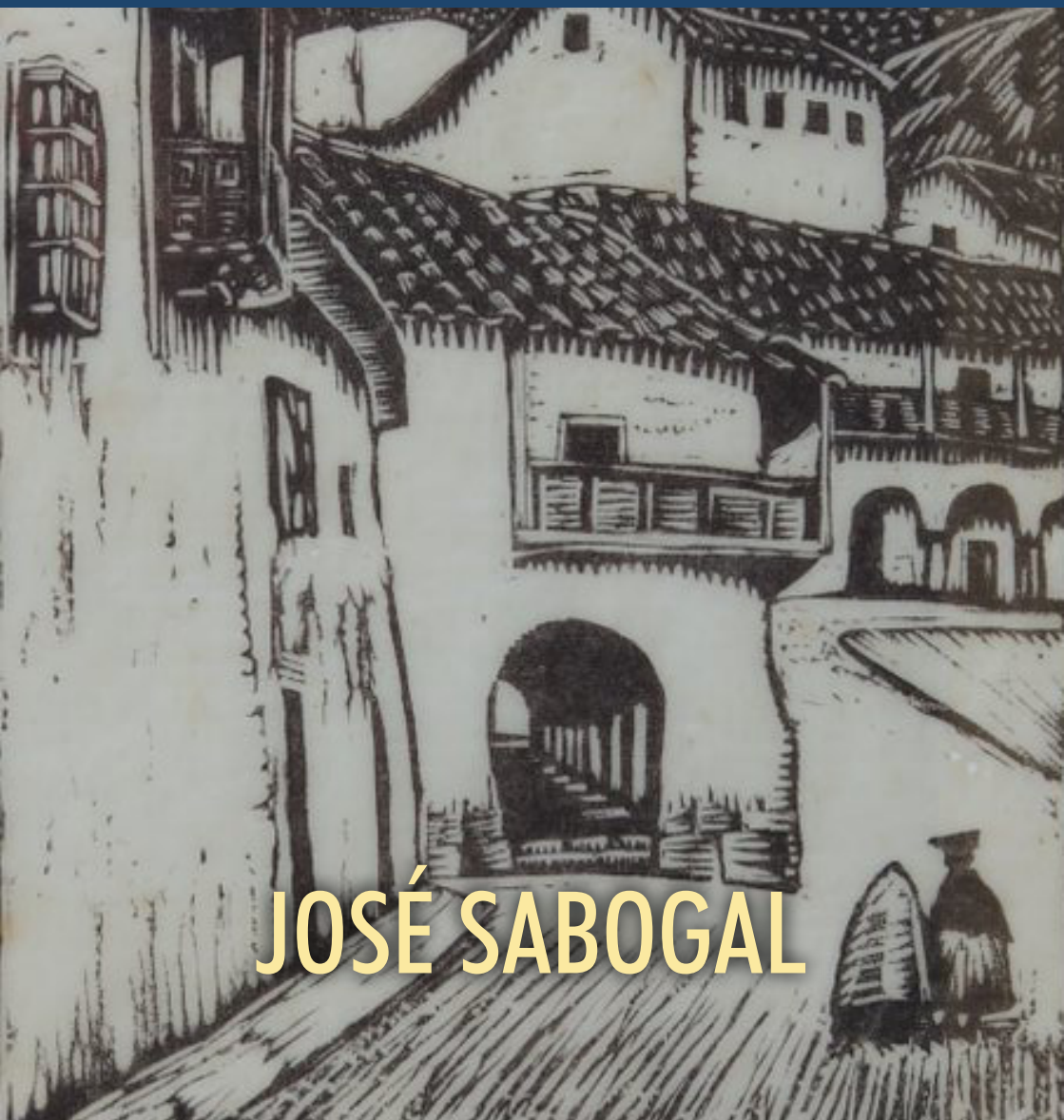




BICENTENARIO  
PERÚ 2021

21 INTELLECTUALES  
PERUANOS  
DEL SIGLO XX

serie antologías.18



JOSÉ SABOGAL

## José Sabogal

**21 INTELLECTUALES PERUANOS DEL SIGLO XX**  
serie antologías.18

Materiales didácticos de apoyo a la exposición  
<https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/21-intelectuales/>  
Lima, diciembre de 2020.

Carátula del presente fascículo: “Portal de Espaderos, Cusco”,  
Xilografía de José Sabogal, 1925 (Colección Carlos Ponce).

