

LA PALABRA Y LA IMAGEN

INTRODUCCIÓN

El llamado cartel, afiche, es el vehículo de expresión más común hoy en día de **la poesía experimental**.

Además de su presencia en revistas y exposiciones, es frecuente este tipo de montajes y poemas breves en publicidad.

Sus inicios se remontan a principios del siglo XX, con los movimientos de vanguardia (dadaísmo, cubismo, surrealismo) que indagan sobre nuevas formas de expresión en las que tiene cabida una innovadora disposición de los versos (*caligramas*), el collage, las diversas tipografías, además de incluir un modo diferente de usar la temática y del lenguaje poético.

ORÍGENES

Los orígenes de la **poesía visual** se encuentran en los comienzos de la Literatura occidental, entendida como representación artificial del mundo a través de la palabra con una finalidad artística.

A pesar de que en el transcurso de la historia de la humanidad, encontramos numerosos ejemplos de representaciones creativas que juegan con la palabra y la imagen, como las manifestaciones mágicas del periodo paleolítico, jeroglíficos egipcios o escrituras orientales marcadamente iconográficas).

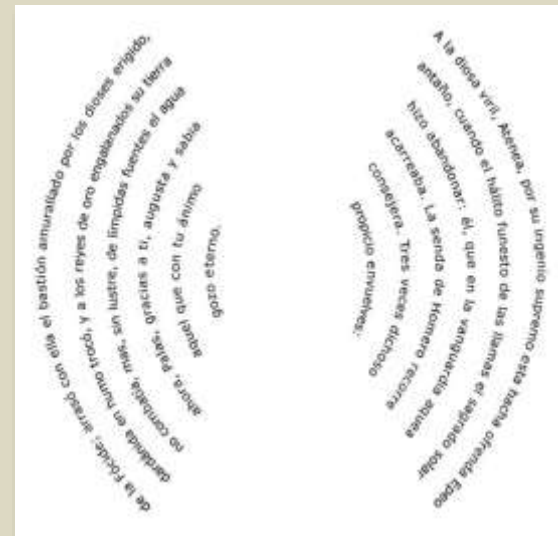
Sin embargo, no es hasta la aparición de la cultura helénica que surgen los *technopaegnia* (caligramas) y los *carmina figurata* latinos (poemas figurados), con una intención inequívoca de “arte”.

Simias de Rodas es reconocido como el creador de *la technopaignie* o composición de poemas figurados en verso. Entre sus poemas encontramos “Huevo”, “Hacha”, “Alas” realizados en el siglo IV a.C.

El caligrama “Huevo” tiene que leerse alternadamente, el primer verso y luego el último, el segundo verso y luego el antepenúltimo hasta terminar en el verso central.

Technopaignia , hacia el año 300 a.C.

Traducción

Durante la Edad Media y sobre todo en el Manierismo se retoma esta forma de escritura como mera experimentación formal.

Versión renacentista del Manuscrito, 1503
De laudibus sanctae crucis (836-840)

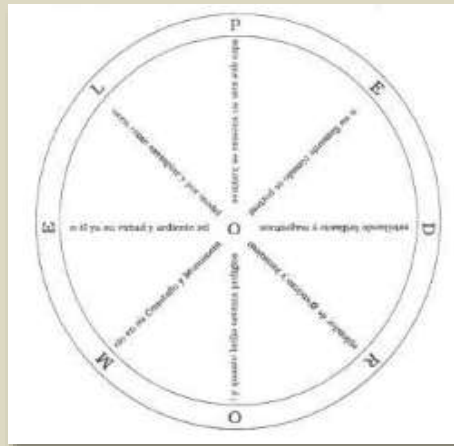

Composición laberíntica del calígrafo alemán
I. C. Hiltensperger, inicios del siglo XVIII

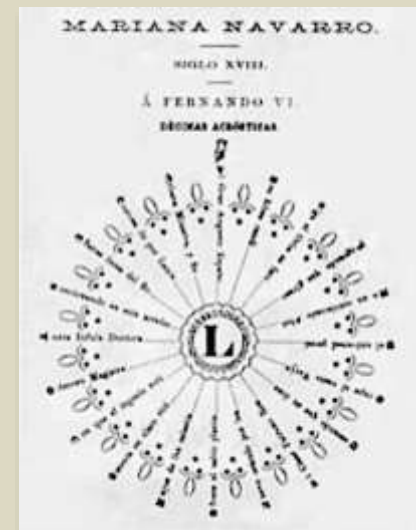
En España y América durante los siglos XVII y XVIII están presentes los *acrósticos*. Según el estudioso argentino Ricardo Rojas son grandes carteles de prolija caligrafía, ubicados cerca de un túmulo funeral.

