

Ángel Rama
Las máscaras democráticas del modernismo
 Edición a cargo de Hugo Herrera Pardo
 Santiago de Chile
 Mínesis
 2021
 215 páginas

PALABRAS CLAVE: ÁNGEL RAMA – MODERNISMO – LITERATURA
 LATINOAMERICANA – CRÍTICA LITERARIA

KEYWORDS: ÁNGEL RAMA – MODERNISM – LATIN AMERICAN
 LITERATURE – LITERARY CRITICISM

Ángel Rama y su última vuelta sobre el modernismo: reedición y revisión de un clásico latinoamericano

Facundo Gómez¹

Treinta y seis años después de su primera publicación en Montevideo, *Las máscaras democráticas del modernismo* ha sido reeditado en Chile por la editorial Mimesis. Así, el último libro de Ángel Rama, dedicado a un tópico que es clave para la historia de la literatura latinoamericana y para su propia reflexión crítica, cuenta con una nueva edición. Al lector contemporáneo, familiarizado quizás con la obra a través de arcaicas fotocopias o fantasmales archivos PDF, se le ofrece un volumen revisado, con una estética elaborada, una corrección minuciosa y una reflexión iluminadora sobre los principales aportes y tensiones del texto.

Su recuperación de 2021 plantea varios ejes de reflexión para los estudios literarios latinoamericanos: el balance en torno a los procesos de democratización social y cultural en América Latina, la reinterpretación del modernismo por el

¹ Doctor en Literatura por la Universidad de Buenos Aires. Dicta clases de literatura en escuelas secundarias y de teoría literaria en institutos de formación docente de la Provincia de Buenos Aires. Es responsable de la organización y la presentación de *América Latina: un pueblo en marcha* (2022), la colección de textos inéditos de Ángel Rama, publicada recientemente en español por la Fundação Darcy Ribeiro. Mail de contacto: gomezefacundo@gmail.com.

uruguayo hacia principios de 1980, las posibilidades del ensayo como género o la apuesta por una mirada culturalista del fenómeno literario, entre otros. Tras su lectura, surge también como cuestión central el carácter de intervención del libro, tanto en su fecha de publicación original, como en la más contemporánea. Reformulando el título de un trabajo de Françoise Perus (2005) sobre *La ciudad letrada*, la pregunta que suscita su aparición es: “¿qué nos dice hoy *Las máscaras democráticas del modernismo*?”

En su prólogo para la nueva edición, Hugo Herrera Pardo, responsable del proyecto, se hace cargo del interrogante. Elementos como el carácter póstumo del libro, ciertas incongruencias y errores de la edición original, la menor organicidad de las tesis en contraste con otros trabajos de la época e incluso la furibunda reseña de Jorge Arias (1985) en la revista uruguaya *Asamblea* son considerados para ahondar en la falta de consenso crítico ante el valor del libro. Dos razones justifican la reedición, según el editor: por un lado, la posibilidad de volver sobre la mirada de Rama en torno al siglo XIX latinoamericano; por el otro, la necesidad de calibrar la obra como parte de la genealogía de un proceso democratizador irregular y contradictorio, desde un presente atravesado por la crisis de la democracia en tanto sistema representativo.

El estudio introductorio traza un fértil trabajo de archivo, que enlaza la obra con otros artículos, conferencias, libros y proyectos de investigación que Rama le dedica al modernismo. Así, el volumen tiende lazos con una tentativa previa de Herrera Pardo en torno al discurso del crítico, también publicada por Mimesis: *La querrela de realidad y realismo. Ensayos sobre literatura chilena* (2018), título que reúne textos dispersos del intelectual sobre las letras y el teatro chileno. Además de la exploración de archivo, ambos textos comparten aspectos de su diseño gráfico y composición visual. En el caso de este libro en torno al modernismo, se destacan tanto el juego con las fuentes tipográficas y la inclusión de litografías, como dos agregados ausentes en la edición original: el índice onomástico final y la elisión de la numeración por capítulos en los títulos de cada apartado, lo que le otorga mayor autonomía a los ensayos y le restituye su heterogeneidad a una obra que se lee mejor como colección de inquisiciones, hipótesis y especulaciones que como una tesis coherente y totalizadora.

