

ACTUAL Nº 3

Edición facsimilar
Estudios

Salvador Gallardo Cabrera
Elissa J. Rashkin
Anuar Jalife Jacobo

Primera edición, 2022

D. R. © De los textos: los autores

D. R. © De la edición:

Universidad de Guanajuato
Campus Guanajuato
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Letras Hispánicas
Lascuráin de Retana núm. 5, Zona Centro,
C. P. 36000, Guanajuato, Gto., México

ISBN (OBRA COMPLETA IMPRESA): 978-607-441-784-5

ISBN (OBRA COMPLETA ELECTRÓNICA): 978-607-441-753-1

ISBN (IMPRESO): 978-607-441-936-8

ISBN (ELECTRÓNICO): 978-607-441-937-5

Traducción de textos al inglés: John O'Shea

Actual No. 3 Edición facsimilar. Estudios forma parte del proyecto denominado “*Actual No. 3: revista de vanguardia mexicana*”, apoyado por la Convocatoria Institucional de Investigación Científica 2022 de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado de la Universidad de Guanajuato. Asimismo, contó con apoyo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato.

El presente título fue dictaminado por pares mediante la modalidad de doble ciego y cuenta con el aval académico de la Comisión Editorial del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.

Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial de los textos sin previa autorización por escrito del editor.

Impreso y hecho en México • Printed and made in Mexico

ACTUAL N° 3

Edición facsimilar

Estudios

Salvador Gallardo Cabrera

Elissa J. Rashkin

Anuar Jalife Jacobo

Ediciones
Universitarias

CONTENTS

- 8 *About this edition*
- 10 Stridentist Neo-object *Actual N° 3*
Salvador Gallardo Cabrera
- 22 *Actual N° 3* and Literary Periodicals
by Young Artists circa 1920
Anuar Jalife Jacobo
- 66 From Manifesto to Stridentist Magazine: *Actual N° 3*,
a Transitional Publication
Elissa J. Rashkin
- 106 *The authors*

CONTENIDOS

- 9 *Sobre la presente edición*
- 11 Neobjeto estridentista *Actual N° 3*
Salvador Gallardo Cabrera
- 23 *Actual N° 3* y las revistas literarias de los jóvenes
hacia 1920
Anuar Jalife Jacobo
- 67 De manifesto a revista estridentista: *Actual N° 3*,
publicación transicional
Elissa J. Rashkin
- 107 *Los autores*

ABOUT THIS EDITION

The year 2021 marked the commemoration of the centenary of the appearance of the stridentist movement and the literary avant-garde in Mexico. Stridentism broke into the public consciousness with the publication of the leaflet *Actual N° 1* on the main thoroughfares of Mexico City, convulsing the cultural environment of the early 1920s and bringing together diverse young artists to undertake a literary renewal. This facsimile edition of *Actual N° 3*, the final issue of Manuel Maples Arce's magazine, which appeared a hundred years ago this year and which until very recently was practically unknown, seeks to bring to the public something that is at once a singular avant-garde object and a magazine that expressed, at a very early stage, the cosmopolitan, iconoclastic, youthful character of stridentism and its time. The original of *Actual N° 3* used for this edition belongs to Salvador Gallardo Cabrera, philosopher, poet, and co-originator of this project.

SOBRE LA PRESENTE EDICIÓN

En 2021 se conmemoró el centenario de la aparición del movimiento estridentista y de la vanguardia en México. El estridentismo hizo su irrupción con la hoja volante *Actual N° 1*, conviviendo el ambiente cultural de comienzos de la década de 1920 y convocando a diversos jóvenes a emprender una renovación literaria. Esta edición facsimilar de *Actual N° 3*, la última revista mural de Manuel Maples Arce que en 2022 cumple 100 años de haber aparecido y que hasta hace muy poco era prácticamente desconocida, busca traer al público un producto editorial que al mismo tiempo era un objeto de vanguardia y una revista, en el cual se expresaba, de manera muy temprana, el carácter cosmopolita, iconoclasta y juvenil que caracterizaría al estridentismo y su tiempo. Agradecemos a Salvador Gallardo Cabrera —filósofo, poeta y coartífice de este proyecto— el haber facilitado el ejemplar del *Actual N° 3* utilizado para esta edición.

S TRIDENTIST NEO-OBJECT ACTUAL N° 3

IN THE CURRENT THAT FLOWED FROM THE *ANCIEN RÉGIME* TO revolution, and subsequently to empire, Jules Michelet (1798-1894) observed that the tide of objects would break the hinges of those institutions we call museums. The classificatory delineations, the ordering linked to lineage, to a history, to genealogy, the whole fabric of an episteme, the foundations of all moral order would be overwhelmed by the flood of objects. And these, from that point on, would have rolled around like pebbles trapped in the coils of the tides of illimitable recomposition.

