

LITERATURA VISUAL



Carmen Javaloyes



CASAESCRITURA
(DICIEMBRE 2008)

Índice

1.-¿Qué es la Literatura Visual? Definiciones

- El problema de definir “Artista”
- El problema de definir “Literatura Visual”

2.-La Poesía Visual hoy

Algunas formas de la Literatura No Verbal:

- La Poesía visual
- La Poesía concreta
- El Arte Postal
- La Poesía sonora
- Net Art
- La Literatura Fractal

3.-Enlaces de Interés

4.- Referencia imágenes



1.- ¿Qué es la Literatura Visual? Definiciones

-El problema de definir “Artista”

A lo largo de la historia del arte, los artistas siempre han buscado la manera de expresarse de diferentes formas, a través de la palabra, de las imágenes, de la música... siempre en busca de la forma perfecta de expresar su mundo interior. Muchas veces la palabra se queda corta para expresar lo que realmente se quiere decir, y la imagen en ocasiones también se muestra insuficiente ante la imposibilidad de expresar con imágenes lo que se quiere plasmar.

La historia del arte nos ha mostrado las diferentes escuelas de pintura, los movimientos, las ideas, en compartimentos estancos sin posibilidad de simbiosis, y si por cualquier motivo se entremezclaban eran intentos tímidos que la crítica consideraba como “experiencias” fuera de lo académico. Sin embargo, con la llegada del siglo XX nos encontramos con una explosión de géneros y estilos.

Las vanguardias bombardean todos los códigos establecidos para instaurar uno nuevo en el que todo vale, con la condición de que sea capaz de plasmar TODO lo que el artista quiere expresar sin subordinarse a viejos estereotipos y normas; así, encontramos los primeros manifiestos futuristas: (<http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0055-01/inditextos.html>), la Tirada de dados de Mallarmé: (<http://www.saltana.org/1/docar/0458.htm>), los caligramas de Apollinaire, o los poemas sonoros del dadaísta Schwitters:

<http://www.geocities.com/samizdata.geo/LIB19schwitters.html>.

Futurismo, Surrealismo, y Dadaísmo son los “padres” de la Poesía Visual, la “liberación primera de la palabra-objeto, y ésta, con el tiempo, llega a fragmentarse, y la palabra se desarticula. Los poemas ya no se leen, se ven...” en palabras de Víctor Pozanco, derivando en España en los Ultraístas y Creacionistas.

Hoy, con visión histórica, nos apercibimos de que este “renacimiento” de autores y obras, fue una explosión de talento que no se ha vuelto a repetir; el apoyo de la crítica literaria fue tenue, pero lo tuvo.



-El problema de definir “Literatura Visual”

Hoy, podemos decir que la “literatura visual”, o “la pintura literaria”, sigue viva en medio de una confusión de estilos y movimientos que acercan las nuevas tecnologías a la plástica tradicional; la “Literatura Visual” se encuentra en un “limbo” entre disciplinas y esta interdisciplinariedad, que a la vez la define, es lo que realmente la coloca fuera de la Literatura y de la Pintura. Por esto, otros géneros como el Cine, el “7.º Arte”, ha ocupado el lugar que le habían reservado los primeros vanguardistas de la palabra, pasando a ser considerado por muchos como el heredero directo de la interrelación de géneros; el Cine “de autor”, e incluso el comercial, que abraza de forma simbiótica imagen-sonido-plástica, con o sin intención de hacer arte, es el género puro LITERARIO-VISUAL, estableciendo un código semiótico nuevo de significados y significantes fácilmente comprensible y asimilable para el espectador (<http://www.realidadliteral.net/1paginaI-3.htm>).

Así, la auténtica “Literatura Visual”, la que se basa exclusivamente en plasmar ideas a través de la forma, apoyándose en imagen o en texto, ha sido relegada nuevamente a pequeños círculos de autores y críticos.

