

ESPAÑA

DE *ELS QUATRE GATS* A LOS ENCUENTROS DE PAMPLONA

La muestra se inicia en España, lugar por el que pasaron al inicio de sus carreras gran parte de los **escritores latinoamericanos** que posteriormente introdujeron la modernidad en sus respectivos países.

Como el subtítulo indica, se inicia con Cataluña, con el modernismo y las vanguardias de Salvat Papasseit, Junoy y Torres-García, para pasar a su correspondiente en el resto del España: El **Ultraísmo**, del que, además de libros y manifiestos, se expondrá un importante conjunto de revistas como 'Grecia', 'Tobogán', 'Tableros', 'Reflector', 'Prural', 'Perfiles', una colección completa de Litoral, etc; **la generación del 27** de Lorca, Cernuda, Guillén, los maravillosos libros ilustrados de José María Hinojosa, manuscritos, catálogos de exposiciones y poemarios de Miguel Hernández; **la colección de posguerra** con la revista 'Dau al Set de Tharrats', 'Cirlot', 'Tàpies', 'Cuixart', 'Brossa' y 'Puig', libros de Gil de Biedma, Leopoldo María Panero... para terminar con publicaciones vanguardistas dentro de la Poesía Visual de Francisco Pino o el arte conceptual del grupo ZAJ.

ARGENTINA

DE *FERVOR DE BUENOS AIRES A DIAGONAL CERO Y MÁS ALLÁ*

El inicio de la literatura de vanguardia en Argentina viene marcado por el **retorno de varios escritores desde España a Argentina**, trayendo la modernidad a su patria natal. **Jorge Luis Borges**, uno de los protagonistas del Ultraísmo en España, lo lleva a Buenos Aires, y queda plasmado en dos rarísimas revistas que aquí estarán presentes: 'Prisma' y 'Proa'.

Rápidamente virará hacia una lírica donde hay una reivindicación de los elementos patrios, corriente conocida como **Criollismo**, de la que también se expondrá su obra fundamental, 'Fervor de Buenos Aires'. En ese momento se conformarán dos agrupaciones rivales, por un lado, el **Grupo de Florida**, encabezado por Borges y otros escritores venidos de España como Francisco Luis Bernárdez y Oliverio Girondo, preocupados por las cuestiones estéticas; y el **Grupo de Boedo**, con poemas de reivindicación social. Esta dicotomía la encontraremos en casi todos los países. Del Grupo de Boedo, además de la revista 'Claridad', se expondrán ejemplares entre otros de Gustavo Riccio, Raúl González Tuñón o Nicolás Olivari.

El **movimiento surrealista** argentino -el primero en lengua española- estará representado por un ejemplar muy especial de 'Molino Rojo' de Jacobo Fijman y la revista 'Qué' de Aldo Pellegrini y Enrique Molina, otra de las grandes rarezas bibliográficas de esta muestra.

Los años 40 están marcados por la aparición de la **poesía concreta**, de la que se expondrá la revista 'Arturo', rarísima y valorada publicación semenal de la que surgirán los grupos Arte Concreto Invención y Madí.

Se podrá ver también la **primera edición de dos poemarios muy poco conocidos de Julio Cortazar**.

A partir de ese momento la situación política en todo el continente se complica. A lado de las publicaciones del importante grupo Beat argentino, con revistas como 'Sunda' y 'Opium', se incluirá la poesía visual vanguardista de Edgardo Antoni Vigo y una colección completa de su revista 'Diagonal Cero', y, por otro lado, los **poetas de corte político reivindicativo**, entre los que destacan Santoro y su revista 'Barrilete' y Tilo Wenner y 'Serpentina', que se enfrentaron abiertamente a las diferentes dictaduras con nefastos resultados, pues ambos forman parte del grupo de personas asesinadas y desaparecidas.

URUGUAY

DE DELMIRA AGUSTINI A OVUM

El recorrido a lo largo del capítulo referente a Uruguay evidencia más que en ningún otro país la **importancia que la mujer adquiere como creadora de una nueva estética renovadora**. Comenzando con la simbolista Delmira Agustini y su significativo 'El Libro Blanco', se pasa a las vanguardias marcadas por autores ultraístas "retornados" de España, como son Julio J. Casal con su libro 'Árbol' y la fundamental revista 'Alfar' (cuyos primeros números fueron publicados en Galicia) o 'La Visión del Andariego' de Antonio de Ignacio, hermano del artista Rafael Barradas, cuyas ilustraciones pueblan muchas de las publicaciones aquí expuestas en España, Argentina y Uruguay.

Entre los más vanguardistas destacan 'El hombre que se comió un Autobús' de Alfredo Mario Ferreiro, 'Palacio Salvo' de Juvenal Ortiz de Saralegui, y el magnífico y disparatado 'Aliverti Liquida' de la Troupe Ateniese. Pero entre todos ellos destacan por el número de obras que incluimos a la poetisa Blanca Luz Burn, escritora cuya azarada vida está a la altura de su obra, y al artista Joaquín Torres-García, uno de los ejes de la colección López/Triquell con selección de libros, revistas, impresos y un dibujo.