Anagrama acróstico en honor al virrey de Brasil, por Lopes Cierra, siglo XVII

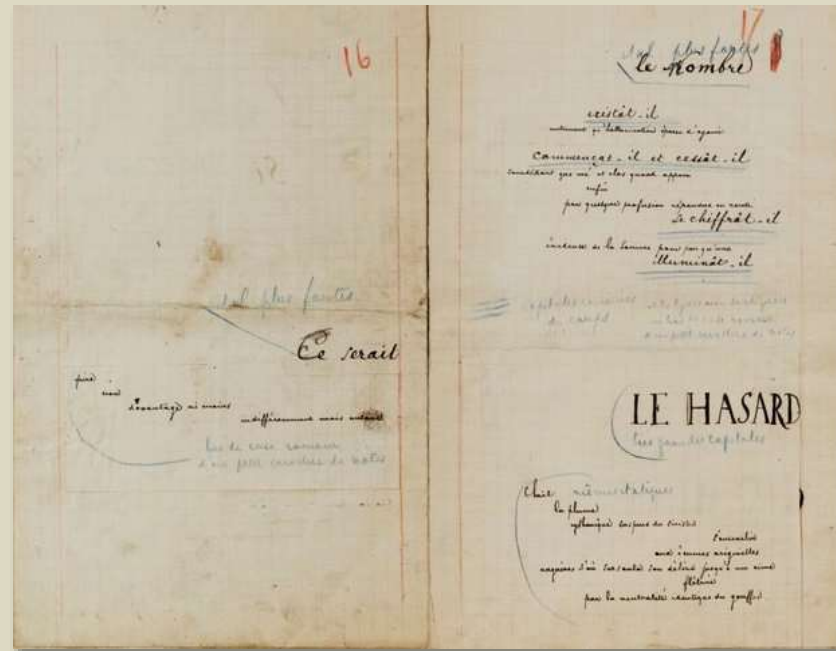
Octava Acróstica, Imprenta de los Niños Expósitos, Siglo XVIII, Buenos Aires

Décima acróstica dedicada al rey Fernando VI por Mariana Navaro, siglo XVIII

Pero es con las Vanguardias europeas del siglo XIX que la Poesía Visual se convierte en un género específico de la Literatura.

Los primeros manifiestos futuristas como “Tirada de dados” de **Stéphane Mallarmé** (1897), los caligramas de **Apollinaire** (1918), o los poemas del dadaísta alemán **Kurt Schwitters** (1918), hacen revivir el género en Europa.

Originales del poema Una tirada de dados, Mallarmé, 1897
Libro dinámico que no comienza ni termina.

Un **caligrama** es un poema, frase o palabra que emplea la tipografía para dar forma a una imagen visual.

El mayor referente de este tipo textual es el poeta cubista **Guillaume Apollinaire** (1880-1918), quien llamó *idéogrammes lyriques* a sus primeras producciones difundidas en París en 1914.

En el año 1918 publica el libro “Caligramas, Poemas de la paz y de la guerra”, en el que rompe deliberadamente la estructura lógica y sintáctica del poema. Así lleva al extremo la experimentación formal como preludio de la escritura automática surrealista.

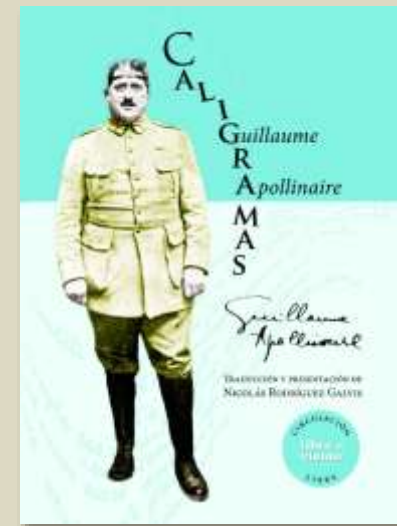

La colección de poemas inspirados por la guerra y escritos en la trinchera presentan numerosas variaciones:

- con intervención de la tipografía y el color
- sin intervención de la tipografía y el color
- escritura enmarcada
- dibujados con la palabra
- contruidos con letras deformadas
- vacíos
- concretos
- anti-representativos
- autorepresentativos

Publicación original

Traducción actual

En sus *ideogramas*, utiliza la tipografía para dibujar objetos con el texto mismo del poema. Es un intento de aproximación al cubismo y el afán vanguardista de romper las distinciones entre de géneros y artes. Es decir los límites entre pintura, teatro, música y la poesía en sus diversas expresiones: poesía fonética, visual, sonora.

El caligrama moderno ha salido del estricto mundo literario para invadir la publicidad, el cómic, las cubiertas de los libros, etc.