Las Performances teatrales, la Poesía Fonética o la Novela Experimental se escapan de la definición de concretismo que caracteriza a la Poesía Visual y que es la que vamos a estudiar.

2.- La Poesía Visual hoy

La Poesía Visual es definida por los críticos como “una forma de poesía experimental en la que la imagen predomina sobre el resto de los componentes” a lo que habría que añadir como característica fundamental la de la concreción de su significado.

La concreción de la Poesía Visual y la Interrelación de géneros, como la pintura, la música o el teatro, es el elemento diferenciador en el que se basa la Poesía No Verbal; en 1914 H. Boccioni, teórico del Futurismo plástico define el Arte Visual: “mientras los impresionistas pintan un cuadro para expresar un momento particular y subordinan la vida del cuadro al parecido con ese momento, nosotros sintetizamos todos los momentos (tiempo-lugar-forma-color-tono) y así construimos el cuadro”.

El surrealismo, tan espléndidamente representado por Dalí, en el plano literario abocará en lo que se denominó genéricamente como Poesía Visual, “madre” de todos los géneros de Poesía No Verbal que hoy se mueve entre la Interrelación de géneros, como la pintura, la música, el teatro, dando lugar a diversas formas de poética: poesía fonética, poesía visual, poesía sonora, letrismo, poesía concreta, arte postal, etc.

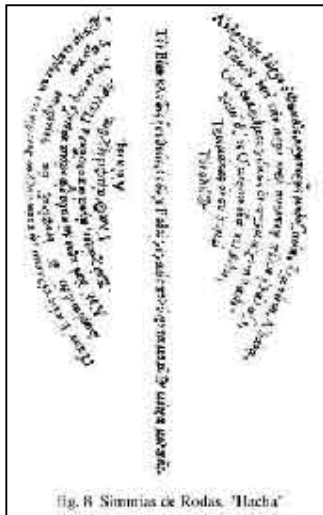
Definir cada una de las diferentes formas de expresión No Verbal sería un trabajo inabarcable, ya que continuamente surgen nuevas formas basadas en las nuevas tecnologías, además del extensísimo número de autores, así que vamos a hacer una pequeña aproximación definiendo a grandes rasgos los principales movimientos “históricos”.

-Algunas formas de Literatura No Verbal:

(Poesía Visual, Poesía Concreta, Arte Postal, Poesía Fónica, Net.Art, Poesía Fractal...)

Poesía Visual:

Orígenes:

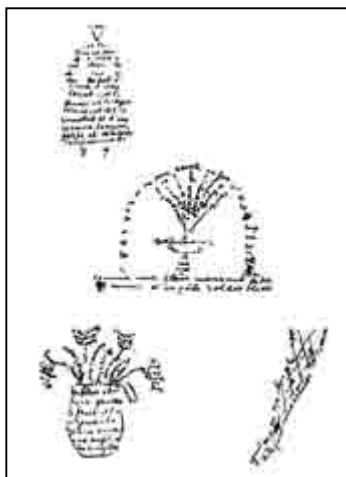


Los orígenes de la poesía visual los encontramos ya en los orígenes de la Literatura occidental -entendida ésta como representación artificial del mundo a través de la palabra con una finalidad artística-, es decir, que aunque a lo largo de la historia de la humanidad encontramos numerosos ejemplos de representaciones creativas que juegan con la palabra y la imagen (manifestaciones mágicas en el paleolítico, jeroglíficos egipcios o la escrituras orientales marcadamente iconográficas...)- no es hasta la aparición de la cultura helénica en que los *technopaegnia* (caligramas) y los *carmina figurata* latinos aparecen con una intención inequívoca de “arte”.

Más tarde, ya en la Edad Media y sobre todo en el Manierismo (literatura laberíntica y jeroglífica) se retoman de nuevo como mera experimentación formal.

Ya no será hasta el siglo XIX con las Vanguardias europeas que se convierta en un género específico de la Literatura.