Curaduría y textos: Carlos Maza  
Investigación: Anita Tavera  
Producción audiovisual y web: Cristian Alarcón  
Diseño gráfico: Angélica Parra  
Diseño web: Pablo Chacón  
Ilustración: Gino Palomino  
Locución: Martha Galdós

En la composición de esta publicación se utilizó la familia tipográfica Reforma de la fundidora digital PampaType, desarrollada por encargo de la Universidad de Córdoba, Argentina, como parte de las celebraciones por el centenario de la Reforma Universitaria, ocurrida en esa casa de estudios en 1918. La Universidad de Córdoba ofrece libremente al público la tipografía Reforma digital. Para los titulares su usaron variantes de Futura, diseñada por Paul Renner en 1927, característica del modernismo de la época.

# Índice

## ***Semblanza***

José Sabogal . . . . .	5
------------------------	---

## ***De Sabogal***

Los “mates” y el yaraví . . . . .	7
Sobre la peruanidad. . . . .	9
Autobiografía . . . . .	9
Del arte en el Perú . . . . .	10
Sobre el indigenismo . . . . .	11

## ***Sobre Sabogal***

“Perú y Sabogal sin ‘ismos”, por Jorge Falcón. . . . .	12
Sabogal por Mirko Lauer. . . . .	12



# José Sabogal

(19 de marzo de 1888 - 15 de diciembre de 1956)

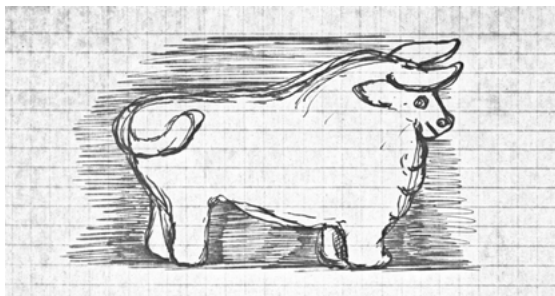
*Su nombre es un símbolo innegable en la historia del arte moderno peruano. Gracias a él, a su participación en el proyecto naciente de la Escuela Nacional de Bellas Artes, el Perú aportó un lenguaje al diálogo de las vanguardias de principios del siglo XX, especialmente durante la etapa inicial del estilo indigenista que Sabogal creó y que plasmó en las páginas de Amauta y de la Editorial Minerva.*

*José Arnaldo Sabogal Diéguez nació en 1888 en Cajabamba, Cajamarca. Después de realizar estudios primarios en Trujillo y de trabajar un tiempo en la hacienda Chicama, a los 20 años viajó a Europa (Italia, Francia, España) y al norte de África. Entre 1910 y 1913 estudió pintura en la Academia de Bellas Artes de Buenos Aires, y en 1920, Daniel Hernández autorizó la apertura de su taller de pintura en la recién fundada Escuela de Bellas Artes, en Lima. En ese taller nacería una perspectiva pictórica centrada en los Andes y su poblador originario y separado del canon occidental que tomaría pronto el nombre de indigenismo y se sumaría al diálogo mundial de las vanguardias estéticas mientras prestaba su sentido de identidad a un Perú nuevo. Su papel en la ilustración y la reflexión sobre el arte popular y moderno en Amauta haría que durante esos años, el indigenismo fuera considerado también en la dimensión política que Mariátegui encabezaba.*

*Cuando se instaló la Escuela de Bellas Artes, en 1918, se abría paso el estilo neoperuano, cuya principal expresión está en la fachada de la propia escuela, obra del escultor español Manuel Piqueras Cotolí. Pero este estilo retrataba lo indígena prehispánico idealizado desde una perspectiva modernista decorativa; Sabogal vendría poco después a reivindicar una visión estética nacida de lo local. Sería una nueva idealización, pero una idealización nacionalista y popular con la característica esencial de las vanguardias: la voluntad de transformar la realidad.*

En alianza creativa con Mariátegui, antes de dirigir *Bellas Artes*, Sabogal fungió como director artístico para las páginas de *Amauta*. Ahí desarrolló junto con Julia Codesido, además de ilustraciones y tipografías propias, una política de diálogo entre vanguardias de la época: muralismo, estridentismo, constructivismo, futurismo, expresionismo, surrealismo, cubismo y más convivieron en una narrativa visual acorde con el legado revolucionario de la revista. Con un lenguaje marcado por posiciones simbolistas y decadentistas presentes en la gráfica, pasará a un lenguaje más de vanguardia en los años veinte.

En 1932, cuando su obra pictórica estaba en la cúspide de su importancia, Sabogal asumió la dirección de la Escuela e inició una radical transformación. Declaró la independencia del arte peruano respecto del canon occidental al grado que incluso llegó a retirar de los patios y pasillos del claustro académico los calcos de esculturas grecorromanas y renacentistas que habían sido orgullo de su patrimonio, para que no “contaminaran” el proceso formativo de los estudiantes, que ahora debían buscar sus modelos en los Andes y sus pobladores actuales. Nunca se resaltaré lo suficiente la importancia de su papel en la creación del Instituto de Arte Peruano y en la valoración del arte popular (formó la primera colección estatal en este ámbito).