Son poesías para mirar.

“la potencia seductora de la palabras y del libro”¹

*En la **poesía visual** la palabra y la imagen comparten un mismo lugar, por lo tanto la percepción acústica se vuelve escritura y la percepción visual se transforma en diseño, que se funde para construir un libro que a menudo toma forma de objeto-escultura.*

Las letras alfabéticas, ideogramas, cursivas, imágenes, jeroglíficos, se combinan en modo de “sacudir” el lenguaje y la lectura de uso común, como forma de duplicar la intensidad del mensaje, incluso hasta invertir los significados como en las obras de Isgró.

[...]

La caligrafía es un ejemplo que muestra que las palabras son bellas de leer y de ver, es una poesía hecha como una imagen y está escrita de modo de formar un dibujo que representa el sujeto de la poesía misma, género ya usado por los poetas alejandrinos de tendencia alegórica (Siglo II a. C.).

¹- OCCHIPINTI, Angela. EL LIBRO DE ARTISTA Y LA ESCRITURA CREATIVA. Milán, 2018

En los inicios del siglo XX, en España a los poetas visuales se hacen eco de las vanguardias europeas. Ellos son **Gerardo Diego, Juan Larrea y Guillermo de Torre.**

El chileno **Vicente Huidobro** (1893- 1948) es otro de sus representantes, se lo considera la figura clave de la renovación poética en Hispanoamérica.

- Se incorporan rasgos de las artes plásticas como el collage en las nuevas composiciones poéticas con caligramas.
- Además de un innovador uso de la tipografía y caligrafismo.
- Se observa una nueva disposición del espacio y ausencia de la puntuación.

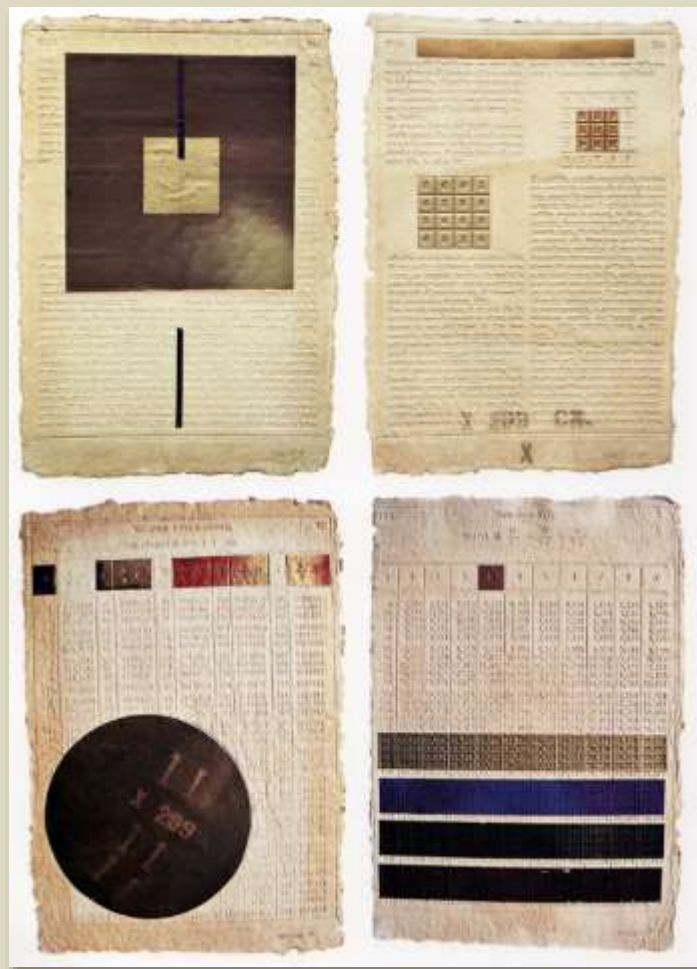
G. Diego, Mar, 1927 aprox.

V. Huidobro, Triángulo armónico, 1912

G. de Torre, Girándula, 1923

Strutture di memoria, Libro de artista - técnica mixta, 2003

Angela Occhipinti (a cargo de la cátedra de técnicas de grabado desde 1978 en la Academia Brera de Milán) aborda el tema de la poesía visual desde la teoría y la praxis.

Expresa en su artículo “El libro de artista y la escritura creativa” que la palabra en el arte, escrita, dibujada, declamada, cancelada ha sido un elemento fundamental para la experimentación de la vanguardia histórica.

Su presencia, agrega, acompaña cada cambio significativo de las poéticas artísticas del 900, desde el movimiento Futurista al Dadaísmo, del Surrealismo al Arte Conceptual, inclusive hasta la contemporaneidad.

