

CASA DE LA LITERATURA PERUANA

**Sección José María Arguedas del nudo *Urdimbres y sutilezas*
-Informe curatorial-**

Exposición permanente
Intensidad y altura de la literatura peruana

08/05/2015

Sección dedicada a José María Arguedas

[texto curatorial José María Arguedas – 1474 caracteres con espacios]

Kachkaniraqmi es una expresión del quechua que significa “¡sigo siendo!, ¡aún estoy vivo!”. José María Arguedas (1911-1969) tomó esta expresión para explicar su sentir y su obra, en la que retrata el universo andino en un contexto de opresión cultural y de desigualdad.

Durante su niñez viajó por varios pueblos de los Andes y convivió con la población indígena. De este modo, el quechua se tornó su lengua materna e hizo suyas las costumbres y sentir del pueblo andino. Más tarde, se dedicó a la antropología y a la educación, recopiló mitos, leyendas, relatos y canciones, estudió las danzas y fiestas populares del Valle del Mantaro y de otras regiones. Todas estas vivencias fueron determinantes para su creación literaria en la que se plantea la constante pregunta sobre la identidad.

Su obra está integrada por cuentos, novelas y poemas en los que plasmó un lenguaje propio, en el que se entremezclan el quechua y el castellano. La música, la danza y la naturaleza son elementos vivos en su obra y en esta también se incluyen canciones, yaravíes, *haylli takis*, adivinanzas y otros dichos en quechua.

Su primera publicación es *Agua* (1935) y la última novela que escribió fue *El zorro de arriba y el zorro de abajo* (1971), publicada de manera póstuma.

La obra de Arguedas significó un desafío para pensar cómo se construye el país, cómo son las relaciones entre el mundo andino e indígena y el mundo urbano.

¿Cómo es nuestro presente en un país de tantas culturas?

Vitrina de primeras ediciones:

[texto musealizado al interior de la vitrina de primeras ediciones]

Cuando ingresé a la Universidad de San Marcos de Lima, en 1931, encendido mi espíritu por la influencia de la revista *Amauta* y la promesa de un mundo mejor para todos los hombres, revisé la literatura que se había escrito sobre el Perú andino. La encontré inauténtica, pero ella me sirvió de guía. Ahora admiro y respeto a sus autores. Prometí, entonces, revelar el mundo que yo había vivido. Prometí ofrecer una imagen veraz de ese mundo. De ese modo, podría acaso convencer cómo el campesino quechua constituía una promesa para el país y hasta qué grado continuaba siendo atroz e insensato el menosprecio social y el cerco en que continuaba encerrado. Al mismo tiempo, mostraría el rostro de los otros personajes, complejísimo, no indios, del universo andino, su ser y sus perspectivas. Una literatura así lograda podría revelar matices originales del alma humana y aspectos igualmente no descritos, no interpretados, de un paisaje cautivante por sus extremados contrastes y variedad sin límites.

Creo haber iniciado el cumplimiento de una tarea tan grande. Estoy seguro que ha de ser continuada.

José María Arguedas. *Perú vivo*. Lima: Editorial Juan Mejía Baca, 1966.

[01 vitrina – primeras ediciones]

Primeras ediciones y ediciones especiales de todas las obras de Arguedas.

Lista por completar.

- "Warma kuyay". En: Signo, N° 1, Lima, 1933.
- *Agua*. Lima: Compañía de Impresiones y Publicidad, 1935. Segunda edición: Ediciones Nuevo Mundo, 1965.
- *Canto quechua*, 1938.
- *Yawar Fiesta*. Lima: Compañía de Impresiones y Publicidad, 1940.
- *Mitos, leyendas y cuentos peruanos*. Co-autor Francisco Izquierdo Ríos. Lima, 1947.
- *Canciones y cuentos del pueblo quechua*. Lima: Editorial Huascarán, 1949.
- *Diamantes y Pedernales. Agua*. Lima: Juan Mejía Baca & P.L. Villanueva Editores, 1954.
- "La muerte de los hermanos Arango". En: Periódico *El Nacional*, México, 1955. Primer premio de Concurso Latinoamericano de Cuento.
- *Los ríos profundos*. Buenos Aires: Losada, 1958. Segunda edición: Lima: Ediciones Nuevo Mundo, 1964.
- *El sexto*. Lima: Juan Mejía Baca, 1961.
- *La agonía de Rasu Ñiti*. Lima: Taller de Artes Gráficas Ícaro, 1962.
- *A nuestro padre creador Túpac Amaru*. Lima: Ediciones Salqantay, 1962.
- *Todas las sangres*. Buenos Aires: Losada, 1964.
- *El sueño del pongo*. Lima: Ediciones Salqantay, 1965.
- *Katatay*. En: Revista Kachkaniraqmi, Lima, N° 2, 1966.
- *Jetman, haylli / Oda al Jet*. En: Cuadernos del Esqueleto Equino, Lima, N° 2, La Rama Florida, 1966.
- *Llamado a algunos doctores*. En: Suplemento "El Dominical" de El Comercio, Lima, 3 de julio de 1966.
- *Huk doctorkunaman qayay*. En: Suplemento "El Dominical" de El Comercio, Lima, 17 de julio de 1966.
- *Amor mundo y otros relatos*. Montevideo: Arca, 1967.
- *Amor mundo y todos los cuentos*. Lima: Moncloa, 1967.
- *El zorro de arriba y el zorro de abajo*. Buenos Aires: Losada, 1971.