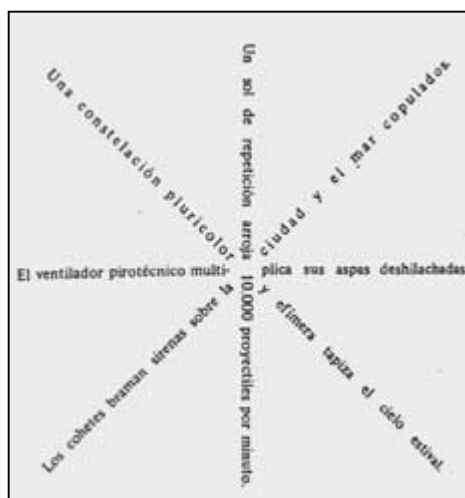
Los primeros manifiestos futuristas, la Tirada de dados de Mallarmé, los caligramas de Apollinaire, o los poemas del dadaísta Schwitters son los herederos de los primeros poetas visuales en Europa y, ya en España, a inicios del siglo XX contamos con los poetas Gerardo Diego, Juan Larrea y Guillermo de Torre como los clásicos del género.



La Poesía Visual española de vanguardias está fuertemente influida por el futurismo de Marinetti, por el dadaísmo y el cubismo, adoptando las características de las artes plásticas a las nuevas composiciones poéticas con sus caligramas y un uso innovador de la tipografía, el collage y una nueva disposición del espacio.

Históricamente, la poesía visual española del siglo XX ha superado tres etapas:

1.- Los primeros poetas visuales que se hacen eco de las vanguardias europeas (futurismo, ultraísmo y creacionismo) son Gerardo Diego, Juan Larrea y Guillermo de Torre. Sin embargo, la temática futurista aparece muy difuminada en el panorama poético español, siendo el Ultraísmo el único representante digno con innovaciones de tipo tipográfico (ausencia de puntuación, caligrafismo...) y Guillermo de Torre su máximo representante.



Vicente Huidobro fue otro destacado representante de la vanguardia poética; máximo representante del Cracionismo, se le considera la figura clave de la renovación poética en Hispanoamérica e inspirador de Gerardo Diego y Juan Larrea.

Otros destacados vanguardistas, R. Gómez de la Serna, F. García Lorca y/o Rafael Alberti, continuaron la experimentación con la palabra/imagen a lo largo de su obra con ensayos, textos... siempre bajo la etiqueta de "poesía experimental".

2.- En la década de los años 60-70 distinguimos una segunda generación en la que los poetas entran en contacto con nuevos movimientos europeos y americanos de vanguardia, pero esta vez en un contexto experimental y marginal; destacan las dos vertientes que los críticos han venido en llamar Poesía Visual y Poesía Concreta, según se acompañe del objeto poético con material plástico, juego de tipografías... poesía experimental en definitiva que se aleje de la poesía verbal tradicional.



Entre los representantes de esta generación destacan, entre otros, Rafael de Cózar (crítico, ensayista, y autor, destacan sus estudios por su claridad histórica

http://www.boek861.com/lib_cozar/portada.htm

Fernando Millán (y su poesía experimental) y/o A. López Gradolí (poeta plástico)... por citar

unos pocos.

3.- Y una tercera generación de poetas visuales que emplean los medios digitales en su creación (denominándose esta modalidad Net.Art o Net.Poesía), entre los autores ver la obra de Ana M. Uribe en <http://amuribe.tripod.com>.

Poesía Concreta:

El concretismo surge en Europa y Latinoamérica a principios de los años 50, empleando el término “Poesía Concreta” para definir un nuevo tipo de poesía visual basado en la interrelación de lo visual y espacial (lo pictórico) con la rima y el ritmo de la poesía lírica. Se denomina “concreta” por oposición a la corriente de la pintura “abstracta” que estaba de moda en el momento.

Así, si lo abstracto es “la plasmación del pensamiento extrayéndolo de su ser natural”, lo concreto es lo que ves y la Poesía Concreta muestra su material funcionalmente, en vez de simbólicamente.

