarrolla un nuevo concepto muy similar al libro objeto ampliamente estudiado.

Palabras clave: vanguardia, ciencia, geometría no euclidiana, utopía.

Abstract

This article states that *Una esperanza i el mar*, one of the most important books of the Peruvian avant-garde, not only represents a change in the configuration of the new feminine poetic subject, but also constructs a complex model because it interprets reality in mathematical terms. In all the bibliography reviewed, we have not been able to trace the treatment of the poems as a mathematical model, which develops a new concept very similar to the widely studied object book.

Keywords: avant-garde, science, non-Euclidean geometry, utopia.

1. A modo de introducción

Mientras leíamos *Una esperanza i el mar* (1927) de Magda Portal surgió a modo de pregunta si el texto de la portada interior (“Varios poemas a la misma distancia”), que aparece en la primera edición compuesta por la Editorial

Minerva, era parte del título de la cubierta del libro --como un subtítulo que acompañaba al título y lo reforzaba-- o formaba aparte una estructura particular, situada entre el primer poema y el título. Daniel Reedy (2010), en su compilación de la obra poética de Portal, hace una división tripartita de *Una esperanza i el mar* y asume este paratexto como la apertura de la primera sección compuesta por veintitrés poemas de los cuarenta y dos que completan el poemario. La versión facsímil del poemario de Portal --a la que hemos tenido acceso a través de la compilación, a cargo de Luis Fernando Chueca (2009), de los principales libros de la vanguardia peruana-- presenta este paratexto separado de los poemas y del título. Esta cuestión despertó curiosidad sobre el sentido de este paratexto y su relación con la idea integral del poemario. Dos aportes fueron fundamentales para formular nuestra hipótesis sobre la lectura del poemario *Una esperanza i el mar* como un modelo matemático: el artículo de Grünfeld (2000) cuyo título es “*Voces femeninas de la vanguardia: El compromiso de Magda Portal*”; y el ensayo de Mirko Lauer (2003), es decir, *Musa mecánica: máquinas y poesía en la vanguardia peruana*. En el primer texto se habla de la característica de la equidistancia en el poemario de Portal, mientras que del segundo tomamos la idea de modelo matemático como comprensión de la vida que Lauer aplica a la lectura de un poemario de Juan Luis Velásquez, donde, además, rastrea cómo la ciencia y la tecnología impactaron en la escritura de la primera etapa de la vanguardia en el Perú.

2. Estado de la cuestión

José Carlos Mariátegui (1991) es el primero en visibilizar la importancia de los poemas que conformarían tiempo después *Una esperanza i el mar*, cuando él publica un ensayo en 1926 en la revista *Mundial* sobre la poesía de Portal (Reedy, 2010). Dos años más tarde, aparece *7 ensayos de interpretación de la realidad peruana* donde Mariátegui (1991) señala que Portal es la primera *poetisa* en medio de una poesía *asexual*.

Luis Monguió (1954) considera que Portal es una poeta de tinte político-social. El compromiso de Portal con la literatura puede verse en su impulso de revistas que transitaron desde un vanguardismo *artepurista* hacia una literatura de corte político (Monguió, 1954). Para Monguió (1954), son las revistas

promovidas por la escritora peruana las que dieron inicio a este tipo de poesía de vanguardia llamada poesía social.

Para Myriam Gonzales (2007), el fenómeno de la vanguardia no puede ser entendido como una simple renovación estética, sino que supone un ejercicio poético más complejo (Silva Santisteban, 2007). Según Gonzales (2007), la renovación que plantea Portal alcanza al ámbito político y convierte su poesía en un instrumento de cambio al introducir un nuevo sujeto político femenino. Portal cumple, para Gonzales, tres cualidades de la poesía vanguardista: negar el pasado, criticar el presente y la búsqueda de ese futuro ideal (Gonzales, 2007).