If anything can still be called “modernity” it is that lengthy process of the depresentification of things, the referential emptying of its natural crepitations and their associated histories, the substitution of things by the shaping of objects. It is not a case of the ancient and incommensurable severing of man and thing, but rather the separation of the thing from itself, of its modern, discontinuous transformation into an object, through which it was placed alongside the rigid, the inert, as a category. Cantor’s set theory and the Peano curve that mark so deeply the beginnings of twentieth century mathematics broke the regular structures of Euclidean geometry and the continuing evolution of Newtonian dynamics, seeking to transcend the limitations imposed on mathematics by its adherence to things in nature.

N EOBJETO ESTRIDENTISTA ACTUAL N° 3

INMERSO EN EL FLUJO QUE IBA DEL *ANCIEN RÉGIME* A LA REVOLUCIÓN y, luego, al imperio, Jules Michelet (1798-1894) observó que la marea de los objetos rompería los goznes de esas instituciones que llamamos museos. Los vértices clasificatorios, los ordenamientos ligados a un linaje, a una historia, a una genealogía, la trama completa de una episteme, los fundamentos de todo un orden moral serían desbordados por la avalancha de los objetos. Y estos, desde entonces, tendrían que errar como guijarros atrapados entre los anillos de marea de la recomposición ilimitada.

Si a algo puede llamarse aún “modernidad” es a ese largo proceso de despresentificación de las cosas, al vaciamiento referencial de sus crepitaciones naturales y de sus historias asociadas, a la sustitución de las cosas por la formación de objetos. No se trata de la escisión entre hombre y cosa, antigua e incommensurable, sino de la separación de sí de la cosa misma, de su deriva en objeto, moderna y discontinua, por medio de la cual fue puesta al lado de lo yerto, de lo inerte, como una categoría. La teoría de los conjuntos de Cantor y la curva de Peano, que marcan uno de los inicios de la matemática del siglo xx, quebraron las estructuras regulares de la geometría de Euclides y de la evolución continua de la dinámica de Newton, queriendo trascender las limitaciones impuestas a la matemática por sus adherencias a las

Whence those “pathological” objects and structures, irregular, broken and fragmented, atonal—all those quantities that were hoped to be positive and finite, became unlimited or were nullified, all those cubist or abstract objects with multiple dimensions, non-rectifiable curves without tangents that elude “natural” intuition—wrinkled surfaces, turbulences, gusts of wind, and gaps. Things with no cause, no effect, depresentified and objects without a point of reference at the base of things, which were interchangeable and converted into processes.

From foundationless things and objects without gravitation to recomposed neo-objects emerges one of the lengthiest, ruptured, polyhedric mutations in all fields of knowledge. The historical avant-gardes worked precisely in the turning of the tide on auratic objects that led to the appearance of neo-objects or recomposed objects. In their approach to objects, they tried various operations: they deepened the depresentification of “natural” or “given” things, seeking—in some cases—dematerialization, the simultaneity of planes, the breakdown of logical links, while in others they sought the primacy of the concept. They created multidimensional neo-objects shot through with events, on the scales of spaces, from the juxtaposed to the dislocated, the simultaneous contiguous to the dispersed, and the close to the distant. They criticized objects and materials they saw as bourgeois, auratic, and linked to ancient traditions and techniques. They created new syntactic velocities through which they interdigitated technical objects newly fashioned by human sensibility.

But paradoxically, by breaking through the liminal frontier of the artistic, they arrived at an understanding of objects from Africa, Oceania, or America (masks, sculptures, paintings) that was not simply ethnological, folkloric, or cultural, but also artistic. They created poems, canvases, engravings, and musical pieces based on the capture and conduction of forces in a space of events, and no longer on the delimitation of forms.

cosas naturales. De ahí todos esos objetos y estructuras “patológicas”, irregulares, quebradas y fragmentadas, atonales; todas esas cantidades que se esperaban positivas, finitas y devinieron ilimitadas o fueron anuladas; todos esos objetos cubistas o abstractos con múltiples dimensiones: curvas no rectificables, sin tangentes, que escapan a la intuición “natural”, pañuelos totalmente arrugados, turbulencias, ráfagas y huecos. Cosas sin causa, sin efecto, depresentificadas y objetos sin referente al fondo de las cosas, intercambiables, convertidos en procesos.