Es decir, el poema concreto emplea todo lo necesario para la descripción de una idea en el texto: referencias, relaciones, jerarquías, construcciones y destrucciones. Por esto, se puede decir que la principal característica de la poesía concreta es su sincretismo: Un mínimo de lenguaje para expresar una idea.

Sus principales postulados en cuanto al plano plástico son:

- Rechazo de toda relación con lo natural, lo objetivo y lo simbólico.
- Expresión plástica basada principalmente en la línea y la superficie, y en menor medida en el color.
- Empleo de elementos geométricos sencillos (círculos, cuadrados, triángulos) y creación de tensiones entre ellos.
- Composiciones geométricas creando estructuras que recuerdan arquitecturas.
- Colores planos creando efectos cromáticos de espacio y vibración plástica.

En el plano lingüístico, la palabra se extiende por la Página no sólo como la composición gráfica del texto, sino también como la desarticulación gráfica del signo lingüístico (Significante/Significado). Así, el poema incluye un valor semántico además del tipográfico (pictórico) y del semiótico (referencial).

Los principales representantes de la Poesía Concreta son su fundador, el poeta suizo Eugen Gomringer en Europa con sus “Constelaciones”

silencio	silencio	silencio
silencio	silencio	silencio
silencio		silencio
silencio	silencio	silencio
silencio	silencio	silencio

(1952) y simultáneamente el Grupo Noigandres en Brasil, con los poetas Augusto de Campos y su hermano Haroldo de Campos, fundadores del grupo en São Paulo.

Arte Postal:



El Arte Postal o Net Art es un movimiento de intercambio que se difunde a través del servicio postal. Las primeras manifestaciones como “arte”, o “anti-arte”, las encontramos en el grupo Fluxus.

El grupo Fluxus surgió en los años 60-70 como movimiento artístico integral (pictórico, musical y literario) informalmente organizado en 1962 por George Maciunas.

El hecho de utilizar la carta postal como medio de transporte condiciona las características del objeto a crear, en cuanto a tamaño, peso o forma, y lo más importante, necesita de la aprobación de circulación de un elemento ajeno al hecho artístico, el Servicio de Correos, que permita la circulación de unos objetos “extraños”, formando parte de un juego de forma consciente o inconsciente.

El Arte Postal se caracteriza entonces por integrar todos los elementos de la Comunicación en el acto artístico: Emisor-Canal-Mensaje-Canal-Receptor, siendo así el canal (Correos) una parte importante del proceso comunicativo. Hoy día, gracias a las nuevas tecnologías (los envíos a través del fax, o por medio del correo electrónico, o del correo telefónico vía SMS) actualmente el Arte Postal ha experimentado una notable expansión.

Características:

-Libertad de expresión: al artista postal se le supone libertad absoluta para el ejercicio de su actividad, por lo que todos los trabajos recibidos vía postal se aceptan y se exponen, sin limitaciones.

-Es el Receptor del mensaje el dueño último de la obra de arte, siendo éste el responsable de exponerlo, coleccionarlo o disponer de él como desee, siempre con la obligación sobreentendida de conservarlos del mejor modo posible.

-El Arte Postal es anti-mercantil.

Para una visión más completa, ver el estupendo ensayo de la revista Adamar sobre el Mail-art:

http://www.adamar.org/olddesign/num3/pag33_35.htm

Poesía Sonora:



Se denomina Poesía Sonora, Fónica o “Letrismo” a la poesía que emplea instrumentos electroacústicos, performances, o gestos, que van más allá de “la tiranía de lo escrito”, y se caracteriza por presentarse en el soporte de una grabación magnética, el texto poético ha de ser escuchado o representado, no leído, y los poetas se convierten en los actores de su obra.

