

La poesía visual como elemento didáctico en las clases de E/LE

Pablo Javier Aragón Plaza DNI: 74846113-L
Universidad de Málaga
Correo electrónico: pablo_aragorn@hotmail.com
C/ Duquesa de Parcent, 3, 3º Derecha

- Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga.
- Primer Ciclo de Filología Clásica en la Universidad de Málaga.
- Certificado de Aptitud Pedagógica (C.A.P.).
- Diploma de Estudios Avanzados (D.E.A.) del Departamento de Filosofía de la Universidad de Málaga, programa de doctorado: "La complejidad de la razón".
- Tesis doctoral en espera de ser defendida:
"La Filosofía de Zaratustra: Chaos sive Natura. La doctrina de la ley en el devenir y el juego en la necesidad".
- Profesor de Lengua y Literatura Española en la Sección Bilingüe del Centro de Lenguas Europeas Konstantin Kyril de Ruse (Bulgaria) dependiente del MEC.
- Colaborador en distintos proyectos didácticos de la Consejería de Educación de Sofía.
- Tutor del Aula Virtual del Español del Instituto Cervantes.
- Profesor colaborador del Instituto Cervantes de Bucarest.

Resumen: El presente artículo propone una reflexión sobre el concepto de poesía visual y su aprovechamiento dentro de la enseñanza del Español como Lengua Extranjera, partiendo de un breve recorrido a través de los avatares históricos a los que se ha visto sometido el género. En un primer estadio, analizaremos aquellos factores que configuran la poesía visual, con el propósito de llegar a las raíces de algunos patrones exegético-interpretativos. A través de estos análisis, veremos las distintas caracterizaciones y ramificaciones derivadas del concepto de visibilidad asociado a la literatura. Luego, pasaremos a exponer una serie de recursos que pueden ser utilizados en clase, con el propósito de conseguir un aprendizaje efectivo y un despertar de la motivación intrínseca. Todas estas metodologías parten de una reflexión profunda y de una búsqueda sistemática de posibles soluciones a problemas tales como el aburrimiento y la indolencia, de los cuales adolecen los estudiantes en muchas de nuestras aulas. En ningún momento se puede minimizar el papel de la gramática en el aprendizaje del español; ya que, de sobra sabemos, es la base de todo aprendizaje constructivo. No obstante, sería un logro para nuestra tarea común si encontrásemos estrategias e instrumentos, que más allá de la enseñanza puramente metalingüística, generasen en nuestros alumnos el sentimiento de identidad y pertenencia al aula de español.

Palabras clave: **Poesía visual, creatividad, inspiración, identidad, inteligencia, autodidactismo, juego, aprendizaje constructivo.**

"El umbral del lenguaje se encuentra donde surge el verbo. Es, pues, necesario tratar a éste como un ser mixto, que es, a la vez, palabra entre las palabras, apresado por las mismas reglas y que, como ellas, obedece a las leyes de régimen y concordancia; y, después, en alejamiento de todas ellas, en una región que no es la de lo hablado, sino aquélla de la que se habla. Está en el límite del discurso, en el borde de lo que se dice y lo que es dicho, justo ahí donde los signos están en vías de convertirse en lenguaje".

Michel Foucault, Las palabras y las cosas.

“No todo es guardar sueños en los cajones rodeados de enemigos o de objetos que sutil y astutamente nos mantienen prisioneros. Porque vivir es combatir la pereza de cada instante y restablecer la honda dimensión de toda cosa dicha, podemos con cada gesto ganar nuevos ámbitos y con cada palabra acrecentar la esperanza. Seremos lo que queramos ser. A través de los cristales del poniente encrespado, la luz resplandece”

Miquel Martí y Pol

1.-¿Qué es la Literatura Visual? Aproximación

- 1.1.-El problema de definir Arte y Artista
- 1.2.-Problemas con la definición de Literatura Visual

2.-La Poesía Visual a día de hoy

3.-Algunas formas de Literatura No Verbal:

- 3.1.-La Poesía visual
- 3.2.-La Poesía concreta
- 3.3.-El Arte Postal
- 3.4.-La Poesía sonora
- 3.5.-Net Art
- 3.6.-La Literatura Fractal

4.-Enlaces de Interés

5.-Actividades E/ELE. Explotación didáctica de la poesía visual.

6.-Bibliografía.