El artista y escritor italiano **Emilio Isgrò** (1937), a quien refiere Occhipinti (pag. 12), define su concepción de la poesía como "arte general del signo".

En 1964 comienza a borrar enciclopedias y otros textos, haciendo su contribución personal al nacimiento y desarrollo de la poesía visual y el arte conceptual.

Libro cancellato, 1964

Flavida, 1979

Retrospectiva de Emilio Isgrò. Fundación Giorgio Cini, Venecia, 2019

Il sonno di Zoroastro, 2014

En América Latina estas corrientes se consolidan hacia 1969, con las primeras exposiciones de la **Nueva Poesía**.

Augusto de Campos, lygia fingers, 1953
Serie Poetamenos

El **concretismo**, según lo expresan en su manifiesto, pretende alcanzar el carácter *verbivocovisual* (verbal, vocal y visual) de la poesía y capturar la materialidad del lenguaje.

El poema deja de fluir como una frase para concretarse en el espacio de la página.

En Brasil

Augusto de Campos (1931), poeta, ensayista, traductor, abogado y crítico literario y musical. Autor de una excepcional producción poética que aporta sugerentes innovaciones a la lírica experimental del siglo XX.

Considerado como uno de los fundadores del movimiento internacional denominado **Poesía Concreta**.

O pulsar – serie Stelegramas.

Alude al intento por establecer contacto en una dimensión galáctica.

<http://www.archivopdp.unam.mx/index.php/66-alterpoesia/alterpoesia/4553-no-098-alterpoesia-pulsar-de-augusto-de-campos>

Ronaldo Azeredo (1937), artista visual y poeta concreto, escribe poemas sin versos. Sus composiciones tienen una simple estructura en su construcción. El poema "Velocidad" presenta una construcción geométrica-isomorfa.

En el poema de **Decio Pignatari** (1927-2012), presenta el desplazamiento visual, fonético y morfológico, provocando el desprendimiento del sustantivo "cloaca" del nombre propio Coca-Cola. Es como un juego de palabras, un trabalenguas, un crucigrama.

En Argentina

Jorge Santiago Perednik

Después de viajar a Europa a partir de los años 20, grupos literarios y artísticos toman contacto con diversas corrientes e individualidades orientadas a la búsqueda de lo inédito y la ruptura con las antiguas concepciones.

Durante todo el siglo XX la Argentina cuenta con una serie de personajes que proponen la renovación poética, apostando a un cambio formal de la poesía². Según lo expresa Jorge Santiago Perednik, poeta, editor y escritor argentino, que pone en marcha el trabajo editorial **El Punto Ciego**. En él se incluyen textos historiográficos y la selección de obras de artistas y poetas argentinos.

²- PEDERNIK, Jorge. EL PUNTO CIEGO. LA POESÍA VISUAL EN ARGENTINA; historia y protagonistas (Parte 2).

Mirtha Dermisache (1940-2012)

Una de las artistas más singulares en la historia del arte argentino. Original grabadora, se dedica a escribir grafismos ilegibles desde 1966 hasta los años 2000.

El filósofo Ronald Barthes destacó su capacidad de alcanzar la “esencia de la escritura”

Sus grafías, alcanzan una diversidad pocas veces vista: cartas, libros, textos, diarios y postales.

No le interesa la idea de obra única, sí las ediciones cuidadas y limitadas que permiten una mayor difusión. Su intención era lo múltiple, sin llegar a lo masivo.

Diario Nº1. Año 1, 1972

Nueve newsletters, un reportaje, 2003

Ana María Uribe (1944-2004).

En la década del 60 comienza a producir *Tipomeas*: poemas visuales tipográficos en los que letras y signos de puntuación se emplean en su carácter puramente gráfico y visual. Adquieren un papel predominante, como elementos significativos en sí mismos.

Tren en marcha, 1968

A partir de 1997 inicia sus *Anipoemas*: poesía visual animada, a la que luego incorpora sonido. <http://amuribe.tripod.com>

Actualmente y desde 1996, **Vórtice Argentina** organiza todos los años el “Encuentros Internacionales de Poesía Visual, Sonora y Experimental”. A través de estas convocatorias ha logrado reunir un patrimonio con más de 20.000 obras de 3.600 artistas de 64 países.

Este proyecto, a cargo de **Fernando García Delgado**, crea diversos ámbitos de participación y difusión de artistas nacionales y extranjeros, desarrollando una red en las actividades del Arte Correo y la Poesía Visual.

Está formado por obras gráficas, objetos, publicaciones, libros de artista, estampillas, postales, cartas, sobres intervenidos y obras de multimedia en CDs y Videos VHS, entre otras expresiones de numerosos artistas.

