

José María Arguedas y el cine

Pedro Díaz Ortiz
Universidad Ricardo Palma
pedrodiaz@urp.edu.pe

Resumen

José María Arguedas es uno de nuestros escritores más estudiados tanto en su narrativa y lírica como en sus ensayos y artículos más diversos sobre el arte y cultura andinos. A estos aportes se suma ahora el libro *José María Arguedas y el cine* de Dora Sales, que trata sobre la relación de Arguedas con la Escuela de cine del Cusco y su influencia en largometrajes y documentales, especialmente en *Madeinusa* y *La teta asustada* de Claudia Llosa, y de *Sigo siendo* (*Kachkaniraqmi*) de Javier Corcuera.

Palabras clave: Cine, literatura, traducción, música, José María Arguedas.

Abstract

*José María Arguedas is one of our most studied writers for his narrative and lyrics, as well as for his essays and more diverse articles on Andean art and culture. Added to these contributions is the book *José María Arguedas y el cine* by Dora Sales, which deals with the relationship between Arguedas and the Escuela de Cine del Cusco (Cusco Film School) and its influence on feature films and documentaries, especially on *Madeinusa* and *La teta asustada* by Claudia Llosa, and *Sigo siendo* (*Kachkaniraqmi*) by Javier Corcuera.*

Keywords: Cinema, literature, translation, music, José María Arguedas.

José María Arguedas (1911-1969) es uno de los escritores más estudiados de la literatura peruana contemporánea. Su obra, tanto literaria como antropológica, ha dado lugar a una importante diversidad de publicaciones, a las que se suma ahora el libro *José María Arguedas y el cine*, de Dora Sales, recientemente presentado en Lima.

Dora Sales, traductora literaria y escritora española, ha publicado, entre otras obras, *Puentes sobre el mundo. Cultura, traducción y forma literaria en las narrativas de transculturación de José María Arguedas y Vikram Chandra* (2004), de un lado; y del otro, ha preparado las ediciones críticas de novelas como *Balún Canán*, de Rosario Castellanos (2004) y *Aves sin nido*, de Clorinda Matto de Turner (2006), así como de un volumen de textos de Arguedas, *Qepa wiñaq... siempre. Literatura y antropología* (2009) y del libro de relatos *Week-end en Guatemala*, de Miguel Ángel Asturias (2013). Es profesora titular en el Departamento de Traducción y Comunicación de la Universidad Jaime I (Castellón), España.

En la introducción a su libro *José María Arguedas y el cine*, Dora Sales dice:

Que una obra permanezca en la emoción de quienes la lean, en otros tiempos y contextos distintos a aquellos en los que se creó, es parte de una complicidad sentimental, gozosamente inexplicable, que se establece en ocasiones entre la creación y quienes la recibimos. José María Arguedas (1911-1969), indudablemente es uno de esos casos excepcionales. (Sales, 2017: 13)

Es a partir de esta “complicidad sentimental” como se puede explicar ese lazo entrañable que une al autor y al lector, y afirmar que la literatura es como el amor. Nace porque hay dos, porque entre uno y otro, entre el autor y el lector, entre el autor, José María Arguedas, y su exégeta —que es el caso de Dora Sales—, se establece una

Figura 1. José María Arguedas.

relación misteriosa y seductora que vivifica a la obra literaria, a través de libros como *Puentes sobre el mundo. Cultura, traducción y forma literaria en las narrativas de transculturación de José María Arguedas y Vikram Chandra* y *José María Arguedas y el cine*.

Puentes sobre el mundo / Cultura, traducción y forma literaria en las narrativas de transculturación de José María Arguedas y Vikram Chandra es un volumen de casi setecientas páginas, a través de las cuales, desde el punto de vista de la literatura comparada, Dora Sales aborda la obra de dos grandes escritores: uno, americano, peruano –José María Arguedas- y el otro, asiático, de la India –Vikram Chandra-. Uno y otro inmersos en el piélago de dos mundos, de dos culturas: el primero entre el español y el quechua; el segundo entre el inglés y el hindi.

El paralelo entre ambos narradores radica en la multiculturalidad del Perú y de la India: “Así, pues, -dice Dora Sales (2004)- tanto el Perú como la India

se presentan como espacios conformados desde la multiculturalidad, crisol que amalgama elementos culturales de diversas procedencias: en Perú se encuentran el componente indígena, el africano y el hispano, mientras que en la India se interrelacionan los modos tradicionales con los de la (post) modernidad, al tiempo que conviven, como en un enjambre, diversas etnias y religiones.”(Ibíd.: 93)

Esta multiculturalidad ha definido el carácter mestizo de la cultura del Perú y de Latinoamérica, cuyas literaturas son, por esencia, polifónicas, es decir, de diversas voces, entre las cuales las más importantes son la precolombina, la occidental y la africana. De este modo, tenemos que en zonas donde hubo y hay una mayor influencia de las culturas occidental y africana, como es el caso del Caribe, estas han dado lugar a la obra de Nicolás Guillén en Cuba y de Aimé Césaire en la Martinica, y en el caso del Perú, donde las influencias más importantes son la precolombina (fundamentalmente quechua) y la occidental, a José María Arguedas y a César Vallejo.