1.- ¿Qué es la Literatura Visual? Aproximación

1.1.-El problema de definir Arte y Artista

Cuenta Apiano que contaba Polibio que Escipión, el Africano, el gran dux romano, mientras observaba cómo Cartago era destruida por sus legiones, con lágrimas en los ojos recitó ciertos versos de Homero. Se trataba de las palabras con que Héctor, la mejor espada de Troya y el orgullo de su reino, se despidió de su bella esposa Andrómaca: "Todo esto me preocupa, mujer, pero mucho me sonrojaría ante los troyanos y las troyanas de rozagantes peplos si como un cobarde huyera del combate; y tampoco mi corazón me incita a ello, pues siempre supe ser valiente y pelear en primera línea, manteniendo la inmensa gloria de mi padre y de mí mismo. Bien lo conoce mi inteligencia y lo presiente mi corazón: día vendrá en que perezcan la sagrada Ilión, Príamo y su pueblo armado con lanzas de fresno. Pero la futura desgracia de los troyanos, de la misma Hécuba, del rey Príamo y de muchos de mis valientes hermanos que caerán en el polvo a manos de los enemigos, no me importa tanto como la que padecerás tú cuando alguno de los aqueos, de broncíneas lorigas, se te lleve llorosa, privándote de libertad, y luego tejas tela en Argos, a las órdenes de otra mujer, o vayas por agua a la fuerte Meseida o Hiperea, muy contrariada porque la dura necesidad pesará sobre ti. Y quizás alguien exclame, al verte deshecha en lágrimas: Ésta fue la esposa de Héctor, el guerrero que más se señalaba entre los teucros, domadores de caballos, cuando en torno de Ilión peleaban. Así dirán, y sentirás un nuevo pesar al verte sin el hombre que pudiera librar-te de la esclavitud. Pero que un montón de tierra cubra mi cadáver antes que oiga tus clamores o presencia tu rapto". Lo curioso, empero, es que Escipión no estaba pensando en Cartago, la ciudad sustentadora del imperio que veía desaparecer presa de las llamas, sino en Roma. La identidad del héroe consigo mismo es paralela al inevitable rigor del todo es siempre igual. Escipión, henchido de dolor, se refugió en el arte como fuerza capaz de hacer inteligible la existencia. La Ilíada, la literatura, nos habla ejemplarmente de qué es el hombre y qué el mundo. Los hechos literarios no son ningún hecho concreto, histórico, porque son todos los hechos; igualmente, los héroes no son un hombre concreto, histórico, sino la humanidad. La obra literaria en cuanto tal aspira a la totalidad.

El actual sistema educativo ha optado por una orientación pragmática en el área de Lengua Castellana y Literatura, el enfoque metodológico que prima es el comunicativo. Se aboga por la selección de contenidos y metodologías a través de las cuales lograr el más alto grado de competencia comunicativa en el alumnado, hecho

que implica un aprendizaje permanente, un ajuste constante en cuanto a la manera de comunicarse (comprender y expresar). Este ideal de competencia comunicativa halla su cumplimiento pleno en la literatura, como corpus de formas nuevas y multisistémicas de comunicación, superadora de ciertas convenciones en los distintos tipos de discurso y exploradora de libertades, erigiéndose así en una fuente de saber y placer. En el Bachillerato (D. 208/2002, 23 julio) se hace hincapié en la culminación del proceso de desarrollo de la "competencia comunicativa del alumnado en los distintos tipos de intercambios comunicativos", se pretende la consolidación de la capacidad de comprender y elaborar textos y discursos, orientado, según reza el objetivo tercero, a la distinción y análisis de "los usos discursivos de la lengua, orales y escritos, de acuerdo con los tipos textuales". Es esencial el uso autónomo de la lengua en diversas situaciones comunicativas como queda apuntado en el objetivo primero, "utilizar la lengua para expresarse, oralmente y por escrito, con corrección y coherencia, y con adecuación a cada tipo de situación comunicativa". A todo ello hay que añadir las implicaciones actitudinales del segundo objetivo, "valorar el uso del lenguaje oral y escrito como instrumento de expresión de ideas y sentimientos, de acceso al saber y de comprensión de la realidad"; sin olvidar la modalidad lingüística andaluza (objetivo quinto), la realidad plurilingüe española y sus implicaciones en la norma panhispánica, así como la realidad del español de América (Objetivo sexto). Todo ello nos hace ver, que frente al modelo de análisis de tipo estructural que primaba en decretos anteriores (MEC, 1989), hoy se tiende a un sistema de la lengua que se actualiza siempre en el discurso.