A pesar de lo señalado en el prólogo sobre la suerte crítica inicial de *Las máscaras democráticas del modernismo*, lo cierto es que, a lo largo de los años, el libro se fue convirtiendo en bibliografía obligatoria en los cursos de literatura latinoamericana y varias de sus observaciones son retomadas cada vez que se aborda el modernismo como objeto de estudio. A lo largo de seis apartados, Ángel Rama plantea una lectura del fenómeno literario como parte de un proceso histórico más amplio: el de la incipiente democratización de las sociedades latinoamericanas hacia

finales del siglo XIX y principios del XX. Los poetas modernistas son pensados por el crítico como intelectuales atentos a las transformaciones en curso, quienes entienden la urgencia por reformular sus funciones sociales y prácticas culturales. El abordaje desplaza a los textos literarios del eje de la indagación y se vuelca a reconstruir un lienzo cultural heterodoxo, en el que abunda el trabajo con fuentes de la época, la revisión de las corrientes de pensamiento europeas, el análisis sobre operaciones de autorrepresentación letrada y la recuperación de polémicas, testimonios y textos programáticos escritos por los poetas modernistas a través de sus diversos avatares como cronistas, periodistas, ideólogos, maestros.

El primer ensayo se titula “Democratización de la sociedad y la literatura” y se inicia con una inquisición conceptual en torno a la noción de democracia como nuevo régimen político y fenómeno social que se expande desde Europa y Estados Unidos hacia el mundo. Rama sostiene un contrapunto entre las tensiones desatadas en las sociedades metropolitanas y las latinoamericanas ante los “embates democratizadores”. El pensamiento de Karl Marx y de Arnold Hauser fundamentan la inclusión de las esferas del arte y la literatura en el proceso de democratización, definido como el sucesivo desmonte de barreras jerárquicas –y el establecimiento de otras–, al ritmo de una modernización acelerada. El análisis se orienta hacia los debates suscitados por estas transformaciones al seno de la ciudad letrada latinoamericana. Este ensayo inicial presenta algunos de los rasgos más problemáticos del volumen, como la imprecisa y por momentos contradictoria definición de la idea de democratización o cierta concepción de corte mecanicista sobre la producción literaria, entendida como mero reflejo de los procesos sociales.

El segundo texto, “El arte de la democratización” presenta un fuerte sentido historiográfico, concentrado en establecer períodos y subrayar procesos que permitan pensar los cambios que atraviesa la cultura latinoamericana desde 1870 y 1920. El ejercicio asume un sentido integrador y se constituye como una forzada apelación a la totalidad latinoamericana, que prioriza las semejanzas y no ahonda en las notables diferencias de composición, funcionamiento y tradición de cada campo nacional. Así, Rama identifica un gran proceso continental hacia finales del siglo XIX al que denomina “cultura modernizada internacionalista” y que se extiende hasta 1920, cuando se consolida la siguiente etapa, designada como “cultura modernizada nacionalista”. El libro se vuelca de lleno a investigar el primer período, dividido a su vez en la cultura ilustrada (acaudillada por los letrados tradicionales), la cultura modernizada (liderada por los intelectuales modernistas) y la cultura pre-nacionalista (que plantea una distancia con respecto a las actitudes más cosmopolitas de la segunda etapa).

El siguiente ensayo es “La guardarropía histórica de la sociedad burguesa” y representa uno de los momentos trascendentales del libro. Rama avanza aquí con

