

POETAS VISUALES A LA BUSQUEDA DE SU IDENTIDAD

César Reglero

En el año 2000, la revista de poesía visual PHAYUM quiso conmemorar la llegada del nuevo Milenio con una antología que se editó bajo el título de “Poesía Visual ante el nuevo milenio”.

José-Carlos Beltrán
Co-director de Phayum
(Benicarló, Castellón)

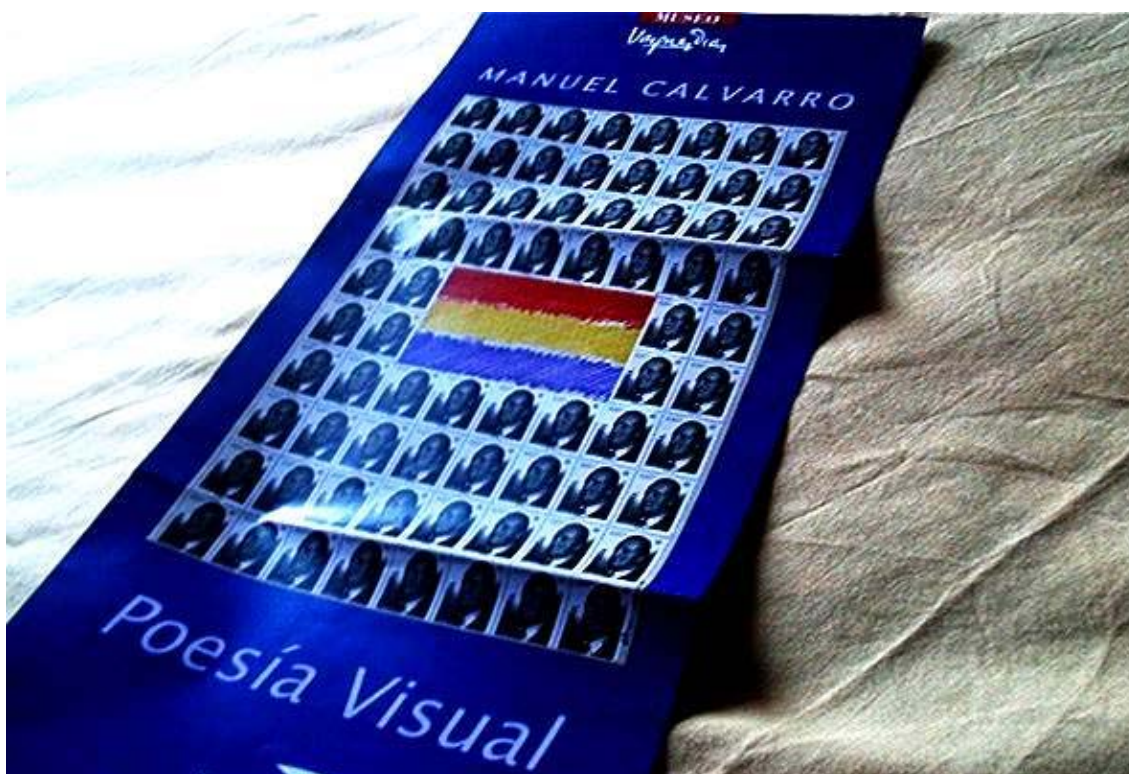
Las obras de los poetas seleccionados se acompañaba de una poética de cada uno de ellos explicando el sentido y el concepto que para ellos envolvía el término “poesía visual”.

Siete años más tarde, **Alfonso López Gradolí** repite la experiencia en su “Antología de la Poesía Visual Española”. Desde el Boek861 siempre hemos tenido interés en reflejar estas opiniones y, sobre todo, tratar de encontrar algunos puntos de concordancia entre ellas

Lo interesante de un trabajo de este tipo es que los poetas visuales se muestran de acuerdo en la capacidad sintética y el aire de destello fugaz que debe acompañar al poema visual. Por ejemplo, **Rafael Marín** llega a decir que se trata de sintetizar al máximo con un mínimo de recursos

Sin embargo no dudan en emplear decenas de líneas en explicar lo que ellos entienden por poema visual. **Guillermo Marín**, que se da cuenta de tamaña contradicción, trata de resolverlo con greguerías breves y chispeantes:

La Poesía Visual es ...Un remedio contra la imbecilidad
...la virtud de una imagen
...la sinfonía de un segundo que se oye durante toda una vida
...la música de un grito con eco
...cuando a la belleza le sobran las palabras
...imagen que le atrapa la música al verso
...la radiografía de una emoción
...un soporte para las metáforas
...es un poema disfrazado
...una paradoja lírica de lo visible

Cartel de la Muestra de Poesía Visual de Manuel Calvarro en el Museo de Huelva

En cualquier caso, **Manuel Calvarro** es de lo pocos que se atreve a decir directamente que una imagen vale más que mil palabras. Pero hay que tener en cuenta que muchos poetas visuales lo son también discursivos y este reconocimiento resulta un agravio comparativo para la poesía textual.

Sin embargo, algún poeta visual y discursivo, sabe salir airoso del envite recurriendo a las definiciones simbólicas.

Juan López de Ael: "...mis poemas discursivos son muy visuales, muy pictóricos..." que concluye que el poema visual es "un lugar de encuentro en el que el pintor pinta con letras y el escritor escribe con pintura".

F. Aliseda

Francisco Aliseda: “...y el pintor descubre que las gotas han pintado una hermosa acuarela...”

Hay otro grupo de poetas que están de acuerdo en calificar a la poesía visual de incalificable. Por ejemplo **J.M. Montells** opina que no tiene sentido explicar un poema que va dirigido a los sentimientos más profundos y, por lo tanto al inconsciente, es una tarea que, además de absurda es imposible.

Jesús Maestro vota directamente por aquellos que quieran disfrutar de su indefinición

Hace unos años, en la Universidad Rvira y Virgili de Tarragona tuvo lugar un coloquio entre **Carles Hac Mor** y **Xavier Canals** tratando de explicar lo que era la poesía visual. El objetivo era propiciar a posteriori un debate con los asistentes, pero cuando se incitó a estos a intervenir en el coloquio un tenso silencio se hizo entre el auditorio y finalmente concluyó el experimento sin que los poetas visuales asistentes (mayoría entre el público) diera muestras de tener nada que decir. Al fin y a la postre, lo suyo era la imagen y no el verbo.

Carles Hac Mor en una Jornada de Poesía Visual en Tarragona en el Antic Ajuntament

Han pasado unos años desde entonces y parece ser que los poetas visuales ya tienen algo que decir. Porque a pesar de que una definición tan sencilla como la que da Gustavo Vega al decir que poesía Visual es "...toda composición poética basada en recursos visuales..." parece dejar todo claro, lo cierto es que la cosa no es tan sencilla

Vamos a recoger aquí algunos conceptos en los que se muestran de acuerdo la mayoría de los poetas visuales que se expresaron en la Antología señalada del 2007 y concluiremos con un anexo recordando aquello que se dijo en el 2000

A LA BUSQUEDA DE UN LENGUAJE UNIVERSAL

¿Qué diferencia hay entre una imagen y una palabra? Es lo que se pregunta **Santiago Aguaded**. Se plantea el continuo que va de la imagen a la grafía o del dibujo a la palabra, como un fenómeno natural que persiguen los mismos objetivos y lo único que sucede es que emplean códigos diferentes. La poesía visual trata de sintetizar lo mejor de ambos.

De hecho, gracias a los dibujos prehistóricos encontrados en infinidad de cuevas, hemos podido saber mucho de aquellas culturas, sin necesidad de saber sus códigos verbales.

De la evolución de aquellos dibujos se llegó a nuestro actual abecedario en un ejercicio de abstracción que sólo resulta válido para algunas culturas. Así que de alguna manera estamos volviendo a nuestros orígenes, aquellos en que nos protegíamos de los males externos con grafittis en las paredes que ahuyentaban a las fuerzas del mal y nos daban fuerza para enfrentarnos con múltiples peligros y amenazas.

Manuel Barrado

Así que aunque sólo sea por ello ya vale la pena perseverar en la búsqueda del lenguaje universal de nuestros ancestros y recuperar la buena comunicación de la tribu. **Luís Manuel Barrado** pone el ejemplo de la música como forma de lenguaje universal. Y también explica que la poesía visual sigue la misma senda que la escritura china al integrar en el mismo gesto escritura y dibujo.