Fue Homero quien abrió la lata de la literatura occidental, a partir de él, 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 aquello que les perturba. 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. Como diría Wittgenstein, lo que se puede mostrar, no puede ser dicho.

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

Las vanguardias socavan todos los códigos asentados para instaurar uno nuevo en el que todo vale, con la condición de que sea capaz de plasmarlo TODO, el artista sólo ha de cumplir la condición de expresarse sin subordinarse a viejos estereotipos y normas; así, encontramos los primeros manifiestos futuristas, la Tirada de dados de Mallarmé, los caligramas de Apollinaire, o los poemas sonoros del dadaísta Schwitters.

Futurismo, Surrealismo, y Dadaísmo son los gérmenes 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 apercebimos 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.

1.2.-Problemas con la definición de 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. 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 a día de hoy

La Poesía Visual es definida por los teóricos de la literatura 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 lo concreto 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”.

3.-Algunas formas de Literatura No Verbal:

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

3.1.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,

de la fécide: arrasó con ella el bastión amurallado por los dioses erigido,
y a los reyes de oro engañados su tierra
combatía, mas, sin lustre, de limpidas fuentes el agua
ahora, Palas, gracias a ti, augusta y sabia
aquel que con tu ánimo
gozo eterno.

A la diosa viril, Atenea, por su ingenio supremo esta hacha ofrenda Epeo
antaño, cuando el hábito funesto de las llamas el sagrado solar
hizo abandonar: él, que en la vanguardia aquea
acarrea. Tres veces dichoso
consejera. Tres veces dichoso
propicio envuelves:

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.

En los poemas de Caligramas, subtítulo Poemas de la paz y de la guerra, Apollinaire lleva al extremo la experimentación formal de sus anteriores obras, preluendo la escritura automática surrealista al romper deliberadamente la estructura lógica y sintáctica del poema. Colección de poemas inspirados por la guerra y escritos en la trinchera. Son muy variados:

- Con o sin intervención de la tipografía y el color
- Escritura enmarcada
- dibujados con la palabra
- construidos con letras deformadas
- Vacíos
- Concretos