Para Luis Fernando Chueca (2009), Portal, en colaboración con otros intelectuales, fue una de las principales impulsoras del movimiento vanguardista peruano con la publicación de la revistas *Flechas* (1924) y *Trampolín-Hangar-Rascacielos-Timonel* (1926-1927) en las cuales se difundían las nuevas estéticas comprometidas con lo social (Chueca, 2009). Sobre *Una esperanza i el mar*, Chueca (2009) destaca la intención de Portal de una transformación social a partir de la lucha proletaria y un profundo interés en romper las convenciones sobre el papel de la mujer en la sociedad, en la política y la poesía. Para Chueca (2009), existe en este libro de Portal una propuesta política-ideológica revolucionaria que oscila entre el fracaso y el anhelo de la realización de la utopía del mañana donde el hombre como individuo pueda ser feliz.

Por su parte, Yolanda Westphalen (2017) sostiene, en referencia a una antología de poetas donde aparece Portal como la única mujer junto a Vallejo y Neruda, que dicha inclusión fue posible por su presencia activa dentro de los centros de poder literario y esa actitud desafiante hacia los cánones masculinos (2017, p. 15). En su primer libro *El derecho de matar* ya revelaba su inconformidad con el rol de la mujer dentro de las estructuras sociales (Westphalen, 2017). Con la búsqueda de un nuevo sujeto postulado por las vanguardias es que Portal postula una nueva modernidad con su texto *Una esperanza i el mar*, en el que se propone destacar la simultaneidad y equidistancia; la temática urbana; la tensión entre máquina y hombre; la

tecnología alienada; la utopía; la escritura como fotogramas; la escritura testimonial, donde la literatura propone una reflexión estético-política (Westphalen, 2017).

3. La construcción de un modelo matemático o metáfora de la modernidad

Lakoff y Jonhson sostienen que los conceptos mediante los cuales estructuramos la realidad son metafóricos y que normalmente se desarrollan de forma inconsciente en el ser humano (Lakoff y Johnson, 1995). Así cuando Portal dice en el poema “13” de *Una esperanza i el mar*: “mis ojos lentes zeiss de ultrapotencia”, se está refiriendo a una capacidad de ver amplificada en términos de la capacidad óptica del telescopio que fue fabricado por una compañía alemana llamada Zeiss, y no que los ojos del hablante lírico estén físicamente fabricados de vidrio para telescopios. En el poemario, podemos identificar dos grandes grupos de metáforas: las ontológicas y la personificación. La metáfora ontológica es aquella mediante la cual consideramos “acontecimientos, actividades, emociones, ideas, etc., como entidades y sustancias” (Lakoff y Jonhson, 1995, p. 64), como ejemplo en el poema “Canto proletario” la fábrica a la que el hombre acude día tras día es un ser vivo: “un titánico organismo”. Por su parte, la personificación es aquel recurso conceptual que permite representar entidades no humanas en términos de características humanas (Lakoff y Johnson, 1995). En el mismo poema, “Canto proletario”, la naturaleza adquiere algunas características del hombre mientras observa su salida de casa a través de la ciudad hacia la fábrica: “los árboles saludan” o el “viento vagabundo”. Podemos hallar otras metáforas, otras figuras y otros recursos; pero nos centraremos en estas dos formas metafóricas porque nos ayudarán a comprender el texto de Portal como un sistema conceptual.

En 2003, Mirko Lauer publica *Musa mecánica: máquinas y poesía en la vanguardia peruana*. En este texto podemos hallar un capítulo dedicado a la vanguardia científica en el que Lauer aborda el impacto de las nuevas teorías en la manera de concebir el arte. En el capítulo llamado “La ciencia”, Lauer menciona, en una cita de Perloff, que algunos artistas aprendieron de Nikolai

Lobachevsky la geometría no euclidiana y otros preceptos matemáticos, lo que les ayudó a tratar el arte como la construcción de modelos (Lauer, 2003). Para Lauer, Magda Portal no es ajena a esta modificación del pensamiento artístico provocado por las ciencias que “creaban una nueva lógica, sobre la ilógica” (Lauer, 2003, p. 69). Es la propia Magda la que declara conocer a Albert Einstein, Spengler, Marie Curie y Voronoff en un texto de 1926 citado por Lauer (2003).