En definitiva, la poesía visual avanza a la búsqueda de otros códigos, otros lenguajes. Es cierto que muchas veces nos encontramos con que el poema visual necesita del apoyo de un título, o se basa en unas palabras concretas o en la combinación de unas letras, pero todo esto son expresiones mínimas dentro del componente básico que será lo visual.

José Luís Campal piensa que esta sintética concreción comunicativa anula barreras, lima estereotipos, elimina elitismos, y es una forma de desanquilosar los lenguajes estéticos.

Julián Alonso

TERRENO FRONTERIZO

Julián Alonso es de los que piensan que el término es desafortunado, que hubiera sido mucho más adecuado denominar a la poesía visual “terreno fronterizo” y entonces todos hubiéramos sabido a que atenernos. **J.M. Calleja** es de la opinión de que esta mixtura se da en el terreno de la literatura y la pintura.

Felipe Muriel, aún estando de acuerdo, considera que la poesía visual se ha ganado un lugar propio en el campo de la literatura. Pero en esto no todos están de acuerdo, por ejemplo, **Isabel Jover**, con formación académica en el campo de la plástica considera que se trata de un diálogo de las formas y la estética de los símbolos, y que todo ello tiene que ver con la combinación que se establece entre los espacios vacíos, el trazo, la textura, el color, etc.

EL SIGNO GRAFICO: ROMPER LA MONOTONIA DE LO LINEAL

Esta es la idea que da **Agustín Calvo Galán** que representa al poema visual como si de una Fuga de Bach se tratará. Una fuga que ayudara a la letra a fugarse de su grafía.

Joaquín Gómez nos habla de la liberación del signo gráfico a partir del juego de la imaginación y el significado en combinación con la imaginación del receptor.

Alfonso López Gradolí y Nieves Salvador

En esta línea de pensamiento se sitúa **Alfonso López Gradolí** que recuerda que **Julio Campal** le explicó conceptos relacionados con la destrucción del lenguaje y la revalorización del signo imagen.

PLASMAR UNA IDEA

Una idea recurrente es la de **Tomas Camacho** en el sentido de que el poema visual nace por la dificultad de plasmar una idea ya que este intento necesita de la conjunción de diferentes códigos. Abunda en esta idea **Eddie (J. Bermúdez)** cuando dice que allí donde no llega la poesía discursiva debe recurrirse a la poesía visual.

Roberto Farona lo expresa diciendo que la señalada simbiosis de géneros propicia una escritura plástica y visual psicometafórica.

Ferrán Fernández opina que la necesidad de sacar a la luz las ideas que muerden el corazón y golpean el cerebro, hacen que el poeta haga lo posible por encontrar los medios de liberación necesarios para conseguir expresar estos sentimientos. Finaliza diciendo que es antinatural exigir la pureza inmaculada de estilo en este camino de liberación.

Precisamente por esta razón dice **Carmen Peralto** que le gusta el visualismo: "...porque me permite una total libertad..."

DE LECTOR A COAUTOR / DE ESPECTADOR A ACTOR

Esta idea es una de la que más unanimidad despierta entre los poetas visuales. Piensan que el poema visual no se completa hasta que no entra en contacto con el espectador y se establece un cortacircuito que hace que este recorra el camino iniciático que le puede permitir descubrir los secretos del Santo Enigma.

No es fácil convertir a los espectadores en actores y **Carles Cano** piensa que para ello es preciso que la poesía visual tenga siempre una intención provocativa.

EL COMPROMISO SOCIAL

Por no se sabe que razón, una buena parte de los poemas visuales llevan implícitos un componente de denuncia social. Posiblemente esto se deba a que al propio hecho que conlleva la ruptura de normas y remover el esqueleto anquilosado del arte académico, ya es una forma de reflejar el espíritu de estos creativos.

Antonio Orihuela, Francisco Peralto y Antonio Montesinos en unas jornadas sobre poesía visual en la Universidad de Cantabria en el 2008. En esta jornada se rindió un homenaje al poeta y editor F. Peralto.

El caso es que hay grandes poetas visuales que se mueven en esta línea, **Clemente Padín, Nel Amaro, Antonio Gómez, Antonio Orihuela**, etc. Este último lleva al ámbito teórico su compromiso socio-político cuando habla de liberar los lenguajes mudos para combatir los códigos culturales establecidos y desafiar los símbolos de la ideología dominante.