una apropiación y reformulación del concepto de máscara. A partir de una sugestiva cita de Friedrich Nietzsche, el autor opera con las ideas de la democracia como representación y de la historia como invención burguesa. Ante la crisis de valores y garantías, la burguesía triunfante en Europa busca ocultar su verdadera constitución y sentido histórico tras el uso de personajes, escenas, conflictos y anhelos del pasado. En América Latina, el vacío se duplica. Ya no se trata solo de un problema temporal, sino también espacial: estar lejos del centro implica la necesidad de justificar a la vez la dominación local y la ubicación periférica en lo internacional. El prólogo de Herrera Pardo detecta aquí uno de los problemas cruciales del libro: la insistencia sobre la inadecuación entre discurso y circunstancia en América Latina, lo que termina por limitar la comprensión de la producción regional a un epifenómeno de lo acontecido y pensado en las metrópolis. Pero, por otro lado, la apelación a la máscara implica una perspectiva crítica sobre el modernismo que se revela productiva, en tanto propicia el análisis de las operaciones de autorrepresentación y los procesos de subjetivación en los textos e intervenciones de los poetas. Rama se despega así del mecanicismo histórico y social y abre una indagación que tiende lazos con la “política de la pose”, la propuesta elaborada por Silvia Molloy en su estudio sobre las identidades de finales del siglo XIX latinoamericano (1994).

A continuación, “La canción de oro de la clase emergente” ensaya un panorama sobre la escena cultural rioplatense. Buenos Aires, la gran urbe sudamericana de la época, se establece como el espacio donde los escritores modernistas se relacionan entre sí y traman sus diversas intervenciones en el campo literario y la prensa masiva. La atención puesta sobre Rubén Darío, las redes intelectuales, los ámbitos de sociabilidad y las posturas de los poetas antes el mercado demuestran que el texto se apoya en varios trabajos previos del crítico uruguayo, incluso algunos de sus más tempranos acercamientos al fenómeno, como *Los poetas modernistas en el mercado económico* (1967). La reconstrucción histórica y el trabajo de archivo se complementa con la exégesis del tema del oro como símbolo de aspiraciones, rechazos y tensiones del modernismo ante la nueva sociedad capitaneada por la burguesía.

“El poeta en el carnaval democrático” retoma la argumentación del tercer ensayo y trabaja sobre la noción de máscara para expandir las posibilidades heurísticas del concepto. La operación se articula en esta instancia con una idea de carnaval tomada tanto de Nietzsche como de Mijaíl Bajtín, a quien Rama cita varias veces en francés en función de pensar la vida democrática en las naciones sudamericanas como una fiesta de identidades enmascaradas, inestables y cambiantes. La tendencia hacia un régimen de representación exacerbado, ejemplificado a través de los textos de *Prosas profanas*, marca un quiebre con la

tradición. Los modernistas, jugando con los asuntos, ritmos e imágenes de la lírica en español, terminan por liberar a la palabra poética de su valor de uso e inscribirla en un nuevo sistema de creación estética y circulación cultural, en el que los temas pierden su centralidad para que triunfe la sonoridad del lenguaje. Según el autor, esta inflexión lleva a los escritores a una exploración del habla cotidiana y sus particularidades regionales y los empuja a una renovación de la poesía culta en lengua castellana.

Las máscaras democráticas del modernismo concluye con “Interpretación americana del texto universal”, un cierre que conjuga las reflexiones sobre la autorrepresentación de los modernistas en tanto hermeneutas de una cultura mundial con cierto ánimo reivindicador del legado de Rubén Darío y sus compañeros. El ensayo es breve y en cierta medida expresa las tensiones ya apuntadas acerca del propio libro. Rama discute con las lecturas críticas que pensaron a los modernistas como meros imitadores de las estéticas europeas, por entender que se trata de escritores que colaboran de manera decisiva en el proceso de autonomización de las letras latinoamericanas a través de una renovación formal sin precedentes.

Queda pendiente uno de los interrogantes iniciales de la reseña: cuál fue el sentido de intervención de la escritura del texto, hacia principios de la década de 1980. Sin ninguna pretensión de verdad, es posible especular la existencia de cierta motivación política en la elección del término de “democratización” como eje para la última interpretación de Ángel Rama sobre el movimiento modernista. Su sentido adquiere un carácter marcadamente histórico. La versión original, de 1985, incluye una dedicatoria inicial:

A mis jóvenes amigos rioplatenses, críticos y editores de literatura, Alberto F. Oreggioni, Álvaro Barros Lemez, Jorge Ruffinelli, Gabriel Saad, Hugo Verani, Roberto Echevarren, Hugo García Robles, Hugo Achúgar, Ricardo Nudelman, Saúl Sosnowsky, Beatriz Sarlo, Jorge Lafforgue, Josefina Ludmer, Martha Francescato, Daniel Divinsky, Guillermo Schavelzon. (1985: 7).