Para explicar tanto el carácter de la obra de Vikram Chandra como la de José María Arguedas, Dora Sales acude a lo que en el ámbito de los estudios de traducción se conoce como la *Escuela de la manipulación*, y dice al respecto: “Así, como Arguedas en otras circunstancias, también Chandra inicia su trayectoria literaria como respuesta contra la manipulación, como reescritura de lo que en su opinión se ha narrado y descrito de manera parcial y desdeñosa para con la cultura india.”(Sales, 2004: 85)

Respecto a la manipulación de la que se sirvió la cultura dominante en el Perú desde la conquista hasta la república (primeras décadas del siglo XX), cuya ideología hispanista resaltaba el aporte occidental y desdeñaba la precolombina, José María Arguedas dice:

Quando 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

«Respecto a la manipulación de la que se sirvió la cultura dominante en el Perú desde la conquista hasta la república (primeras décadas del siglo XX), cuya ideología hispanista resaltaba el aporte occidental y desdeñaba la precolombina. »»

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. (Arguedas, 1999: 12).

José María Arguedas dice que, luego de revisar la literatura que se había escrito sobre el Perú andino, encontró que esta era inauténtica y que entonces prometió revelar el mundo en que había vivido, es decir, el mundo de los “mistis y de los indios. La intención de Arguedas de **revelar el mundo**, nos recuerda el concepto sartreano de ¿Por qué escribir?: “Escribir es, pues, a la vez, revelar el mundo y proponerlo como una tarea a la generosidad del lector.” Y José María Arguedas, en efecto, como ningún otro escritor peruano, nos reveló la esencia y realidad del mundo andino en su obra en general.

En el Perú criollo de las primeras décadas del siglo XX, el Perú andino era un mundo prácticamente desconocido. Arguedas empezó a revelar este mundo desde sus primeros cuentos hasta sus novelas totalizadoras *Los ríos profundos*, *Todas las sangres*, y *El zorro de arriba y el zorro de abajo*, novelas ejemplares de una narrativa de transculturación, transculturación que también está presente en otros géneros literarios y campos como la poesía, el ensayo, la traducción y la antropología que, por su particular importancia, han motivado múltiples estudios y trabajos sobre la obra de José María Arguedas, cada uno de gran interés, pero entre los cuales debemos destacar como uno de los más importantes el realizado por Dora Sales.

En José María Arguedas, además de la importancia de su obra literaria, hay que destacar su labor como traductor cultural y difusor de la música, danzas, fiestas y cultura andina en general. A lo cual hay que agregar la protección y apoyo a quienes, de un modo u otro, trataron en su momento de contribuir al conocimiento del mundo y la cultura andinos, como es el caso de los cineastas pertenecientes a la escuela de Cuzco. Es precisamente en torno a estos, de lo que trata Dora Sales en la primera parte de su libro *José María*

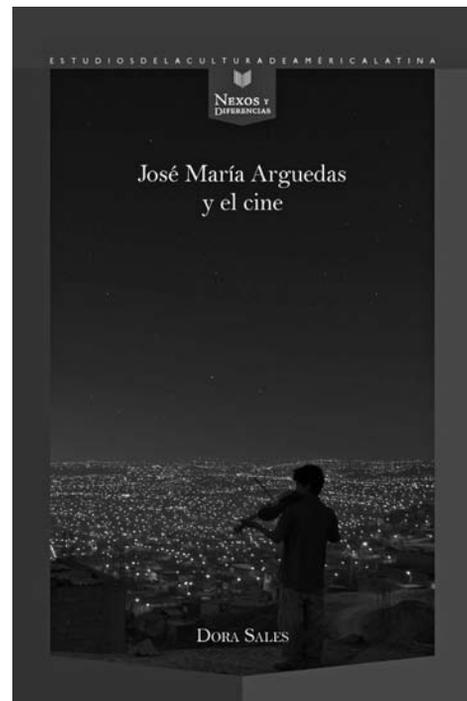

Figura 2.

Arguedas y el cine, donde, citando diversas fuentes, pone de manifiesto de qué modo se interesó Arguedas desde un comienzo por las primeras manifestaciones del cine peruano y apoyó su promoción.

En el suplemento *El Dominical* del diario *El Comercio*, del 17 de noviembre de 1957, se publicó el artículo *Películas de gesta* de Arguedas, donde este cuenta cómo descubrió los documentales de la Escuela de Cuzco:

Y de repente, -dice- una noche en el Cuzco, hace sólo tres días, mientras la fatiga de la altura nos oprimía tenazmente, fuimos invitados a ver películas documentales. Desde la primera imagen de la primera película volvimos a sentir frente a la pantalla la misma pasión, entre abrumadora y estimulante, que nos atacaba en las grandes fiestas indígenas, cuando nos hundíamos en la multitud como en el fondo de una corriente avasalladora en la que milenios de historia hablan con lenguaje ardiente. (Sales, 2017, p. 25).