De las cosas desfondadas y los objetos sin gravitación a los neobjetos recomuestos, se teje una de las mutaciones más alarmadas, quebradas, poliédricas en los saberes. Las vanguardias históricas trabajaron justo en el tránsito de marea de los objetos auráticos a la aparición de los neobjetos u objetos recomuestos. En torno a los objetos, ensayaron varias operaciones: profundizaron la depresentificación de las cosas “naturales” o “dadas” buscando, en algunos casos, la desmaterialización, la simultaneidad de planos, el quiebre de los enlaces lógicos, y, en otros, la primacía del concepto. Crearon neobjetos multidimensionales atravesados por los acontecimientos, en escalas de espacios, yuxtapuestas o dislocadas, lo contiguo simultáneo a lo disperso y lo próximo a lo lejano. Realizaron una crítica de los objetos y materiales burgueses, auráticos, ligados a tradiciones y técnicas antiguas. Crearon nuevas velocidades sintácticas por medio de las cuales interdigitaron los objetos técnicos de nuevo cuño con la sensibilidad humana. En un movimiento paradójico, al quebrar la frontera liminar de lo artístico, se alcanzó una comprensión ya no sólo etnológica, folclórica o cultural, sino artística, de los objetos (máscaras, esculpturas o pinturas) de África, Oceanía o América. Crearon sus poemas, cuadros, grabados y piezas musicales, desde la captura y conducción de fuerzas en un espacio acontecimental, y ya no como delimitación de formas.

The neo-objects created by the avant-garde, its manifestos, magazines, and pamphlets-cum-advertisements, for their immediacy of action and the transmission of messages, turned with the passing of time into museum documents and objects. The manifestos that had sought to do away with bourgeois culture and to burn down the museum, ended up forming part of their collections. Those magazines that had driven new syntactic velocities that broke up the canon of editorial design became cult objects and models. In the museums overflowing under the flood of foundationless objects, there appeared new sections to house these newly created objects. It is as though contemporary museums were attempting to give the lie to Michelet's prediction and were capable of assimilating these neo-objects, putting them in order, and classifying them under a new episteme. Towards the close of the nineteenth century, Bouvard and Péuchet, two copy clerks dreamed up by Flaubert, produced the first essay on the dismantlement of the archive, of the museum, and the encyclopedia, and a movement for cross-sectional dismantlement itself by means of an incessant process of mutations. This, just when the noble sciences, rigorous and bound to truth and reason (mathematics, cosmology, physics), found themselves at once facing a series of disciplines that concern living beings, languages, and geological strata, and a set of ancient knowledge that had been dislocated and then reconfigured.

Do we not find in *Bouvard & Pécuchet* (1881) an entire process of dismantlement of modern knowledge and professional ways of life that flow together in the nineteenth century? Is there not desire to demonstrate how these types of knowledge function, to what modes of expression and prestige they are linked, what they claim to seek and what they find, towards what configurations of meaning they point, and how these are interwoven with our ways of life? Dismantlement not only segmentalizes literary pursuits and their correlates of either minuscule or grandiose prac-

Entre los neobjetos creados por las vanguardias, sus manifiestos, revistas y hojas volantes-anuncios, pensadas más para la acción inmediata y la transmisión de mensajes, se convirtieron con el paso de los años en documentos y objetos de museo. Los manifiestos que pedían acabar con la cultura burguesa e incendiar los museos terminaron formando parte de sus colecciones. Las revistas que impulsaban las nuevas velocidades sintácticas y que quebraron el canon del diseño editorial, se convirtieron en objetos de culto y en modelos. En los museos desbordados por la avalancha de las cosas desfondadas aparecieron nuevas secciones para albergar a los objetos de nuevo cuño. Es como si los museos contemporáneos desmintiesen la predicción de Michelet y fueran capaces de determinar los neobjetos, de ordenarlos y clasificarlos bajo una nueva episteme. A finales del siglo XIX, Bouvard y Péuchet, dos amanuenses soñados por Flaubert, realizan el primer ensayo de desmontaje del archivo, del museo y de la enciclopedia, y un movimiento transversal de desmontaje de sí por medio de un proceso incesante de mutaciones, justo en el momento en que las ciencias nobles, rigurosas, ligadas a la verdad y a la razón (las matemáticas, la cosmología, la física) se encuentran con una serie de disciplinas que conciernen a los seres vivientes, a las lenguas, a los estratos geológicos, y a una serie de saberes antiguos que habían sido dislocados, y luego, reconfigurados. ¿No encontramos en *Bouvard y Péuchet* (1881) todo un proceso de desmontaje de los saberes modernos y de los modos de vida profesionales, que confluyen en el siglo XIX? ¿Un afán de mostrar cómo funcionan dichos saberes, a qué modos de expresión y de prestigios están ligados, qué dicen buscar y qué encuentran, hacia cuáles configuraciones de sentido apuntan, y cómo están entramados en los modos de vida? El desmontaje no sólo segmentariza las búsquedas librescas y sus correlatos de prácticas minúsculas o desmesuradas sobre sí mismas, no sólo aísla y entreteje los desastres que los persiguen, sino que da pie a nuevas pruebas, a nuevas