Se considera la poesía heredera directa del movimiento Dadá (en 1897, el poema “kikakoku” de Paul Scheerbart, y en 1905 el poema “Das große Lalula” de Christian Morgenstern, muestran ya una sucesión de sonidos con cierta afinidad al idioma alemán que recuerdan a los idiomas infantiles, la onomatopeya o la imitación de los sonidos animales):

Paul Scheerbart: KIKAKOKU!

Ekoralaps!

Wiso kollipanda opolosa.

Ipasatta ih fuo.

Kikakoku proklinthe peteh.

Nikifili mopalexio intipaschi benakaffro - propsa

pi! propsa pi!

Jasollu nosaressa flipsei.

Aukarotto passakrussar Kikakoku.

Nupsa pusch?

Kikakoku buluru?

Futupukke - propsa pi!

Jasollu.....

Tristán Tzara, Marcel Janco y otros dadaístas la bautizaron como la “Poesía simultánea”: “El poema simultáneo plantea el problema del valor de la voz. El órgano humano encarna el alma, la individualidad errante entre los demonios que la acompañan. Los ruidos representan el telón de fondo: todo lo inarticulado, inexorable, determinante. El poema tiene que dilucidar el problema del hombre atrapado en el proceso mecánico. En forma sintética y generalizadora muestra la lucha entre la voz humana y un mundo amenazante, invasor y destructor a cuyo ritmo sonoro es imposible escapar” (Hugo Ball).

Pero fue Schwitters la figura más destacada de la poesía sonora en todo este periodo. Creó el movimiento MERZ entendiendo la obra de arte como un ente total: pintura MERZ, música MERZ, poesía MERZ, teatro MERZ. Para una visión más completa de la figura de Schwitters, visita <http://www.geocities.com/samizdata.geo/LIB19schwitters.html>.

La Poesía Sonora actual es una forma de Literatura No verbal contemporánea a la Poesía Visual que, como ésta, busca un lugar más allá de la palabra donde ubicarse, situándose entre la poesía y la música, entre la poesía y lo teatral, dominando el elemento acústico sobre el escrito, acercándose más al teatro experimental y alejándose del poético.

Los nuevos avances tecnológicos han permitido la rápida evolución de la Poesía Sonora, el magnetófono ha quedado obsoleto y el disco, el vídeo, y ahora la informática han revolucionado el panorama poético, interrelacionándose de nuevo con el resto de géneros No Verbales de la Literatura, así la poesía sonora, el “Audio-art”, los audio-poemas, son los nuevos géneros que pretenden abarcar todas las formas posibles de realizar

poesía con medios electrónicos, conjugando los gestos, las luces, la música, propios del performance del que proceden históricamente.

Net.Art:



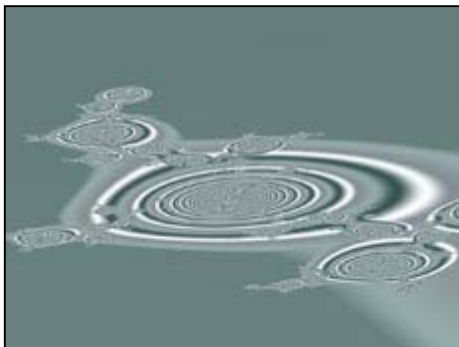
El “Net.Art” designa a la producción artística realizada en y para Internet como soporte de la obra, desarrollando un lenguaje característico.

El Net.art representa la continuidad de la Literatura No Verbal de las concepciones del arte ya planteadas en las vanguardias históricas y en otras formas de arte tecnológico (videoarte), pero busca distinguirse de otras denominaciones, como Web.art, donde se mezclan la plástica artística con la difusión del arte, o los recursos estéticos aplicados al diseño web.

El nombre Net.art cuentan que surgió, según ha contado Alexei Shulgin, de un error informático en el envío de un correo electrónico de Vuk Cusic a una lista, donde lo único legible en el mensaje era net.art. Ambos artistas son parte del llamado “Período heroico” de la reciente historia del net.art.