La presencia de la mujer toma más fuerza en la segunda mitad de siglo, siendo ellas casi en exclusiva las que representan a su país en este periodo, a través de los libros de Amanda Berengur, Marosa di Giorgio, y las muy reconocidas **Ida Vitale, Idea Vilariño y Cristina Peri Rosi**. Junto a ellas, el recorrido se cierra con la poesía visual de Clemente Padín, uno de los mayores representantes de esta línea de trabajo en el mundo, con su libro 'Esquena Grado 13' y la revista 'Ovum 10'.

CHILE

DE VICENTE HUIDOBRO A ROBERTO BOLAÑO

Chile es uno de los países más ricos en literatura, donde varios autores son figuras reconocidas en todo el mundo, más allá del círculo de habla hispana. Parte con **Vicente Huidobro**, del que se expondrán más de una quincena de publicaciones, pues él es sin duda el paradigma de escritor vanguardista y polemista del siglo XX, un explorador de nuevas sendas estéticas y un faro para otros autores.

Junto a él estarán Pablo Neruda con 'Crepusculario', Gabriela Mistral con 'Desolación', Pablo Rokha con 'U', un menos conocido, pero no menos significativo, Joaquín Edwards Bello con 'Crónicas' o Teresa Wlms con 'Inquietudes sentimentales'.

Hay que hacer hincapié entre este interesante conjunto de autores en los ejemplares de Raúl Lara Valle y Clemente Andrade, del **movimiento Runrunista**, joyas muy buscadas entre los bibliófilos por su calidad y escasez.

El **surrealismo chileno** estará representado por publicaciones de Braulio Arenas y Enrique Gómez Correa del grupo Mandrágora. En la segunda mitad del siglo, la figura más representativa y presente es Nicanor Parra, seguido de otros autores de corte político como Enrique Lhin, Omar Lara, Raúl Zurita, que sufrieron el golpe de Pinochet, para terminar con Guillermo Deisler, otra de las figuras fundamentales de la poesía visual, y Roberto Bolaño con sus primeros poemarios 'Reinventar el Amor' y 'Rimbaud vuelve a Casa'.

PERÚ

DE JOSÉ MARÍA EGUREN A HORA CERO

Perú es otro de los centros neurálgicos creativos que destacan en esta exposición. El simbolismo de José María Eguiguen y Santos Chocano con 'Alma Americana' (ilustrada por Juan Gris) preceden a las vanguardias literarias, que en el caso de Perú también vendrá representada por varios autores muy significativos y muy representados en esta exposición, como son **César Vallejo** (del que se destacan 'Trilce' y 'Los Heraldos negros' o su revista 'Favorables París Poemas', junto a Juan Larrea, entre otras publicaciones seleccionadas), **Alberto Hidalgo** (con nueve volúmenes), **Juan del Parra Riego**, **Magda Portal** y un nutrido etcétera, entre los que no podemos dejar sin citar los **libros indigenistas con gran compromiso político** de José Varallanos, Emilio Romero, Gamaliel Churata, Alejandro Peralta y especialmente José Carlos Mariátegui y su revista 'Amauta', una de las publicaciones más importantes de la época y a la que el MNCARS dedicó una exposición.

De corte más cosmopolita se expondrán los pocos libros publicados en vida por **César Moro**, especialmente las rarísimas ediciones de 'Lettre d'Amour' y 'Chateau de Grisou'. También su colega Emilio Adolfo Westphalen con 'Abolición de la Muerte' y su revista 'Las Moradas' y **Xavier Abril con 'Hollywood', publicado en Madrid con cubierta de Maruja Mallo.**

En la segunda mitad de siglo sin duda hay que destacar un rico fondo del grupo Hora Cero, con la revista del mismo nombre -entre otras- libros de Jorge de Jorge Pimentel, Tulio Mora y Mario Montalbeti.

ECUADOR

DE LOS POETAS SUICIDAS A LA BUFANDA DEL SOL

Ecuador se mueve entre el indigenismo vanguardista de Sergio Núñez, Jorge Icaza, la vanguardia pura de Gonzalo Escudero y su "Paralelogramo", la vanguardia más cosmopolita de Alfredo Gangotena, para terminar con Ulises Estrella y Marco Muñoz, las figuras más reconocidas del movimiento Tzantico en los años 60.

BOLIVIA

HILDA MUNDY

Bolivia estará representada por el libro 'Pirotecnia' de Hilda Mundy.

COLOMBIA

DE LEÓN DE GREIFF AL NADAÍSMO

Colombia está representada con importantes obras como 'Tergiversaciones' y 'Prosas de Gaspar' de León de Greiff y **otra de las grandes rarezas bibliográficas de la exposición: 'Suenan Timbres', de Luis Vidales.**

Este país se cierra con uno de los movimientos más significativos, el **Nadaísmo**, una especie de neo-dadaísmo, del que se expondrán una colección completa de la revista del mismo nombre, el manifiesto del grupo, redactado por Gonzalo Arango, y los cuatro libros fundamentales del autor.