Xul Solar es considerado el modelo para la experimentación poética actual. Desde sus primeras pinturas la palabra forma parte de sus composiciones. Abarca desde principios de los años de 1920 hasta la década de 1960.

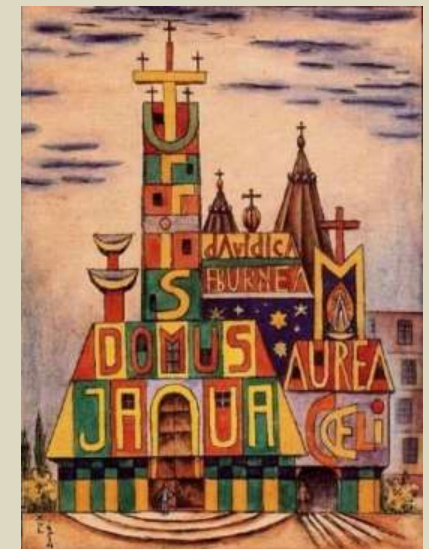

Jefe de dragones, 1923

El propósito de Xul no era sumar imagen y texto, como ocurre en los caligramas, sino lograr una plena integración de ambos elementos. La imagen es texto y el texto imagen, los dos uno.

Xamine, todo retene lo bo, 1961

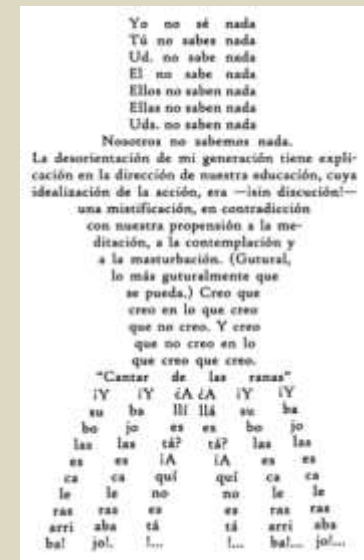
La Iglesia de María, 1954

Oliverio Girondo (1891-1967) es un poeta argentino. Toma el lenguaje, las convenciones literarias y las estrellas contra un papel para darles una nueva significación. Palabras que se dividen, palabras que se funden para crear superpalabras, sentidos polivalentes, inestables, fragmentados³.

Su poesía “Espantapájaros” es similar a los *carmina figurata*, que Apollinaire denomina *caligramas*.

Gran parte de los artistas visuales, músicos y escritores se nuclean en torno al **Instituto Di Tella**, con sede en la ciudad de Buenos Aires (1958-1970). En el año 69, antes de ser clausurado por el gobierno de Onganía, en la sede del Instituto se lleva a cabo la Expo Internacional Novísima Poesía/69, organizada por Edgardo Vigo.

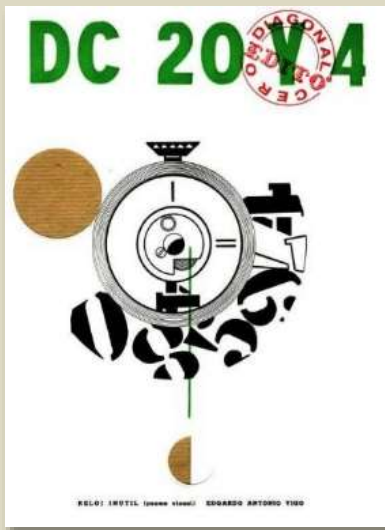

O. Girondo, Espantapájaros, 1932

³ La amistad de la palabra y la imagen. La biblioteca de Jules.

Poema matemático fallido, 1966

Tapa, publicación 21
Diagonal Cero, 1967

Edgardo Antonio Vigo edita varias revistas sobre la poesía experimental argentina a partir de 1958.

La publicación más relevante es **Diagonal Cero**. Revista trimestral publicada en La Plata, cuyo formato varía en tamaño, con un diseño libre que posibilita su rearmado según la voluntad del lector. Abarca temáticas diferentes de arte en general, pero sobre todo poesía experimental.

Además de escribir artículos, ensayos y libros, Vigo promueve la inserción y difusión de la poesía experimental argentina en el mundo, y la posibilidad de conocer las propuestas de poetas experimentales de América y Europa.

León Ferrari (1920–2013)

Poeta experimental, artista plástico y escritor.

No separa estas acciones creativas en compartimentos estancos. Según la tradición de Xul Solar o Edgardo Antonio Vigo.

Su proceso de experimentación continúa a principios de la década siguiente con la realización de dibujos escritos y escritura abstracta.

La letra de Ferrari se debate entre la poesía concreta y el experimentalismo, plenos de críticas amargas al clero y el poder de turno⁴.

El árbol embarazador, 1964.

⁴ López, L. La letra salvaje de León Ferrari.