Libros y/o artículos sobre Arguedas:

- Revista Peruana de Cultura. Lima, diciembre, N° 13-14, 1970. (Volumen dedicado a Arguedas).
- "Reflexiones peruanas sobre un narrador mexicano". En: Suplemento "El Dominical" de El Comercio, Lima, 8 de mayo de 1960.

01 Ventana intervenida:

[textos ventana intervenida]

[texto] La terminación *yllu* significa la propagación de esta clase de música, e *illa* la propagación de la luz no solar. *Killa* es la luna, e *illapa* el rayo. *Illariy* nombra el amanecer, la luz que brota por el filo del mundo, sin la presencia del sol. *Ilia* no nombra la fija luz, la esplendente y sobrehumana luz solar. Denomina la luz menor: el claror, el relámpago, el rayo, toda luz vibrante. Estas especies de luz no totalmente divinas con las que el hombre peruano antiguo cree tener aún relaciones profundas, entre su sangre y la materia fulgurante.

Los ríos profundos, 1958.

[texto] Amanecí vestido, agarrado a los barrotes. Los maleantes no cantaron. La noche era interminable. Sólo el ruido de los carros que pasaban por la Avenida Bolivia me causaba alivio, me transmitía la imagen de la ciudad, su movimiento, su pulso, la esperanza de la libertad. Lo oía todo. Un emolientero pasó empujando su carretilla hacia la Avenida Alfonso Ugarte. Ya lejos silbó una canción de moda.

El sexto, 1961.

[texto] La noche del 23 de junio esos arpistas descendían por el cauce de los riachuelos que caen en torrentes al río profundo, al río principal que lleva su caudal a la costa. Allí, bajo las grandes cataratas que sobre roca negra forman los torrentes, los arpistas “oían”. ¡Sólo esa noche el agua crea melodías nuevas al caer sobre la roca y rodando en su lustroso cauce! Cada maestro arpista tiene su *pak'cha* secreta.

Diamantes y Pedernales, 1954.

[texto] ¿De qué están hechos mis sesos? ¿De qué está hecha la carne de mi corazón? Los ríos corren bramando en la profundidad. El oro y la noche, la plata y la noche temible forman las rocas, las paredes de los abismos en que el río suena; de esa roca están hechos mi mente, mi corazón, mis dedos.

Llamado a algunos Doctores, 1966.

[texto] ¿Imamantam ruwaqa ñutquy? ¿Imamantapunim ruwsqa sunquypa waqaq aychan, taytallay ducturkuna?

Mayukunam qaparichkan, mana chay ducturkunapa aypanan manchay uku, manchay qori tuta, qollqituta qaqakunapa chaupinpi;

chay qori qollqi tuta rumimantam ñutquy, umay, diduypas.

Huk Doctorkunaman qayay, 1966.

[texto] Rasu-Ñiti era hijo de un Wamani, grande, de una montaña con nieve eterna. Él a esa hora le había enviado su “espíritu”: un cóndor gris cuya espalda blanca estaba vibrando.

La agonía de Rasu-Ñiti, 1962.

[texto] -¿Acaso? En la costa también, el agua se agarran los principales nomás, el último ya riegan, junto con los que tienen dos, tres chacritas; como de caridad le dan un poquito, y sus terrenos están con sed de año en año.

Agua, 1935.

La mirada de Arguedas – *El zorro de arriba y el zorro de abajo*:

Definir:

¿Texto curatorial o pie de objeto?

[*El zorro de arriba y el zorro de abajo* – 699 caracteres con espacio]

Después de mil quinientos años, el zorro de arriba y el zorro de abajo se vuelven a encontrar: 'La palabra, pues, tiene que desmenuzarse al mundo... la palabra es más precisa y por eso puede confundir', reflexionan. A partir de los zorros se da hilación [sic] a la novela; estos son tomados de *Dioses y hombres de Huarochirí* para representar dos mundos que se complementan y confrontan: el de la costa y el de la sierra.

En esta novela se conjugan el relato mítico de los zorros; la transformación de Chimbote debido a la explotación pesquera; la migración andina a la costa; y los diarios personales del autor. La conciencia de escribir y la agonía personal y la de todo un pueblo se entrelazan en la novela.

Tareas pendientes:

Buscar fotografías de Chimbote tomadas por Arguedas y reproducción de cartas de *El zorro de arriba y el zorro de abajo*.