VENEZUELA

DE ÁSPERO A EL TECHO DE LA BALLENA

La representación de Venezuela se abre con el rupturista 'Áspero' de Antonio Arraiz, el más tradicional 'Trayectorias' de Miguel Ángel Queremel, y 'Baedeker 2000' de Andrés Eloy Blanco, y se cierra en los años 60 con el colectivo El Techo de la Ballena, con libros de Juan Calzadilla y la revista 'Rayando sobre el Techo'.

CENTROAMÉRICA Y CARIBE

DE AZUL A LA REVOLUCIÓN CUBANA

La producción de poesía de vanguardia en el área de Centroamérica es menor en número, pero de gran relevancia. Ahí nacieron varios de los libros fundamentales, especialmente en **Nicaragua** (DE RUBÉN DARÍO A ERNESTO CARDENAL) donde destaca la figura fundamental de **Rubén Darío y su poemario 'Azul', obra maestra del simbolismo en lengua hispana**, y punto de partida de esta exposición.

En **Guatemala** (LA GENERACIÓN DE MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS) nos encontramos dos autores fundamentales: Luis Cardoza y Aragón (y su libro 'Luna Park') y Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de literatura en 1967.

En **Costa Rica**, Carlos Luis Fallas y Max Jiménez, uno de los autores más innovadores del periodo.

En el Caribe sobresale **Cuba** (DE LA GENERACIÓN MINORISTA A LA REVOLUCIÓN), donde la poesía negra de Emilio Ballagas y Nicolás Guillén, de los que se expondrán varios ejemplares, es en sí un género mismo, que entronca en intención con el Criollismo de Borges o el Indigenismo en Perú y Ecuador. Por otro lado, estarán presentes autores de proyección internacional, como Alejo Carpentier con su 'Ecue Yamba-o' y José Lezama Lima con 'Muerte de Narciso'. También se expondrán diferentes revistas y entre ellas cabe señalar la fundamental 'Revista de Avance' de los años 20, y 'Espuela de Plata' y 'Orígenes', ambas de Lezama Lima.

En **Puerto Rico** (ISLA DE LA SIMPATÍA) figurarán Luis Palés Matos, representante de la poesía negra con 'Tuntum de pasa y grifería', y el exiliado español Eugenio Fernández Granell y su canto al caribe en 'Isla Cofre Mítico'.

La **República Dominicana** (MANUEL CABRAL) está presente con 'Comprade mon' de Manuel Cabral.

MÉXICO

DE JOSÉ JUAN TABLADA A LOS INFRARREALISTAS

Uno de los países más prolíficos e interesantes es, sin lugar a dudas, México, cuya representación se inicia con el rarísimo libro de Tablada, **'Li-Po', de suma importancia por ser el primer libro de caligramas de toda Latinoamérica** y una obra inencontrable.

No desmerecen tampoco las preciosas ediciones de la poetisa y artista Nahui Olín, de la que se expondrán tres obras, y una completa selección de primeras ediciones de autores del grupo Estridentista, incluyendo a Manuel Maples Arce, Germán List Arzubide, Arqueles Vela, Salvador Gallardo o Luis Quintanilla. Estos autores son exponentes de la **vanguardia literaria más radical**, frente a la cual se encontraba la literatura social, que en México toma un corte revolucionario, acorde con la situación política del país; ahí destacan José María Benítez, con 'Gesto de Hierro', el grupo Agorista, del que se expondrá el único volumen editado del grupo, o la Revista Crisol, ilustrada por los artistas obreros. También serán presentados autores de la talla de Genaro Estrada, Xavier Villaurrutia y el grupo formado entorno a la revista 'Contemporáneos', hasta llegar a Octavio Paz, con varias obras entre las que destaca 'Blanco'.

En otra vertiente, también se incluirán revistas surgidas en los años 60 de corte radical, especialmente 'S.NOB' o 'El Corno Emplumado' hasta llegar al mundo del Infrarrealismo de Papasquiaro, donde fue fundamental la figura de Roberto Bolaño. Frente a ellos, destaca Ulises Carrión, una de las figuras más emblemáticas de la poesía visual a nivel internacional y del que se expondrá 'De Alemania'.

BRASIL

DE PAULICÉIA DESVAIRADA AL NEOCONCRETISMO

Con Brasil la diferencia idiomática y cultural viene compensada por una producción literaria fundamental. Partimos con las obras míticas de los promotores de la famosa Semana de Arte Moderna de Sao Paulo en 1922: 'Paulicea Desvariada' de Mario de Andrade, 'Os Condenados' (con cubierta de Anita Malfatti) y el fundamental 'Pau Brasil' (con ilustraciones de Tarsila de Amaral), ambos de Oswald de Andrade y 'Chuva de Pedra' de Menotti del Picchia.

Tras ellos, se incluirán autores de capital importancia como Raul Bopp ('Cobra Norato') y Joao Cabral de Melo ('O Engenheiro'), para continuar con la poesía concreta, pues Brasil es uno de los centros neurálgicos de esta vertiente literaria, con autores como Haroldo y Augusto de Campos, Decio Pignatari, Ferreira Gullar y Julio Plaza y publicaciones como 'Noigandres', 'Invenção' o 'Ponto'.