En “La Poesía Visual en Argentina; historia y protagonistas”, César Horacio Espinosa menciona que la escritura de Ferrari se puede clasificar en cinco vertientes:

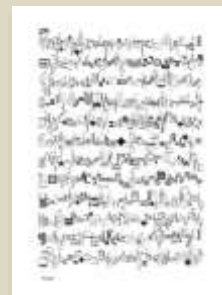
Ej. 1, 1962

Ej. 2, 1964

Ej. 3, 1964

Ej. 4, 1979

Ej. 5, 2009

- 1- *Ilegible*. Una experiencia basada en el garabato.
- 2- *Deformada*. Transcribe el texto operando sobre cada letra, hasta llegar casi al límite de lo irreconocible.
- 3- *Sobreformada*. En estos casos se trabaja con las dimensiones de las letras y las palabras. Parece una escritura hasta escolar en cuanto a su forma. Modifica la horizontalidad de los reglones. Los tuerce en diagonales, exagera las variaciones de tamaño.
- 4- *Reformada*, incorpora nuevos signos y nuevos códigos.
- 5- La escritura coopera o diverge con la imagen de la obra.

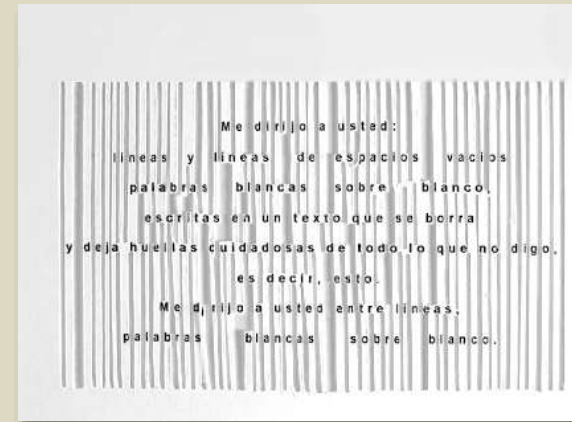
En Mendoza

Encontramos diversas búsquedas y propuestas tanto individuales como colectivas.

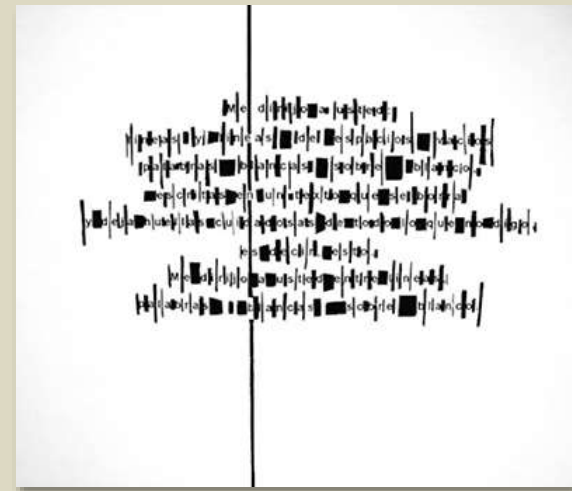
La artista visual **Mariana Mattar** busca desarrollar variables visuales y audiovisuales del lenguaje y la comunicación.

Su principal búsqueda ronda sobre la propia dificultad de comunicación directa, y de un modo personal realiza confesiones invisibles.

La poesía, al ser un mensaje que nunca es directo, se diferencia del discurso meramente intelectual. La palabra como representación es su principal elemento de expresión utilizada de forma elíptica.

Serie Palimpsestos, 2006

Serie Palimpsestos, 2006

El evento **Poetagráfico** se lleva a cabo en el año 2019 en el Anexo MMAMM (Mendoza). Este proyecto, impulsado por **Mauco Sosa**, busca caminos alternativos para la creatividad, explorando las relaciones entre la palabra, la imagen y el poder del símbolo.

La muestra abarca obra gráfica, objetos poéticos, intervenciones lumínicas y performances de diversos artistas mendocinos.