Ha sido señalado por algunos estudiosos que la obra poética de Portal significó la fusión de la poesía social con el estilo literario vanguardista en la búsqueda de configurar el nuevo sujeto social dentro de una “nueva cultura, que pertenecerá a un nuevo pueblo nuevo, el proletario mestizo latinoamericano” (Grünfeld, 2000, p. 68). Para Portal, la situación política del hombre lo ha sumido en un estado de explotación absoluta porque ha sido sometido a trabajos que lo esclavizan a la fábrica debido a la imposición de la economía capital-imperialista. (Grünfeld, 2000). Precisamente, Grünfeld señala la equidistancia como característica del poemario *Una esperanza y el mar*, incluso llamándolo por el paratexto en lugar del título y desarrolla así “el campo semántico de la tecnología” (Grünfeld, 2000, p. 76). Lauer se acerca a esta idea del poemario como un modelo matemático cuando sostiene sobre el texto de Juan Luis Velásquez, *Perfil de frente*: “La idea central del poemario es que hay modelos vinculados a la ciencia que pueden guiar la comprensión de la vida” (Lauer, 2003, p. 68).

Decíamos al principio que el libro de Portal inicia con un subtítulo antes de los poemas en su primera impresión de 1927: “Varios poemas a la misma distancia”. Este paratexto, junto a otros versos que desarrollan el concepto, configura un modelo matemático. Portal, en una entrevista de 1981, cuenta que en su estancia en México estudió economía (Dimitriou y Masiello, 2018), por lo que su contacto con la matemática y otras ciencias como la física o la mecánica sirvió para poder hacer de su libro un modelo mediante el cual pueda comprenderse el presente y el lector halle una proyección del mañana (Lauer, 2003). Nuestra hipótesis tratará de explicar por qué creemos que el libro de Portal es una representación literaria de la teoría de la geometría proyectiva o no euclidiana. Hasta el siglo XIX se asumía como cierto el postulado de

matemático Euclides, en la que dos rectas paralelas nunca llegan a cruzarse si se proyectaran al infinito, conocido como el quinto postulado. Será el ruso Nikolai Lobachevski quien rebatirá el quinto postulado de Euclides, y dará inicio a la geometría imaginaria o geometría hiperbólica (Smogorzhevski 1978). Como no es nuestro interés discutir teoremas o axiomas de geometría, diremos simplemente que la conclusión del quinto postulado, desarrollada por la geometría no euclidiana, fue que dos rectas proyectadas al infinito sí se interceptan. El postulado de “Varios poemas a la misma distancia” contiene el principio geométrico de las rectas paralelas, pues estar a la misma distancia supone esta “equidistancia” del paralelismo. En numerosos poemas, podemos hallar referencias a la matemática (“yo resuelvo el *problema* de mi angustia”, poema “14”, el subrayado es nuestro); la óptica (“la *luna de aumento* de la mañana/ha *duplicado* al paisaje *matemático*/ ahora todo tiene un noble *porcentaje* de Sol”, del poema 15, el subrayado es nuestro); geometría (“te voi a *descentrar* de mis entrañas”, del poema “Viernes 13”, el subrayado es nuestro); y las ya conocidas referidas a avances tecnológicos y al maquinismo. Es el final del poema “13” el que plantea esta idea de las distancias y lo proyectivo: “todas las distancias tienden sus paralelas/ al infinito para no tocarse jamás/ LOS ANGULOS SON HERMANOS”. En el paratexto que sigue al título se habla de la distancia, y en este poema se refiere a la segunda parte de la idea geométrica de paralelismo; es decir, las rectas no se tocan jamás.

Para Portal, el presente está representado por esta idea geométrica de dos rectas paralelas que no se tocan. En el poema “18” cuya temática es el movimiento se dice “los contómetros señalan distancias/ en los costados paralelos del presente”. El poemario de Portal puede interpretarse como la posibilidad del futuro, vale decir, ese más allá donde puedan cruzarse las ideas que postula el poemario y así el hombre alcance la felicidad como máxima meta. La esperanza está en el mañana porque, en el tiempo actual, son esas paralelas que no se juntan “los costados paralelos del presente”.