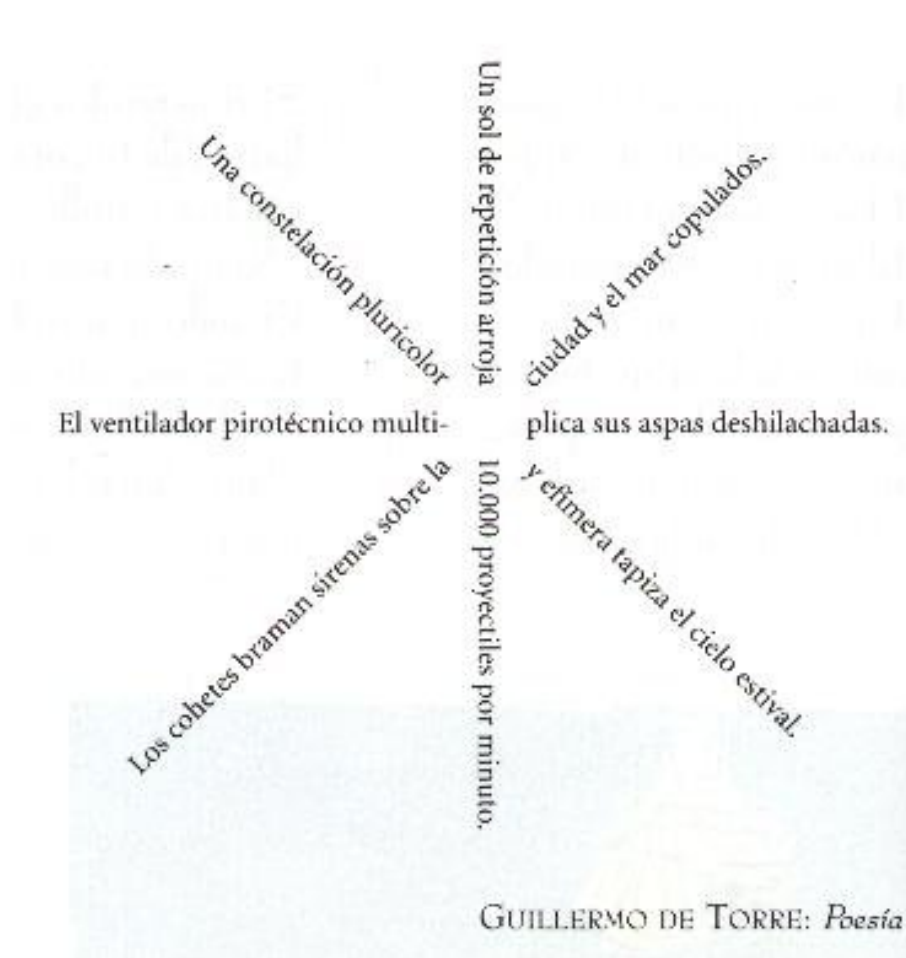

Otros destacados vanguardistas, R. Gómez de la Serna, F. García Lorca y/o Rafael Alberti, continuaron la experimentación con la palabra/imagen a lo largo de su obra con ensayos, textos... siempre bajo la etiqueta de "poesía experimental".

TRIÁNGULO ARMÓNICO *

Thesa
La bella
Gentil princesa
Es una blanca estrella
Es una estrella japonesa.
Thesa es la más divina flor de Kioto ¹
Y cuando pasa triunfante en su palanquín
Parece un tierno lirio, parece un pálido loto
Arrancado una tarde de estío del imperial jardín.

Todos la adoran como a una diosa, todos hasta el Mikado ²
Pero ella cruza por entre todos indiferente
De nadie se sabe que haya su amor logrado
Y siempre está risueña, está sonriente.
Es una Ofelia ³ japonesa
Que a las flores amante
Loca y traviesa
Triunfante
Besa.

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>.

3.2.-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” (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.

3.3.-Arte Postal:

El Arte Postal o Net Art es un movimiento de intercambio que se difunde a través del servicio de correos. 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

3.4.-Poesía Sonora:

Se denomina Poesía Sonora, Fónica o "Letrismo" a la poesía que emplea instrumentos electro-acústicos, 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.

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.

3.5.-Net.Art:

La denominación "Net.Art" se refiere 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 parece ser 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>.

3.6.-La Literatura Fractal:

Gracias a la tecnología y los programas de diseño gráfico se pueden crear universos maravillosos partiendo de la idea de fractal. 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 del fractalismo:

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 toda 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 expone que "La literatura fractal es aquella donde se multiplican por sí mismos los elementos que la componen".

En su ensayo "Literatura fractal" del 29 de julio de 2001, Alberto Viñuela 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 papel como ser social como ser individual.

Eva Neuer define la cualidad de 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. Nos invita a reflexionar para convertirnos 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 unión de todas las artes en pos de la 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.

+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/>

La poesía visual hace lo mismo que el lenguaje publicitario que nos rodea. La utilización de lo cotidiano supone un acercamiento a la vida, y los artistas visuales proponen que hay que saber mirar y escuchar, ya que tal como decía Schopenhauer: "Todo es música realizada" o como John Cage nos recordaba "Todo es música y todo es arte. Sólo hay que mirar y escuchar."

Según Chopin, "la poesía sonora no ha de buscar sus precedentes en la obra de Morgenstern, ni de los dadaístas, ni de los letristas puesto que su origen está en las propias fuentes del lenguaje". Chopin siempre afirmó que la poesía sonora tenía la finalidad esencial de mostrar con toda su riqueza los recursos lingüísticos mediante un instrumento único pero polivalente, la boca, "esa sutil caja de resonancia capaz de reproducir, mediante el fonema y la palabra, varios sonidos simultáneos".

EJERCICIOS PARA EL AULA DE E/LE.

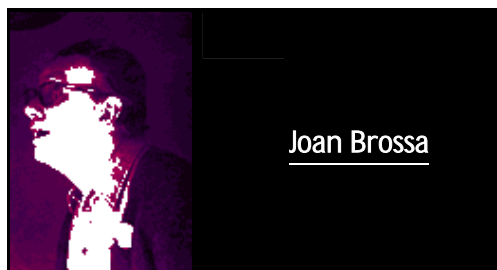
-Trabajemos un poco con las actividades cotidianas, esas que realizamos con frecuencia. Lee el poema que te mostramos a continuación:

A VECES, SÓLO A VECES

A veces
me sujeto la cabeza con las manos.
A veces
me sujeto la cabeza con la mano izquierda.
A veces
escribo así con la mano derecha,
a sabiendas
de que la que escribe
es la mano izquierda,
de que seré siempre un zurdo incorregible.
Pero para eso
están las plumas, dicen,
para escribir con la mano derecha.
Sólo las aves
saben lo que hacen:
tienen plumas en las dos manos,
no necesitan sujetarse la cabeza.