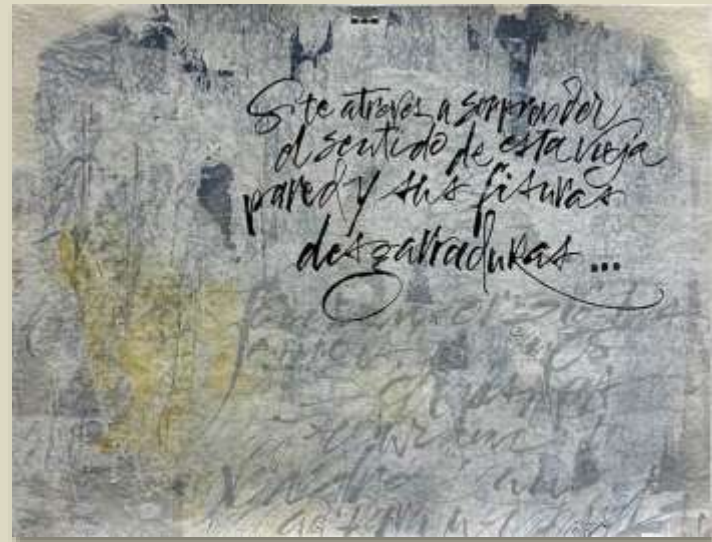
Mauco Sosa

Graciela Amadio

Es diseñadora gráfica. Reinterpreta los textos de autores con los que se identifica, convirtiendo las palabras en poesía gráfica.

A través de técnicas propias de caligrafía formal y gestual, realiza lo que ella denomina *poligrafías*, poesía del espacio escrito.

Trabaja sobre papeles hechos a mano con métodos directos o indirectos propios del grabado.

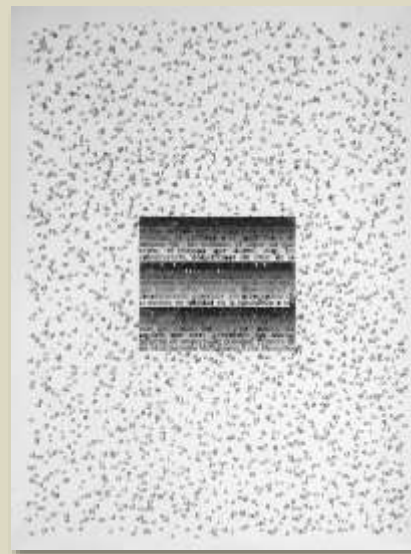

En el **Taller de Grabado – FAD**, estudiantes abordan el tema e indagan sobre las relaciones entre la palabra y arte gráfico.

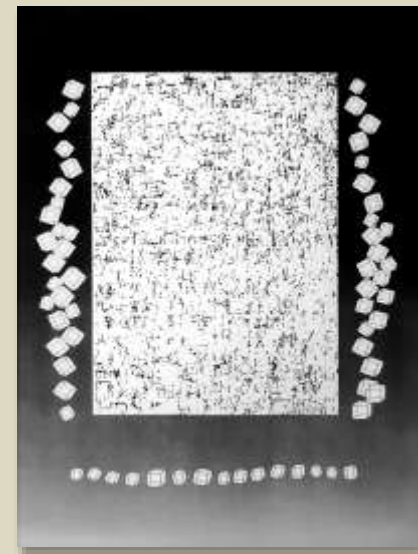
Buscan alternativas para materializar sus proyectos estéticos personales. Emplean diversos métodos de impresión y exploran sobre diferentes soportes (papeles, tela, madera, entre otros).

En 2005, **Graciela Bartolucci** realiza una serie de experiencias en litografía para el Libro de Artista colectivo “El cuerpo”.

A partir de entonces, y radicada en Europa, inicia una exhaustiva investigación teórica sobre texto e imagen.