Pero hasta ahora sólo hemos visto una representación del quinto postulado de Euclides. Portal habla de esta equidistancia del presente porque no cree en él. Dijimos que era un modelo tal como anota Lauer para Velasquez

(Lauer, 2003), para guiar la comprensión de su realidad. Portal completa este modelo matemático y lo identifica con una utopía del mañana (Chueca, 2009).

4. El terror a la máquina o la metáfora de la modernidad

Portal va a debatir con Urquieta y una de las posturas de aquella discusión era la defensa de Portal de lo nuevo (Lauer 2001). Pero, en su libro *Una esperanza i el mar*, a pesar de usar metáforas en relación con la máquina, Portal no cree que el maquinismo sea aquello que le vaya a otorgar felicidad al hombre de “HOY”, que es el hombre del mañana frente al hombre de “HOI”. Pero Portal no teme lo nuevo. Fue una de las principales impulsoras de los movimientos de la nueva vanguardia social, ya que su postura es política frente al capitalismo imperialista, como bien lo señala Gonzales (2007).

Portal opone dos formas del presente, por ello, **hay una** escritura distinta para la misma palabra sobre el presente. A lo largo del poemario podemos ver una oposición al uso correcto de la letra “y”, desde el título *Una esperanza i el mar*. La única vez en la que el uso de esa letra se emplea de manera correcta es el poema “El mandato”. Este poema imperativo configura al sujeto del futuro y en él a la suma de todos los hombres: “ser por los que nunca han sido”. El “HOY” escrito de manera formal, es el presente, es la realidad que la llama a realizar la ideología del hombre nuevo: “Así HOY/ Este HOY majestuoso y terrible/ al que debemos todo:/ hasta la muerte”. En cambio, el **“HOI”** implica la presencia irrefutable de la muerte y el dolor: “pero HOI sólo estás tú/ pequeña muerta dolorosa”.

Para configurar esta utopía del mañana, Portal va a representar ciertas situaciones del presente como algo negativo, o como algo que debe ser superado. Mediante la representación de la modernidad como un ser vivo a través del recurso de las metáforas, dota de características positivas la naturaleza y, por ello, muchas cosas **de la modernidad** son cargadas de características negativas. En tal sentido, las metáforas ontológicas y la metáfora de la personificación juegan un papel determinante porque los objetos por sí solos no poseen voluntad para modificar su presente, han de ser dotados de vida a través de esta forma de animismo vanguardista. El mar es la suma de

todas las características positivas por ser algo que siempre ha estado y es usado por Portal para representar esa realidad poderosa del pasado. El mar cobra vida y es humanizado. Portal dice “humano Mar” y este posee una voz, “alarido del Mar”; tiene un corazón: “el corazón del mar abrazado de oscuridad”; está provisto de manos, “el mar tiene los brazos abiertos”. Pero no toda la modernidad es negativa. A pesar de que las fábricas y las máquinas esclavizan al hombre y lo condenan a vivir siempre una esperanza del mañana, hay muchas metáforas relacionadas a la modernidad como la velocidad y la fuerza que tanto fascinó a los vanguardistas de las máquinas. La construcción de la máquina como un ser vivo --que mantiene al hombre encerrado en la fábrica-- es la personificación del **imperialismo capitalista** al que se opone Portal, pues ella rechaza el presente mecanizado y anhela un futuro (Gonzales, 2007).

En algunos poemas, el hombre, el sujeto del mañana, es configurado como un sujeto migrante:

El hablante es un “hombre” moderno, un ser humano que no se ubica geográficamente en el Perú, sino que representa a un proletariado migrante, ciudadano del mundo, que abraza la experiencia contemporánea de la modernidad. Es una voz impersonal y apoteósica que canta la libertad, el potencial del pensamiento humano, la lucha y la vida (Grünfeld, 2000, p. 77).