tices regarding themselves, not only isolates and interweaves the disasters that pursue them, but also gives rise to new proofs, to new erudite incorporations, to zigzags that career from faith in knowledge to a plunge into angst or from the arbitrariness of everyday existence to the heights of the sublime.

But the true novelty of Flaubert's novel is that Bouvard and Pécuchet are clearly standing on the edge of a spatiotemporal line of thought that is exhausted and on the emergence of a new one: to conduct their experiments, they resort to a policy of dismantlement of spaces and an incessant mutation of lifestyles. If knowledge is changing, if they themselves are moving from one way of life to another, how could they not change the spaces that entangle them, where they find their prolongations, their negations, or their confirmation in everyday life?

Their orchard and the manor house are transformed into mobile spaces: a laboratory for conserves, or chemistry, or genetics, an anatomy room, a mnemotechnical model, a *Jardin d'Acclimatation*, and following all this, an architectural garden of the "terrible" genre, a doctor's office, a museum with rooms devoted to geology, archeology, and the Middle Ages, along with a library and an archive. The entire manor is turned into a transformable that places in jeopardy the very grounds of knowledge, the connections it has with the powers that be, and the ways of life that overlap with them.

Museums these days are—justly—*transformable spaces* in unlimited recomposition, transformable in that, as their archives are digitized, as they prolong themselves through franchises (e.g., the Abu Dhabi Louvre and the Bilbao Guggenheim), they overflow on top of themselves, like capital, to contain the uncontainable movement of their own flows.

In Mexico, the attribution of value to stridentism took place quite late. The seminal book by Luis Mario Schneider, *El estridentismo o una literatura de la estrategia*, was published by the

incorporaciones eruditas, a zigzagues que van de la fe en el saber al hundimiento en la zozobra o de las peripecias de lo cotidiano a las cumbres de lo sublime. Pero la absoluta novedad de la novela de Flaubert es que Bouvard y Pécuchet están claramente situados en el filo de una pauta espacio-temporal agotada y del surgimiento de una nueva: para llevar a cabo sus experimentos recurren a una política de desmontaje de los espacios y a una mutación incesante de modos de vida. Si los saberes están mudando, si ellos mismos van de un modo de vida a otro, ¿cómo no iban a transformarse los espacios que los entrelazan, donde encuentran sus prolongaciones en la vida diaria, su negación o su confirmación? El huerto, la casa solariega se transforman en espacios móviles: laboratorio de conservas, de química, de genética, sala de anatomía, modelo mnemotécnico, jardín de aclimatación y, después, en jardín arquitectónico del género "terrible", consultorio médico, museo con salas dedicadas a la geología, a la arqueología, a la Edad Media, con biblioteca y archivo... La finca entera se convierte en un transformable que pone en entredicho el suelo de los saberes, las junturas que mantienen con los poderes, y los modos de vida imbricados en ellos. Los museos de nuestros días son, justamente, *transformables* en recomposición ilimitada, *transformables* que, al digitalizar sus acervos, al prolongarse como franquicias (el Louvre de Abu Dhabi, el Guggenheim de Bilbao), se desbordan sobre sí mismos, como el capital, para contener el incontenible movimiento de sus propios flujos.

En México, la valoración del estridentismo fue muy tardía. El libro seminal de Luis Mario Schneider, *El estridentismo o una literatura de la estrategia*, fue publicado por el Instituto Nacional de Bellas Artes en 1970. En los años ochenta, en la nota a la edición de *El Estridentismo (1921-1927)*, preparada por el mismo Schneider para el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se da cuenta de la "imposibilidad de encontrar los textos de los estridentistas", de las