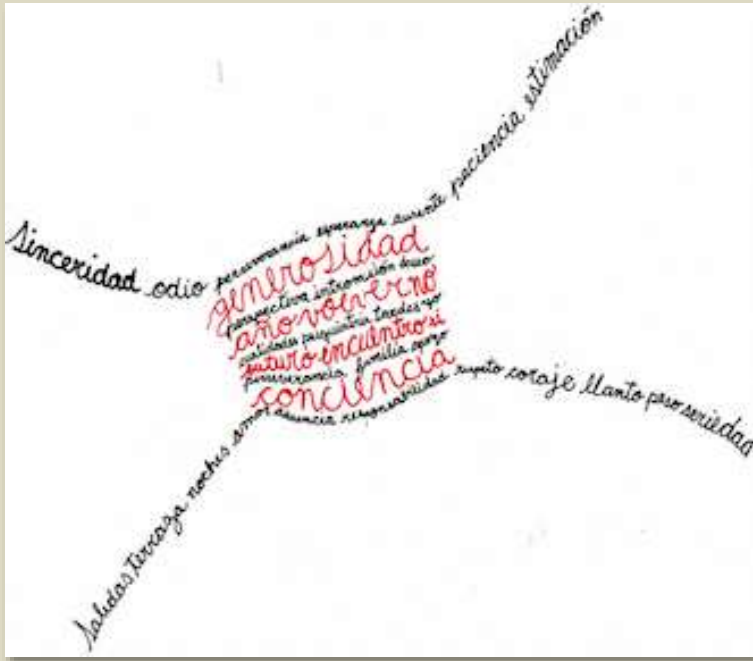

Fuga del espacio lógico, 2005

Primera meditación, 2005

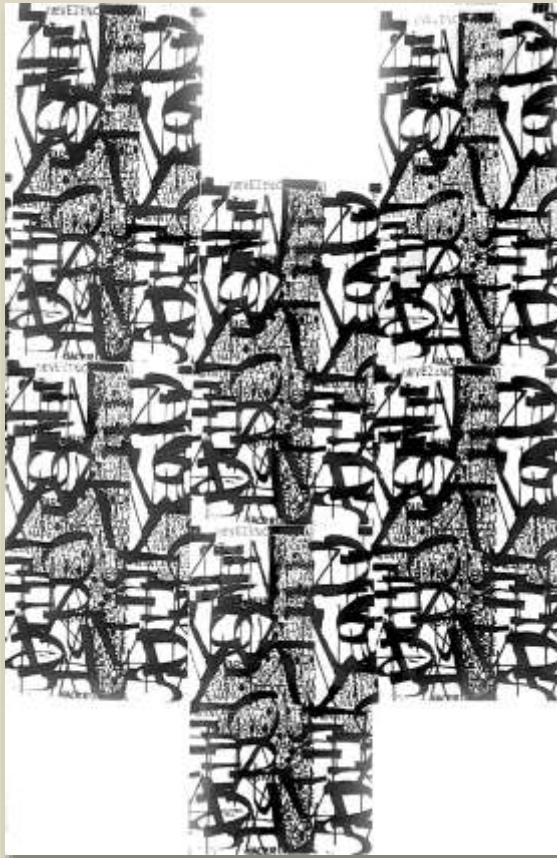
Paula Vaughan, Caligrama Antídoto

Clara Caldart (egresada), Daltónico

Valentina Palacios, Aborto legal

Silvana Manrique

Viviana Alegre, Tiempo

Las docentes del Taller de Grabado – FAD, incorporan signos y palabras en algunas de sus producciones.

Entienden la relación imagen-texto como otra posibilidad para reafirmar y transmitir sus ideas.

Lorena Rosas emplea (ej. de la derecha) un holograma y palabras compuestas por medio de hojas Letraset⁵ sobre madera recuperada en la Plaza de Junín.

Utiliza y combina estos recursos plásticos para manifestarse contra los abusos del Instituto Provoló de Mendoza.

⁵ Compañía creada en 1959, fabricaba hojas de tipografías y otros elementos de arte para transferir a diversas superficies.

Lorena Rosas, 2019

Valeria Señorans (egresada), S.O.S., 2017

Valeria Señorans, en su obra S.O.S., hace uso del código Morse, el signo funciona como símbolo, como trama y como signo visual.

La repetición cobra protagonismo, reitera el mensaje y hace eco de lo que sucede. En cada caso la imagen es apenas perceptible, observarla y descubrir lo que dice requiere cierto esfuerzo. Invitación a ver más allá de lo inmediatamente perceptible.

María Inés Zaragoza, Palabras que el viento no se llevó, 2017

María Inés Zaragoza aborda el tema de la mujer y su vínculo con la sociedad, como parte de la muestra “Género: F”.

Las frases que conforman el texto fueron escritas en un cuaderno que circuló entre un grupo de mujeres de su entorno, en su mayoría laboral.

Ellas sintieron la agresión y maltrato a través de estas palabras. En alguno o en numerosos momentos de sus vidas.

Leticia Burgos, 2019
Xilografía sobre papel hecho a mano

Enlaces:

<https://iicmontevideo.esteri.it/iicmontevideo/es/glieventi/calendario/2018/11/el-libro-de-artista-y-la-escritura.html>

<https://publicaciones.uclm.es/168-dardos-dada/>

<http://www.revista.escaner.cl/node/7816>

<https://www.revista.escaner.cl/node/7909>

<https://labibliotecadejules.wordpress.com/tag/caligrama/>

<https://www.emilioisgro.info/en/biography>

<https://journals.openedition.org/bulletinhispanique/4402>

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.1569/ev.1569.pdf

<http://www.monografica.org/Proyectos/8704>

<https://journals.openedition.org/lirico/9627>

<https://www.lanacion.com.ar/opinion/mirtha-dermisache-el-enigma-por-descifrar-nid2051891>

<http://amuribe.tripod.com/>

<https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/6-40192-2016-10-04.html>

<https://www.youtube.com/watch?v=yC3e7rmSYM4>

Prof. María Inés Zaragoza - Prof. Lorena Rosas

Colaboración Prof. Valeria Señorans y Mgter. Alejandra Crescentino

Taller de Grabado - Facultad de Artes y Diseño - Universidad Nacional de Cuyo

Mendoza, agosto de 2020.