El sujeto es migrante porque este hoy, el presente, no se percibe como el lugar propio. Aquel es un extraño sometido al que la modernidad sujeta a este presente. Podemos entender el tópico del viaje en términos de la proyección de las paralelas que Portal espera que algún día se realice. Así en el poema que abre el libro se lee “HOMBRE EMIGRANTE/ recién HOMBRE LIBRE” (Portal, 2010, p. 95), y se habla de esa proyectividad que configura el viaje. El hombre es el viajante. El tópico del viaje se relaciona con el mar como característica que brinda este ser vivo que ha enseñado al hablante lírico “la alegre tristeza del viaje” (Portal, 2010, p. 95). En el poema “Imagen”, que es una metáfora sobre el viaje como proyectividad del mañana, el yo lírico se vale de la imagen del movimiento (“Kms Kms” [Portal, 2010, p. 105]), para representar el desplazamiento, no es por tierra sino a través del mar que puede

accederse al futuro “para embarcar emigrantes que/ se llevan el corazón en las manos/ para que picoteen las gaviotas” (Portal, 2010, p. 104). Esta idea del viaje y el sujeto que no reconoce su espacio como propio también se observa en el poema “14” cuando se dice que “mañana emigrarán los pájaros/ al más lejano mapa” (Portal, 2010, p. 106).

Hay una disolución del espacio real que es configurado como una idea abstracta de espacio que acompaña este concepto de sujeto migrante o sujeto sin lugar reconocido como propio. En este sentido, la noche cobra importancia por ser un lugar donde desaparecen las espacialidades, donde las cosas se diluyen y pierden su forma, como en el poema “11” cuando se habla sobre la libertad del mar: “NOCHE/ círculo de mis pensamientos” (Portal, 2010, p. 98); o en “12”, cuando se dice que “mi soledad aguaita/ las esquinas vacías de la Noche/ aquí estoi apretada/ en las paredes del silencio” (Portal, 2010, p. 99); y es en la noche donde el sueño rompe las limitaciones de la corporalidad y barreras físicas: “Pero mi cerebro tiene todos los ruidos que se han perdido en la Noche// Estoi lejos de la realidad/ como en un baño de espacios” (Portal, 2010, p. 131). Estar en un baño de espacios representa esta multiplicidad de espacios diluidos que no tocan la realidad y el sueño es ese espacio fuera de la realidad.

5. Resultados de la ecuación

“Canto proletario” quizá sea el poema más representativo de esta carga negativa del presente. Hemos dividido dicho texto en tres secciones, donde la primera comprende las tres primeras estrofas a la que hemos llamado *la naturaleza percibe al hombre deshumanizado*, en donde la naturaleza ha sido personificada y observa al hombre que sale temprano hacia la fábrica y lo sigue en este desplazamiento; una segunda sección (que podemos denominar *la racionalidad que maquiniza al hombre*), comprendida por las estrofas 4, 5 y 6, describe --a través de la personificación-- a la fábrica como un ser vivo --“un titánico organismo” (Portal, 2010, p.96)--, el hombre sometido a los avances negativos de la modernidad que ha maquinizado al hombre; la tercera sección que va de las estrofas 7, 8 y 9, muestra la utopía del mañana en la que la fábrica, representación de la modernidad, se configura como una cárcel. En la

última sección, aparece lo femenino representado por la poderosa presencia de la madre, configuración del pasado que debe saltar hacia el mañana. El texto presenta un locutor no personaje que se dirige a un alocutario no representado. A pesar de que se hable del obrero, no existe una comunicación directa con el obrero. Podemos interpretar el texto como una representación de la realidad en la que solo la naturaleza representada como seres personificados percibe la presencia del hombre, quien, dentro de la ciudad, se enrumba a la fábrica donde la racionalidad, representada por el maquinismo como avance tecnológico, lo hace prisionero de esta modernidad. Pero el obrero continúa su trabajo en fábrica viva con la esperanza de un mañana donde será un sujeto libre. Hay una repetición de los días que esperan el mañana utópico --al que hemos hecho referencia a través de la idea de las paralelas que no se tocan— y este es una realidad anhelada. Tiene que realizarse, pero se halla en un más allá. Dicha esperanza, representada con la imagen de la madre como una foto que se guarda, configura una especie de platonismo, pues el mañana es la realidad que espera la proyección del nuevo sujeto en ella.