Para una información mucho más completa, ver <http://aleph-arts.org/> y la obra de Ana M. Uribe en <http://amuribe.tripod.com>.

La Literatura Fractal:



Pablo Paniagua expone en su blog (<http://www.literaturafractal.blogspot.com/>) el mundo maravilloso que se pueden crear con los fractales gracias a la tecnología y los programas de diseño gráfico, por lo que en un principio podríamos pensar en incluir

a la Literatura Fractal como una parte de la Art.Net, sin embargo, la Literatura fractal posee unos antecedentes cuanto menos curiosos.

Antecedentes:

La Literatura Fractal se basa en la idea de la perfección geométrica, del "Poliedro" entendido como la sucesión infinita de la misma forma. Los restos arqueológicos más antiguos en los que aparecen sucesiones de poliedros los encontramos en el Neolítico (2000 aC aprox.) en una excavación en Escocia, aunque también se conservan un par de "dados icosaédricos" de la dinastía egipcia de Ptolomeo, realizados con la clara intención de crear el "arte perfecto" tan representativo del arte funerario egipcio de las pirámides. Tanto en la arquitectura como en la pintura, la unión de geometría y belleza ha sido una constante que se repite a lo largo de la historia del hombre. La idea de que existe una proporción perfecta que une lo divino con su representación humana es una constante a lo largo de todo la Teoría del Arte Platónica y lo que se denominaría "Proporción áurea" ($t=1,61803$, siendo $t=[(1+\sqrt{5})/2]$). Esta proporción se repite de forma "mágica" en la naturaleza ("sucesión de Fibonacci", descubierta por Leonardo de Pisa 1170-1240) en las escamas de una piña que aparecen en

espiral alrededor del vértice, en la formación de la concha en espiral de los caracoles, en una coliflor...

Lucca Paccioli, en 1497, dio a conocer lo que era “la divina proporción”, título del libro de su autoría donde explica los secretos de la “sección áurea”. La Geometría era el punto de partida hacia “lo fractal”, pues lo fractal pertenece a un modelo geométrico donde la “proporción áurea”, mediante la intervención de un proceso de algoritmos matemáticos, se expande de forma semejante al rizoma de una planta: “un punto de fuga al inverso generado por la repetición de sus mismos elementos”.

En cuanto a su aplicación a la Literatura Visual, Pablo Paniagua (<http://www.literaturafractal.blogspot.com/>) expone que “La literatura fractal es aquella donde se multiplican por sí mismos los elementos que la componen”.

Alberto Viñuela, en su ensayo “Literatura fractal” (29 de julio de 2001) define así la literatura fractal: “Llamo literatura fractal a todo aquel escrito que manifiesta propiedades similares a las de los objetos fractales, centrándose sobre todo en los elementos recursivos, es decir, que hacen referencia a sí mismos”. Alberto Viñuela propone diferentes formas de “Literatura fractal”: las “tautologías” (repetición de un mismo pensamiento dicho de distintas maneras), “historias cíclicas” (que empiezan y terminan, tras su desarrollo, con un concepto similar que une el principio y el final), “cajas chinas y cajas chinas cíclicas” (historias que contienen a otra historia y a su vez a otra historia...) y para ilustrar sus planteamientos, aparece la figura y obra de Jorge Luis Borges como máximo exponente para este tipo de literatura.

Manifiestos del Fractalismo y Manifiesto Fractal:

1.- El “Manifiesto del Fractalismo”, cuya autoría se atribuye a Eva Neuer (27 de septiembre de 2000), es un manifiesto universalista que trata de abarcar todas las manifestaciones del ser humano, tanto su rol social como ser individual.

Eva Neuer define la humanidad como un elemento particular dentro de un Universo fractal, que debe estar en armonía con su entorno por el hecho de pertenecer a él y por ser consciente de ello e invita a reflexionar para convertirse en un principio de búsqueda interior que ha de manifestarse hacia el exterior.

Manifiesto del fractalismo: <http://www.galeon.com/fractalismo>.