Vitrina: Mesa redonda sobre *Todas las sangres* (1965) y Encuentro de Narradores de Arequipa (1965)

[pie de objeto explicativo Mesa redonda *Todas las sangres* – 1189 caracteres con espacios]

La novela *Todas las sangres* (1964) tuvo un gran impacto en el ámbito literario e intelectual. En esta se narran los conflictos entre el pueblo y los hacendados, y la desigualdad social, económica y racial. Rendón Willka es el comunero que viaja a la capital, en donde cambia su visión de vida. Don Fermín, el hacendado de Lahuaymarca, tiene dos

hijos, Fermín y Bruno, quienes se disputan su riqueza y se debaten entre el paternalismo y la explotación. La comunidad sufre cambios acelerados por la inserción de la modernidad a través de la minería.

A partir de esta novela, se discutió sobre el rol social de la literatura, si esta refleja la realidad o debería hacerlo. Qué país queremos, qué papel tienen las comunidades indígenas, qué vigencia tiene el mundo andino, cómo lograr la convivencia entre modernidad y tradición, son los cuestionamientos que se presentaron en la mesa redonda sobre *Todas las sangres*, llevada a cabo en el Instituto de Estudios Peruanos el 23 de junio de 1965, en la que participaron el autor, críticos literarios (Alberto Escobar, José Miguel Oviedo, Sebastián Salazar Bondy) y científicos sociales (Jorge Bravo Bresani, Henri Favre, José Matos Mar y Aníbal Quijano).

[texto musealizado en la mesa] Los grillos y los sapos hablaban; su voz se levantaba como agua sonora, llegaba a los astros, hacía vibrar la médula de las piedras más puras; cubría de silencio vivo la figura apenas visible de las montañas y los abismos, acrecentaba dulcemente el frío, pero don Bruno no los oía.

Todas las sangres, 1964.

[texto musealizado en la mesa] –Rendón: ya no eres un común, un indio de ordinario. Pero sigues indio. Dios habrá dispuesto, cómo y para qué. Sabes mucho, entiendes, tienes pensamiento. ¿Adónde llegarás? No al mal, Rendón Willka. ¡Lo sé! Hablas como indio, aunque con tanto entendimiento que ligas a mi potro con la luz de afuera y sabes lo que es patrón. Tú estás sabiendo mejor que otros lo que en mi corazón hay de sucio y de limpio. Por eso no te averiguo tu juicio sobre mi hermano. ¡Mejor no! ¡Que Dios no te abandone! Cuida a mis criaturas. Tú sabes cómo. Son tus hermanos.

Todas las sangres, 1964.

[pie de objeto Alberto Escobar y Antonio Cornejo Polar – 945 caracteres con espacios]

Los críticos literarios son lectores apasionados que analizan con una mirada minuciosa y amplia las obras literarias y otras expresiones discursivas. Entre los críticos y teóricos literarios mencionamos a Alberto Escobar (1929-2000) y a Antonio Cornejo Polar (1936-1997) por sus estudios en torno a la obra de Arguedas.

Alberto Escobar fue un destacado lingüista y crítico literario. Estudió el problema del multilingüismo en el Perú y el castellano andino. Publicó diversas antologías en las que delineó la tradición literaria peruana y dedicó algunos estudios a la obra de César Vallejo, José María Arguedas, César Moro y Emilio Adolfo Westphalen.

Antonio Cornejo Polar ahondó en la comprensión del mundo andino en la literatura y evidenció que el indio había sido excluido de la literatura tanto como autor, editor y lector. Cornejo considera que la obra de Arguedas logra una visión global y compleja del país desde una perspectiva andina.

[objeto] Libro que recopila la mesa redonda sobre *Todas las sangres*.

[objetos] Notas y fotografías sobre la mesa redonda *Todas las sangres*.

[objeto] Libros de Alberto Escobar:

Revista *La Casa de Cartón* (tamaño oficio),

Suplemento *El Caballo Rojo* (A3),

La partida inconclusa,

El imaginario nacional. Moro, Westphalen, Arguedas. La formación literaria. Lima: IEP, 1989.

[objeto] Libros de Antonio Cornejo Polar:

Escribir en el aire,

La novela peruana: siete estudios,

Los universos narrativos de José María Arguedas. Buenos Aires: Losada, 1973.

[audio] Selección del audio de la Mesa Redonda *Todas las Sangres* mezclado con la música de Arguedas.

[pie de objeto – Encuentro de Narradores de Arequipa] En 1965, en Arequipa, se realizó el Primer encuentro de narradores. Fue un evento especial porque congregó a escritores y críticos literarios para reflexionar sobre el oficio de escribir, la ficción en la novela y la experiencia personal en torno a la creación. Fue un espacio de revelación en el que los escritores compartieron sus formas de trabajo, sus motivaciones e inquietudes. De este modo, este evento contribuyó a fortalecer la profesión del escritor y del crítico literario. En el encuentro participaron los escritores Sebastián Salazar Bondy, Oswaldo Reynoso, Carlos Eduardo Zavaleta y críticos literarios como Antonio Cornejo Polar.

[objetos] Notas y fotografías sobre el Encuentro de Narradores.