# De Sabogal

## Los “mates” y el yaraví

Los mates burilados y policromados de los artistas ayacuchanos y huanteños son piezas fuertes de ingenuidad y de carácter andino. Traducen la vida y el paisaje serrano con la fuerte sencillez de los primitivos.

La cordillera es hosca y monumental, graciosa y atrayente. Tiene un encanto musical. Todo canta arriba en las alturas. Es una arquitectura sonora y plácida, fiera y arrulladora. Desde sus basamentos en el Pacífico hasta las nieves vecinas al sol hay una estructura orquestal de matices y arrebatos. El cósmico estruendo del Ande al surgir ha dejado perdurables vibraciones de diapasón por las moles de la cordillera y los hombres andinos llevan el eco sonoro en sus nervios, llevan el ritmo telúrico.

La visión de la sierra también es musical, siempre “compone”: Una inmensa nube en tono menor, el cantarino dorado del cerro, el cactus de seco sonido, el argentado sonido del arroyo y la vida: el indio, la hilandera, y la llama garbosa de asombrados ojos negros batutea con cabeza nerviosa y ritmo ritual una antigua pastoral de qqueñas [sic], antaras y pincullos. Los indios bailan al compás de esta sonoridad y acaban el cuadro con sus figuras y su color. Sus danzas traducen la cadencia áspera y suave de la sierra, en el esforzado jadeo de empinada cuesta, en el acelerado caminar por dilatada meseta y la dejadez del cuerpo en los tortuosos descensos. Así trascurre [sic] su vida en ininterrumpida fiesta musical, con la misteriosa qqueña de la soledad campestre, con la mezcolanza de instrumentos en sus fiestas hogareñas y pueblerinas. Al nacimiento del hijo como al sembrar la papa la música interviene hasta la cosecha del fruto de la tierra y la muerte definitiva del pobre indio serrano, eterno danzante en la estrechez de su parcela.

Los artistas anónimos de Huanta y de Ayacucho nos dan la expresión pura y sana de nuestra sierra pintoresca y musical en los burilados de sus primorosos “mates”. Estos “mates” que hoy traducen su folklore son hermanos naturales de una alta y genuina estirpe, la de los artísticos “qqueros” del antiguo imperio, q’entonces [sic], como hoy, traducían su vida, los legendarios tiempos del poderío de su raza, con su Inca, su anda de oro y sus tiernas ñustas, sus fieros guerreros, sus estilizadas acllas, sus “cantutas”, su vida agrícola; su cultura. Y sus bailes de acento antiguo como los originales de Huarochirí, la “cashwa” rotunda y la bélica “kachampa” cuzqueñas reviven los frisos de los hermosos “qqueros” de los tiempos heroicos de su raza. Así como hoy vemos en los “mates”, fundidos con la armonía de otra raza, las vibraciones de la vida simple y fuerte de la cordillera.

El espíritu del medio ha fusionado los caracteres diversos de dos sangres sin complicarlas, ha sintetizado el tipo. Sus expresiones artísticas tienen el sobrio realismo español y la poesía del ritmo decorativo aborigen. Así los “mates” ayacuchanos equivalen a los yaravíes arequipeños. En plástica y música peruana están sometidas las señales raciales al dominio del medio andino musical y pintoresco. Se realiza el connubio de la guitarra y el indio en el sentido yaraví arequipeño. Y en los mates los ritmos decorativos mudejar [sic] con las simples figuras indígenas. Este poder telúrico musical domina la vida y su expresión: El cholo de Yanahuara y el cholo de Ayacucho son los tipos ya logrados de este poder y las primicias de una cultura genuina y radiante.

*Amauta 26, sección “Arte Peruano”.*



## Sobre la peruanidad

[...] “las criaturas que habitan este país de magia y de color, desde los magníficos rostros de cobre del hombre aimara o del quechua hasta los tenues jazmines almacenados del rostro de las limeñas, pasando por las misturas raciales tan pintorescas de nuestro variado suelo, fueron y son mis asuntos preferidos porque así lo siento y por ello ésta es mi actitud en el panorama artístico iniciado el año 19”

Citado por Jorge Falcón, “Perú y Sabogal sin ‘ismos’”. *Hora del Hombre*, no. extraordinario por la muerte de Sabogal. Lima, 1957.