Según se lee, Ángel Rama, desde el exilio, le dedica una nueva reflexión sobre el modernismo a sus colegas más jóvenes. Es posible captar aquí cierta idea de legado generacional: el autor elige como destinatarios a sus amigos del área cultural rioplatense, todos ellos uruguayos y argentinos, a quienes le dedica un libro que se focaliza en el Río de la Plata y que versa sobre poetas que, en una coyuntura de crisis histórica, inventan y usan máscaras para transitar un proceso de democratización que todo lo trastoca. Las referencias ganan sentido si se consideran las circunstancias históricas del contexto de producción: el libro fue escrito hacia 1983, cuando el triunfo de Raúl Alfonsín en Argentina enciende los debates entre los

intelectuales en el exilio sobre las posibilidades de caída del régimen militar en Uruguay.

Por lo tanto, es posible pensar el volumen como una suerte de traspaso de posta, un reconocimiento intelectual y un respaldo afectuoso para las nuevas generaciones intelectuales del Cono Sur. A los jóvenes de la transición democrática, Rama les dedica su última vuelta de tuerca sobre el modernismo y también les recuerda la gran enseñanza de Darío y sus pares: para reconstruir la sociedad en una instancia de crisis y cambio, es preciso reinventar la cultura. En su nueva edición, *Las máscaras democráticas del modernismo* vuelve a interpelar a sus lectores en otros contextos de crisis y transformación, en los cuales el sentido de la democracia, vulnerada por décadas de abusos, vaciamiento y desigualdades, es día a día disputada violentamente en las calles, las urnas, los medios, las redes sociales.

La nueva publicación del libro de Rama supone entonces un notable aporte a los estudios literarios latinoamericanos contemporáneos. Por un lado, implica la revisión de hipótesis centrales en nuestro discurso crítico. También invita a la discusión de certezas e interpretaciones constitutivas del campo que ameritan un reexamen a fondo. A la vez, el volumen apuesta por la socialización y puesta en circulación de un texto seminal, pero de difícil acceso en su formato físico, lo que implica una vuelta sobre la tradición y una firme militancia por el objeto libro. Por otro lado, el proyecto se cifra en la recuperación de un pensamiento crítico tan original como problemático, ante el cual se abre la posibilidad de trazar balances y nuevas perspectivas. Finalmente, podríamos decir que reeditar *Las máscaras democráticas del modernismo* hacia 2021 supone el deseo y la necesidad programática de retomar, encauzar y avanzar en el debate sobre el rol de los intelectuales, el lenguaje y la poesía en los inestables e incompletos procesos de democratización en la región, de ayer y de hoy.

Referencias bibliográficas

- Arias, Jorge (1985). La máscara y el rostro. Ángel Rama: *Las máscaras democráticas del modernismo*. Espacio Latino. Publicación original en *Asamblea*. Disponible en: http://letras-uruguay.espaciolatino.com/arias_jorge/angel_rama_las_mascaras.htm#_ftn1.
Fecha de visualización: 5 de julio de 2018.
- Molloy, Sylvia (1994). “La política de la pose”. En Josefina Ludmer (Comp.). *Las culturas de fin de siglo en América Latina*. Rosario, Beatriz Viterbo.
- Perus, Françoise (2005). ¿Qué nos dice hoy la ciudad letrada de Ángel Rama? *Revista Iberoamericana*, Vol. LXXI, Núm. 211, 363-372.

- Rama, Ángel (1967). *Los poetas modernistas en el mercado económico*. Montevideo, Universidad de la República.
- Rama, Ángel (1985). *Las máscaras democráticas del modernismo*. Montevideo, Arca.
- Rama, Ángel (2018). *La querrela de realidad y realismo. Ensayos sobre literatura chilena*. Edición, presentación y notas de Hugo Herrera Pardo. Santiago de Chile, Mimesis.