Julia Otxoa

INVESTIGACIÓN

La investigación es algo que subyace en la esencia de la poesía experimental. En consecuencia es difícilmente definible un terreno que continuamente está en ebullición a la búsqueda de nuevas formas expresivas. Esto es lo que quiere reseñar **Julia Otxoa** cuando habla de un laboratorio abierto a ilimitadas intervenciones y expresiones artísticas.

LA OTRA DIMENSION CUANTICA

La idea del médium la defienden varios autores, entre ellos **Francisco Peralto**, que ve al poeta visual como un transmisor de significados, un intermediario entre las otras dimensiones y nuestra realidad.

Y con esta idea de que la poesía visual se encuentra en esa fina línea que separa lo real de lo imaginario, la cordura de la locura y allí donde otro mundo mejor es posible, os dejamos hasta la próxima poética.

Guillermo Marín / César Reglero

DOCUMENTACION.

...//...ESTRACTO DE ALGUNOS OPINIONES EXPRESADAS EN EL 2000

Resulta indudable que la poesía visual nace con un espíritu universal y, en consecuencia, sobran las definiciones. Para entender este tipo de poesía gráfica no hay mejor fórmula que ver poesía visual. Pero como en numerosas ocasiones las palabras son necesarias, especialmente para conocer del sentimiento del poeta o llegar a la trastienda del poema, recojo algunos fragmentos de la edición realizada por "Phayum", dirigida por José Carlos Beltrán y M^aJesús Montía, "Poéticas Visuales"(4). En esta edición se pedía que fueran los poetas visuales los que trataran de definir la poesía visual.

SANTIAGO AGUADED...//...La poesía visual es algo más que poesía, debe predominar el componente visual pero no se puede limitar únicamente a lo visual, es algo que se entrecruza dando lugar a algo nuevo.

FRANCISCO ALISEDA...//...Un lugar complejo y ambiguo donde se unen las palabras y las formas. Lenguaje mestizo, lenguaje experimental. Buscador de ecos poéticos como si la forma estuviera llena de contenidos que no supiéramos encontrar.

JULIÁN ALONSO...//...Es importante la colaboración del espectador que dará sentido a la obra o anule todo el sentido.

NEL AMARO...//...Brossa me "abrió los ojos" y los sentidos todos. A continuación "todo" es para mí poesía visual.

JOSÉ CARLOS BELTRÁN...//...El espejo de todo cuanto soy.

PABLO DEL BARCO...//... La poesía visual tiene la dimensión de lo infinito: poesía que viéndose sin mirar se mira sin el deseo inmediato de ver.

XAVIER FORES...//...Lo importante es la idea. El poema reside en la exploración de las ideas.

JOAQUÍN GÓMEZ...//...En resumen y abreviando: poesía visual es la sensación que tiene una persona de raza blanca y otra de raza negra cuando se ponen una frente a la otra: el negro se cree blanco y el blanco se cree negro.

ANTONIO GÓMEZ...//...O te vale o no te vale, pero no razones. No lo intentes.

PEDRO GONZÁLVEZ...//...Transformación del símbolo-signo en un alfabeto permeable para ser leído en la unidad conjunta cerebro-corazón.

BELÉN JUÁREZ...//...Es el silencio del verbo que no se expresa con palabras.

ALFONSO LÓPEZ...//...La poesía ya no se lee, se ve, sustituyendo el ritmo musical por el visual.

JUAN LÓPEZ DE AEL...//...La poesía visual intenta expresar ese momento mágico donde dos formas o más de expresión se funden.

JESÚS MAESTRO...//...El poema visual no es una facultad de la palabra sino de la retina.

RAFAEL MARÍN...//...El relámpago instantáneo es la esencia de la poesía visual.

ISABEL JOVER...//...Es el arte de desvelar la poesía en las cosas y hacerla plásticamente patente.

HECTOR MONTES...//...Poesía visual es jugar a ser Dios.

M^aJESUS MONTÍA...//...Es eso que tanto me gusta.

ANTONIO ORIHUELA...//...Entiendo la creación poética como una práctica destinada a reflexionar sobre lo invisible real desde lo visible ideal construido.

NIEVES SALVADOR...//...Sin palabras. Hablar con los ojos.

GUSTAVO VEGA...//...Creación poética basada en recursos visuales.

<http://www.heterogenesis.com/H-45/RegleroCas.htm>