6. A modo de conclusión

Hubo quienes sintieron las nuevas expresiones de la vanguardia como amaneramientos e inutilidad, tal como podemos apreciar en la discusión literaria entre Miguel Urquieta y Magda Portal, en la que el primero dice que el arte nuevo “es hacer con el cerebro lo que Onán hacía con el sexo” (Urquieta, 2001, p. 61). La primera voz femenina de la literatura cierra la discusión con una reflexión sobre el pasado referido al arte de la burguesía en una clara posición política anti-imperialista: “El pasado lleno de taras es un cadáver en putrefacción que debemos incinerar cada momento para no contagiarnos. No hay enseñanzas de ayer, sólo hay realidades de HOY” (Portal, 2001, p. 81). Pero la lectura que acabamos de hacer del poemario de Magda Portal como un modelo matemático puede ayudar a comprender el modo complejo mediante el cual la palabra escrita pudo absorber o adherir la modernidad representada en la geometría no euclidiana. Creemos que Portal tuvo un conocimiento profundo de esta perspectiva matemática. Sin duda, la praxis poética en el campo de la

modernidad es mucho más ardua que la simple renovación en el ámbito de lo estético (Silva Santisteban, 1991).

BIBLIOGRAFÍA

Chueca, L. (Ed.) (2009). *Poesía Vanguardista Peruana I*. Lima: PUCP.

Dimitriou, A. y Masiello, F. (2018). Magda Portal: “La mujer es valiente en todos los niveles de la vida, cuando hay que luchar, lucha” [Parte I]. Lima, Perú: Lee Poesía. Recuperado de <http://leepoesia.pe/magda-portal-entrevista-university-california/>

Flores G., Morales J. y Martos M. (2012). *Poesía hispanoamericana: de la Vanguardia a la modernidad*. Lima: Editorial San Marcos.

Gonzales Smith, B. (2007). *Poética e ideología en Magda Portal. Otras dimensiones de la vanguardia en Latinoamérica*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Grünfeld, M. (2000). Voces femeninas de la vanguardia: El compromiso de Magda Portal. *Revista De Crítica Literaria Latinoamericana*, 26(51), 67-82.

Lakoff G. y Johnson M. (1995). *Metáforas de la vida cotidiana*. Madrid: Cátedra.

Lauer, M. (2001). *Polémica del vanguardismo 1916-1928*. Lima: Fondo Editorial de la UNMSM.

Lauer M. (2003). *Musa mecánica: máquinas y poesía en la vanguardia peruana*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Mariátegui, J.C. (1991). *7 ensayos de interpretación de la realidad peruana*. Lima: Biblioteca Amauta.

Monguió, L. (1954). *La poesía postmodernista peruana*. D.F.: FCE.

Portal, M (2001). Réplica. En Lauer, M. *La polémica del vanguardismo 1916-1928* (pp. 80-81). Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Portal, M. (2010). *Obra poética completa*. Edición, prólogo, notas y cronología de Daniel R. Reedy. Lima: Fondo de Cultura Económica.

Urquieta, M. A. (2001). La torre de las paradojas. En Lauer, M. *La polémica del vanguardismo 1916-1928* (pp. 61-63). Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Westphalen, Y. (2017). Magda Portal y el derecho a la autorrepresentación. En Portal, M. *La vida que yo viví... Autobiografía de Magda Portal* (pp. 11-22). Lima: Casa de la Literatura.

Reedy, D. (2010). Criterios de esta edición. En Portal, M. *Obra poética completa* (pp 13-18). Lima: Fondo de Cultura Económica.

Silva Santisteban, R. (2007) [Revisión del libro *Poética e ideología en Magda Portal. Otras dimensiones de la vanguardia en Latinoamérica* de Miriam Gonzáles Smith]. *Revista de crítica literaria latinoamericana*, 33(66), 327-329.

Smogorzhevski, A. S. (1978). *Acercas de la geometría de Lobachevski*. Moscú: Editorial Mir. Recuperado de <https://www.slideshare.net/pedrodowling/acercas-de-la-geometria-de-lobachevski-a-s-smogorzhevski>

Vega, S. (2010). *Espejos de la modernidad: Vanguardia, Experiencia y Cine en 5 metros de poemas*. Lima: USIL.