2.- El “Manifiesto Fractal”, cuyo autor es Héctor A. Piccoli (marzo de 2002), a diferencia del anterior, es más literario que social y se centra exclusivamente en la crítica a la prosa poética y una postura de defensa de la poesía "perfecta" entendida como la simbiosis de todas las artes para crear belleza (al igual que se postulaba en las primeras vanguardias con la idea de Poesía Visual). Se basa en la idea de que la Poesía Fractal ha de emplear todos los medios de los que se dispone para crear la belleza "perfecta" (ordenador -Net.Art-, música -Poesía Sonora/Fonética-), criticando la prosa poética que parece haber aparcado definitivamente en el mundo poético. Manifiesto Fractal: <http://jamillan.com/celpic.htm>.

Enlaces de Interés:

Vanguardias:

<http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0055-01/inditextos.html>

Mallarmé:

<http://www.saltana.org/1/docar/0458.htm>

Kurt Schwitters:

<http://www.geocities.com/samizdata.geo/LIB19schwitters.html>

Poesía visual: Ensayo histórico de la Poesía Visual:

http://boek861.com/lib_cozar/indice.htm

Poesía Sonora o fonética:

1.- La polémica sobre la poesía sonora en Francia, Bernardo Bolaños

<http://perso.orange.fr/mexiqueculture/nouvelles2-bbolanos-es.htm>

2.- Los orígenes de la poesía sonora. De la armonía imitativa a la “glosolalia”, Dick Higgins:

<http://www.altamiracave.com/dickh.htm>

3.- Generalidades:

<http://www.merzmail.net/fonetica.htm>

Arte Postal:

1.- Revista Adamar:

http://www.adamar.org/olddesign/num3/pag33_35.htm



2.- Vortice Argentina:

http://www.vorticeargentina.com.ar/escritos/arte_correo_menu.htm

Net.art:

1.- Revista Aleph: <http://aleph-arts.org/>

2.- Obra de Ana M. Uribe: <http://amuribe.tripod.com>

Literatura Fractal:

1.- Pablo Paniagua: <http://www.literaturafractal.blogspot.com/>

2.- Manifiesto del fractalismo: <http://www.galeon.com/fractalismo/>

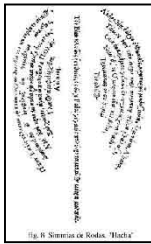
3.- Manifiesto Fractal: <http://jamillan.com/celpic.htm>

4.- Galería: <http://fractales.free.fr/>

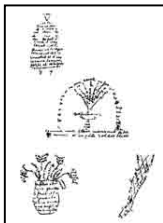


Referencia imágenes:

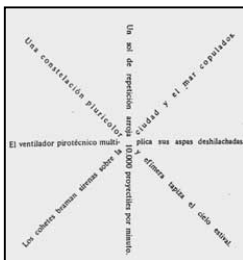
- 1.- **Technopaegnia - El Hacha, Simmias de Rodas, hacia el año 300 adC**



- 2.- **Caligrama de Apollinaire**



- 3.- **Girándula-Guillermo de Torre**



- 4.- **L.Gradolí. Quizá B.B. venga a tomar una copa esta noche**



- 5.- **Grupo Fluxus**



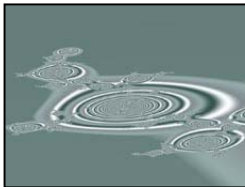
- 6.- 1916. Hugo Ball recitando el poema Karawane



- 7.- Carmen Javaloyes. Las semillas de la creatividad
(del poema de Isabel Alamar del mismo nombre).



- 8.- Pluie Fractal. <http://fractales.free.fr/>



© CasaEscritura.com - Diciembre 2008.

© De esta edición www.casaescritura.com.

© Texto perteneciente a www.realidadliteral.net - Carmen Javaloyes.

Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de la autora y/o empresas CasaEscritura y Realidad Literal, aun haciendo mención a su URL.

