

University of New Hampshire

University of New Hampshire Scholars' Repository

Languages, Literatures, and Cultures
Scholarship

Languages, Literatures, and Cultures

7-1-2010

On Bruce Dean Willis, Aesthetics of Equilibrium: The Vanguard Poetics of Vicente Huidobro and Mário de Andrade

Scott Weintraub

University of New Hampshire, scott.weintraub@unh.edu

Follow this and additional works at: https://scholars.unh.edu/lang_facpub



Part of the [Spanish and Portuguese Language and Literature Commons](#)

Recommended Citation

Weintraub, Scott. "On Bruce Dean Willis, Aesthetics of Equilibrium: The Vanguard Poetics of Vicente Huidobro and Mário de Andrade". Review of Aesthetics of Equilibrium: The Vanguard Poetics of Vicente Huidobro and Mário de Andrade by Bruce Dean Willis. *Revista iberoamericana* 232 (July-September 2010): 1014-1016. <https://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/iberoamericana/article/view/6772/6946>

This Article is brought to you for free and open access by the Languages, Literatures, and Cultures at University of New Hampshire Scholars' Repository. It has been accepted for inclusion in Languages, Literatures, and Cultures Scholarship by an authorized administrator of University of New Hampshire Scholars' Repository. For more information, please contact Scholarly.Communication@unh.edu.

BRUCE DEAN WILLIS. *Aesthetics of Equilibrium: The Vanguard Poetics of Vicente Huidobro and Mário de Andrade*. West Lafayette: Purdue UP, 2006.

En este libro, Bruce Dean Willis propone unos encuentros transdisciplinarios y translingüísticos en América del Sur a través una lectura de las *artes poeticæ* en prosa de dos grandes de las vanguardias latinoamericanas. Enfocándose específicamente en los manifiestos de Huidobro y de Andrade, los cuales indagan las poéticas de estas figuras, el presente estudio ofrece un análisis literario de sus poéticas que evita las comparaciones entre poética y poesía –a diferencia de aproximaciones que tratan las poéticas a través de la poesía (xix). Por eso, el libro de Willis tiene como su aporte central –como contribución a los estudios comparados entre los ámbitos hispanohablantes y lusófonos, y al trabajo crítico sobre las vanguardias globales– una lectura exhaustiva de los manifiestos en prosa de dichos autores como máximos representantes de las tendencias poéticas de las vanguardias internacionales.

El marco discursivo a través del que Willis lee la producción textual de Huidobro y de Andrade se constituye como función de lo que el crítico llama una poética de equilibrio, característica clave para entender los escritos teóricos de los poetas. Willis reconoce desde el principio que su aproximación a las vanguardias no es la más predominante: “The idea that the avant-garde moment should be defined by a desire for equilibrium, and not excess, may perhaps seem incongruous. Yet any revolution arises from a perceived imbalance, and so the revolutionary rhetoric calls for a restoration of order” (23). Así el libro necesariamente parte de una contextualización de la producción cultural durante la época llamada “vanguardista”, y también del contexto de los estudios críticos más importantes en los campos del latinoamericanismo, la teoría crítica, y los estudios comparados. En sus detalladas lecturas de los manifiestos de Huidobro y de Andrade, Willis lleva a cabo un análisis literario que incluye una exploración de “development and use of the writers’ concept of equilibrium as a polysemantic metaphor (allegory, parable, letimotif) and as a rhetorical device (aphorism, discourse, example) for expressing aesthetic ideas in prose about the process of creating poetry” (xii). Así demuestra cómo el equilibrio es una noción central a las poéticas de Huidobro y de Andrade, lo cual facilita también unas reflexiones sugestivas sobre temas más amplios, tales como el papel del subconsciente en la creación artística (especialmente en el contexto del surrealismo), la tensión entre lo local y lo cosmopolita (casi *conditio sine qua non* del escritor vanguardista latinoamericano), y aun las contradicciones sutiles inherentes al deseo vanguardista de restablecer el equilibrio en la poética mientras se adhiere a la subversión de las tradiciones artísticas. En sus lecturas de textos ostensiblemente teóricos, el autor facilita unas lecturas literarias-estéticas, además de alcanzar un diálogo sofisticado con la crítica relevante sobre las vanguardias, otros escritores de la época, y también las amplias bibliografías sobre los dos autores.



Después de una lectura comparativa entre parábolas de cada autor, el libro se divide en dos partes: la primera sobre Huidobro y la segunda sobre de Andrade, pero siempre están presentes vínculos perspicaces entre momentos clave en las textualidades del poeta chileno y el brasileño. Es este rasgo en particular, el hilo narrativo que desarrolla consistentemente los lazos textuales que el autor plantea a través del libro, lo que facilita una experiencia de lectura tan lúcida como placentera. Aun así, Willis no reduce las trayectorias de dos poetas latinoamericanos prolíficos a sólo un concepto estancado que permitiera una lectura totalizadora de sus obras. Al contrario, según Willis, lo que más distingue la estética de Huidobro de la de de Andrade es una cuestión estratégica vinculada a los mecanismos de la creación poética: para Huidobro, lo que más importa es la expresión de lo individual-simbólico por procesos conscientes, mientras la estética de de Andrade tiende a enfatizar los procesos semióticos del subconsciente, de forma más universal que el individualista chileno (23).

Las lecturas individuales sobre los muchos manifiestos de Huidobro y de Andrade demuestran una agudeza crítica notable, siempre teniendo en cuenta el contexto más amplio de su producción artística al incluir breves comparaciones y anotaciones sobre sus textos más propiamente literarios. Pero como sugiere Willis en la Introducción, la orientación del proyecto no es de leer la poesía a la luz de los manifiestos –en cambio, el autor logra enlazar la potencia poética de de Andrade con la de Huidobro como función de los actos subversivos constituidos por sus escritos teóricos, los que todavía exponen la característica central del equilibrio. Según Willis, la poética del equilibrio en estos autores es una manera de leer las manifestaciones que siguen la fase inicialmente destructiva de las vanguardias, en la cual se estancan tantos manifiestos, movimientos y hasta artistas, desde que el discurso equilibrista propone y encarna nuevas agendas creativas en el balance artístico entre el yo del artista y la no-consciencia colectiva (187).

El texto de Willis constituye una aportación importante a los estudios latinoamericanos al vincular ciertas tendencias estéticas de dos figuras importantes de las vanguardias. El libro cierra con una discusión de las metapoéticas de Huidobro y de Andrade para contrastar las características formales y temáticas de los manifiestos de los poetas, y luego sugiere ciertos puntos de partida para exploraciones futuras de escritores y movimientos vanguardistas como el estridentismo de Maples Arce y el ultraísmo borgeano –pero me pregunto hasta qué punto podría situarse este concepto del equilibrio en sus manifestaciones transatlánticas y en otros contextos vanguardistas. Hay que reconocer que aquí Willis dialoga constantemente con los discursos y críticas de, y sobre, el surrealismo, pero en el contexto de otros –ismos globales de la época a lo mejor habría que matizar un poco más la prevalencia de la (est)ética del balance en, por ejemplo, el futurismo italiano, el dadá, el cubismo, el vorticismismo, etc., para poder pensar el análisis fuera de paradigmas críticos más geográficamente limitados. Sin embargo, claro, esta última aserción no forma parte de lo propuesto en este libro –y al contrario

me parece indicativa del enfoque agudo del mismo proyecto de Willis, el de emplear metodologías críticas de las poéticas de las vanguardias para profundizar la manera en que los manifiestos de Huidobro y de Andrade se leen a sí mismos.

The University of Georgia

SCOTT WEINTRAUB