Mexican National Institute of Fine Arts in 1970. In the 1980s, in a note to the edition of *El Estridentismo (1921-1927)*, which Schneider also put together, this time for the National Autonomous University of Mexico's Institute of Esthetic Research, he laments the "impossibility of finding the stridentists' texts", the almost insuperable difficulties of unearthing first editions of their books and tracking down their magazines and manifestos. Between the swirls of the tide that swept away the foundations and made neo-objects circular, many books, magazines, manifestos, invitations on flyers and stridentist engravings were lost. Serge Fauchereau has told of the thousand spears he braved to turn up the works of Germán Cueto. Of *Manifiesto* number 3, which Salvador Gallardo launched in July of 1925, only one copy was saved, and that in poor condition; the rest of the print run dissolved on the rageful streets of Zacatecas. The mask of Maples Arce that Cueto made was lost. How many plates of the engravings of Fermín Revueltas or Ramón Alva de la Canal failed to make it to shore? The existence of the third issue of *Irradiador*, the stridentist magazine published in 1923, was barely a fond conjecture, as Evodio Escalante put it, until 2011. *Actual N° 2* has never been found.

Thus it is that this edition of *Actual N° 3* is good news for literature and art lovers. The copy that has served as the basis for this facsimile edition was unearthed by Salvador Gallardo Topete, my father, from the same travel trunk where he found the three issues of *Irradiador* that made possible the production of the facsimile edition of 2012 (Universidad Autónoma Metropolitana, colección Espejos de la memoria). Stridentism always maintained a luminous adherence to the present; it is not as antiquarians that our interest in approaching their work lies. This edition, led from beginning to end by Anuar Jalife Jacobo and the University of Guanajuato, contains two essays that create new links and ramifications. "From Manifesto to Stridentist

dificultades casi inabordables para hallar las primeras ediciones de sus libros y de localizar sus revistas y manifiestos. Entre los dos anillos de la marea que desfondó a las cosas e hizo circular a los neobjetos, muchos libros, revistas, manifiestos, invitaciones en hojas volantes y grabados estridentistas se perdieron. Serge Fauchereau ha contado los mil lances que tuvo que atravesar para dar con las obras de Germán Cueto. Del *Manifiesto* número 3, que lanzó Salvador Gallardo en julio de 1925, apenas se conservó un ejemplar en mal estado; el resto del tiraje se disolvió en las calles rabiosas de Zacatecas. La máscara de Maples Arce que hizo Cueto se perdió. ¿Cuántas placas de los grabados de Fermín Revueltas o de Ramón Alva de la Canal no alcanzaron la orilla? La existencia del tercer número de *Irradiador*, la revista estridentista que apareció en 1923, era apenas una bella conjeta, como dice Evodio Escalante, hasta el año 2011. El número 2 de *Actual* no ha podido ser hallado...

De ahí que la presente edición del *Actual N° 3* sea una buena nueva para los amigos de la literatura y de las artes. El ejemplar que ha servido de base a la edición facsimilar fue encontrado por Salvador Gallardo Topete, mi padre, en el mismo cajón oceánico de Salvador Gallardo en el que halló los tres números de *Irradiador* que permitieron realizar la edición facsimilar de 2012 (Universidad Autónoma Metropolitana, colección Espejos de la memoria). El estridentismo mantuvo siempre una adhesión luminosa al presente, y no es como anticuarios que nos interesa acercarnos a sus obras. Por eso esta edición, alentada de principio a fin por Anuar Jalife Jacobo y la Universidad de Guanajuato, cuenta con dos ensayos que crean enlaces y nuevas ramificaciones: "De manifiesto a revista estridentista. *Actual N° 3*, publicación transicional", de Elissa J. Rashkin, y "Actual N° 3 y las revistas literarias de los jóvenes hacia 1920", de Anuar Jalife Jacobo.

Si los estridentistas no hubiesen colocado el *actualismo* como medio de su velocidad sintáctica, si no hubiesen creado esa ad-

Magazine. *Actual N° 3*, a transitional publication”, by Elissa J. Rashkin, and “*Actual N° 3* and Literary Periodicals by Young Artists circa 1920”.

If the stridentists had not chosen *actualism* as the medium for their syntactic velocity, if that luminous adherence to the present had not been created, that velocity that gives the present an absolute value, they would not have achieved that interdigitation of sensation, perception and action in their poems, artworks, music, manifestos, and magazines. It is thanks to the stridentist actualism that we, today can create a new inflexion based on their works. New life to *Actual N° 3*!

SALVADOR GALLARDO CABRERA

hesión luminosa al presente, esa velocidad que da al presente un valor absoluto, no hubiesen logrado interdigiditar sensación, percepción y acción en sus poemas, obras plásticas y musicales, en sus manifiestos y revistas. Es gracias al actualismo estridentista que nosotros, hoy, podemos crear una inflexión nueva desde sus trabajos. ¡Nueva vida a *Actual N° 3*!

SALVADOR GALLARDO CABRERA