Y luego, respecto a las posibilidades de expresión del cine en relación a otras artes, agrega:

Ni la música ni la literatura tienen, lo sabemos bien, el poder de expresión de la plástica. En la película se puede dar la confluencia de la música y de la plástica; de la plástica viva, dinámica y múltiple: danza, gestos, mímica, caminata y carrera, y no sólo la del ser humano sino la de las bestias que ha domesticado. Es el arte que recogería lo que no alcanzamos a describir bien, en el Perú, los literatos mestizos. (Ibíd.: 25).

«En el Perú criollo de las primeras décadas del siglo XX, el Perú andino era un mundo prácticamente desconocido.»»

Y respecto a la promoción de los documentales de la Escuela del Cuzco, leemos en otra cita:

En Lima, la obra de la llamada “Escuela del Cuzco” fue conocida gracias a la intervención del escritor José María Arguedas, quien promovió, el 20 de noviembre de 1957, una proyección de *Corpus del Cusco*, *Lucero de nieve*, *Carnaval de Kanas* y *Corrida de toros y cóndores*. La sesión se realizó en la Sociedad Entre Nous, auspiciada por el Instituto de Arte Contemporáneo. (Ibíd.: 21).

Esta primera parte del libro, ilustrada con fotos recopiladas también por Dora Sales, trata además sobre *Kukuli*, el primer largometraje hecho por Eulogio Nishiyama, Luis Figueroa y César Villanueva y estrenada el año 1961.

La segunda parte del libro lleva por título *Adaptaciones cinematográficas de cuentos y novelas de Arguedas*, y comprende tanto las referencias a las obras literarias que motivaron las adaptaciones y las críticas que suscitaron con las correspondientes observaciones de Dora Sales. Las obras de Arguedas que motivaron las adaptaciones son las siguientes:

- *Jarawi* (1966), largometraje dirigido por César Villanueva y Eulogio Nishiyama, integrantes de la escuela del Cusco.
- *El sueño del pongo* (1970), corto realizado por el documentalista cubano Santiago Álvarez.
- *Danzante de tijeras* (1974), corto del director de fotografía y realizador peruano Jorge Vignati.
- *La agonía de Rasu-Ñiti* (1985), corto dirigido por el cineasta peruano Augusto Tamayo.
- *Yawar Fiesta* (1986), largometraje dirigido por Luis Figueroa, miembro esencial de la escuela cuzqueña.
- *Todas las sangres* (1988), largometraje dirigido por Michael Gómez, cineasta francés radicado en Perú.

— *Danzak* (2008), corto de la cineasta peruana Gabriela Yepes.

El tema y la realización de las adaptaciones literarias al cine ha dado lugar a más de un comentario desfavorable en general; y respecto a las hechas en base a algunas obras de Arguedas, Dora Sales destaca la complejidad de adaptar la obra arguediana al cine y que casi todas sus adaptaciones presentan cierta problemática en su hechura. Tomando en cuenta las distintas críticas que se hicieron en cada caso, nuestra autora, por su parte, comenta cada uno de los cuentos o relatos que motivaron las adaptaciones y, al respecto expone sus propias conclusiones.

El tercer y último capítulo del libro —*Arguedas en la mirada de Claudia Llosa y Javier Corcuera*— trata sobre las películas hechas por Claudia Llosa, la cineasta peruana con mayor proyección internacional, debido al éxito y premios que obtuvieron sus películas *Madeinusa* (2006) y *La teta asustada* (2009), de un lado; y del otro sobre el documental *Sigo siendo (Kachkaniraqmi)* (2013), de Javier Corcuera. Tanto en este capítulo como en los anteriores, los documentos, fotografías y entrevistas a realizadores como Gabriela Martínez, Claudia Llosa y Javier Corcuera que consigna Dora Sales en su libro, hacen de este una fuente documental de gran interés en el campo de la literatura y el cine peruanos.

En conclusión, *José María Arguedas y el cine* es un aporte importante tanto en lo que se refiere al conocimiento de la obra de Arguedas como a la historia del cine peruano en su desarrollo hasta el momento.

Bibliografía

- Sales, D. (2017). *José María Arguedas y el cine*. Madrid: Ed. Iberoamericana.
- (2004). *Puentes sobre el mundo. Cultura, traducción y forma literaria en las narrativas de transculturación de José María Arguedas y Vikram Chandra*, Bern: Ed. Peter Long SA, Editorial científica europea.
- Arguedas, J. M. (1999). *La literatura como testimonio y como una contribución*. Revista de la Facultad de Lenguas Modernas N° 3 - octubre. Ed. Universidad Ricardo Palma, p. 12.

Recibido el 28 de noviembre del 2017

Aceptado el 16 de diciembre del 2017