## Autobiografía

Mi primera presentación en Lima a mi vuelta del exterior con pinturas pintadas en Cuzco fue la iniciación del movimiento de nuestro “redescubrimiento”, tocándome a mi ser el portaestandarte y “cabeza de turco” para la diatriba. A base de esta exhibición vino más tarde el grupo de pintores motejados de “indigenistas” por la razón de buscar la expresión de nuestro país.

*Hora del Hombre*, no. extraordinario por la muerte del autor. Lima, 1957.

## Del arte en el Perú (Fragmentos)

[...] nos aplicaron el mote de “indigenistas”, pero con malicia y con advenediza inquina. Querían señalarnos como gestores de una fantástica reencarnación incaica; pues se referían estrictamente a lo racial indio, colocándose los pintores advenedizos en inusitado campo hispano y en suspirados días del dorado virreynato.

[...] estorbados y con frecuencia vapuleados. Este es el destino de la marcha hacia los ideales de superación, pero en este remanso episódico, volviendo hacia el año 19, vemos con satisfacción que nuestra cabeza de puente de peruanismo artístico ha consolidado sólidas posiciones y sus filas se hacen más fuertes y templadas.

*Del arte en el Perú.* Lima: INC, 1975.



## Sobre el indigenismo

Pero sí, somos indigenistas en el justo significado de la palabra y más aún, indigenistas culturales, pues buscamos nuestra identidad integral con nuestro suelo, su humanidad y nuestro tiempo. Nuestros antecedentes artísticos modernos se remontan a la época álgida del conflicto estético promovido por las dos culturas de directivas plásticas. Ni el imperio incaico, ni el imperio invasor lograron predominio en Perú. La nueva humanidad surgida de las dos corrientes de sangre produciendo al nuevo hombre con su sentido del medio telúrico se hace presente en plena colonia con manifestaciones artísticas que no encajan ya en los moldes hispanos o indios y sin embargo tienen marcado sabor de ambos.

Estas manifestaciones de arte popular se intensifican, a medida que se robustece el solar moderno peruano, son más determinadas y más resueltas, logrando obras de fuerte expresión con el “torito de Pucara” en alfarería, los “mates burilados” del alto y bajo mantaro, los pintorescos arneses.

Palabras de Sabogal citadas por María Wiese en *José Sabogal, el artista y el hombre*. Lima: Compañía de Impresiones y publicidad, 1957.

# Sobre Sabogal

“Perú y Sabogal sin ‘ismos’”, por Jorge Falcón  
(Fragmento)

Lo de indigenismo aplicado a peruanos como Sabogal es un apodo racista y un reflejo de incomodidad cultural. Es una reacción contra quienes, artistas e intelectuales cultos, sin comillas, no se apartan del pueblo y de la tierra. Es una protesta contra ellos, porque no sienten ni ven a uno ni a otra como espectáculo ni simple especulación temática.

*Hora del Hombre*, no. extraordinario por la muerte de Sabogal.  
Lima, 1957.

Sabogal por Mirko Lauer  
(Fragmento)

Sin duda, el rechazo de la palabra [indigenismo] estuvo estrechamente vinculado con las connotaciones que ella tenía en ese momento en las ciudades peruanas. Hoy nos es realmente difícil alcanzar a percibir todo el contenido derogatorio que ella tuvo en aquel tiempo, y al contrario se nos presenta como una de las expresiones que más favorecen al movimiento al darle la imagen de una iniciativa claramente sesgada hacia lo popular.

*Introducción a la pintura peruana del siglo XX*. Lima: Universidad Ricardo Palma, 2007.

# 21 INTELLECTUALES PERUANOS DEL SIGLO XX

Esta exposición ofrece un conjunto de miradas sobre el intenso periodo histórico que fue el de las décadas de 1920 y 1930 en el Perú. Reunimos a un conjunto de personas que encarnaron en sus vidas y obras las transformaciones de la historia y la actualidad, los sueños y las esperanzas de un gran pueblo.

Si al celebrar el Bicentenario estamos mejor preparados para afrontar los retos de la equidad, la justicia, la democracia y la pluralidad —las Banderas del Bicentenario—, es gracias al legado de una generación revolucionaria, que aquí sintetizamos en **21 Intelectuales Peruanos del Siglo xx.**



BICENTENARIO  
PERÚ 2021

21 INTELLECTUALES  
PERUANOS  
DEL SIGLO XX



serie antologías.18  
**JOSÉ SABOGAL**

La serie **antologías** de la exposición recoge los textos seleccionados de cada una de estas personalidades, en formato de libro electrónico para facilitar la lectura, la consulta y el uso en las aulas.

Estas selecciones ofrecen una muestra de su legado y son una invitación a investigar con mayor profundidad a través de la exposición virtual.

<https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/21-intelectuales/>