-¿Qué crees que nos quiere decir el poema? Se dice que un hombre es dueño de sus actos, tiene la capacidad de elegir cada momento qué hacer y qué no hacer. Los animales, sin embargo, actúan siempre según su naturaleza les prescribe, sin una reflexión anterior ni ulterior. ¿Qué mas cosas nos diferencian de los animales? ¿Qué nos hace peores? ¿Qué nos hace mejores?

-Trata de escribir un poema a imitación del anterior, conservando la estructura, pero para ello introduce las cosas que tu hagas "a veces" en contraposición con otras que los animales no hagan nunca.

CIELO DE INVIERNO

Ayer, a las once,
la claridad dada por la luna
era extraordinaria.

Pues no podía haber tal
claridad,
ya que la luna no salió
hasta la una
de la madrugada siguiente.
No hay nada como una
buena lejía

para limpiar la plata.

GAFAS DE SOL

Si en vez de venir
por la mañana
y volverte por la tarde
vieras la manera de venir
por la tarde y marcharte
al día siguiente,
el sol no te daría de cara.

Basta, basta:
me voy a buscar
otro rincón.

COJO LA PALABRA

Cojo la palabra
marchar.
Delante, le pongo
Me gustaría poderme.
Y tengo
Me gustaría poderme
marchar.

EN MEDIO DEL CAMINO

En medio
del camino corre
el rastro de una bicicleta.
Veremos a donde va a parar.

ESCALERA Y ASCENSOR

El ascensor
es un mecanismo
que sirve para subir
y bajar personas y cosas
de un nivel
a otro.

La escalera
es una serie de peldaños
desde un
nivel a otro que permite
subir
y bajar caminando.

-Fíjate en los poemas del gran poeta catalán Joan Brossa.
Trabajemos un poco sobre ellos:

-¿Qué te gustaría hacer ahora? Escribe 5 poemas como el de Brossa, "Cojo la palabra" y luego escribe 5 cosas que te gustaría poder estar haciendo ahora en lugar de estar en clase.

-En el medio del camino. Desde la Antigüedad se ha visto el camino como una metáfora ideal para referirse a nuestra vida, así entendido, la vida ha sido considerada por muchos escritores como caminos que nosotros vamos trazando conforme avanzamos en el tiempo. El pasado, lo que queda atrás sería nuestra huella. Escribe en pasado una breve biografía de tu vida; luego, proyéctate hacia adelante en el tiempo y escribe en futuro algunas ideas sobre cómo te gustaría que fuera tu porvenir.

-Si en vez de+infinitivo, pretérito imperfecto de subjuntivo. ¿Cuántas veces te han dicho tus padres "si en vez de estar perdiendo el tiempo, estuvieras estudiando, sería mucho mejor"? Imagina diez cosas que podrían mejorar en tu vida si introdujeras algunos cambios, escríbelas siguiendo la estructura dada en el poema de Joan Brossa.

-Escalera y Ascensor. Define con tus propias palabras 5 objetos que uses a diario.

HOMENAJE AL CHE GUEVARA, de Joan Brossa.

A B D F
G I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z

El alfabeto es bien poca cosa, poco más de una veintena de signos que caben en un papel de una pulgada cuadrada. Nada más, pero estos símbolos están dotados de tal riqueza combinatoria que de su breve número nacen las palabras innumerables. Maravilla ver como el pensar del hombre salta sobre los siglos, alado, ligerísimo e invulnerable sobre tan tenue apoyo material.

P. Salinas

De la misma manera que juntamos los sonidos y las letras para formar palabras, unimos y relacionamos éstas para formar bloques mayores que se llaman oraciones. Oraciones que, a veces, pueden ser muy breves (hasta de una sola palabra) y otras, muy amplias. A las oraciones que solamente constan de un verbo, las llamamos simples (suele gustarle al verbo la compañía de ciertos complementos que precisan su significado). A las oraciones que constan de varios verbos, las llamamos compuestas; y a cada una de sus partes, formada por uno de esos verbos con sus respectivos complementos, proposición. No necesitas conocer nada más para "formular" y "reformular" oraciones (que no es lo mismo que analizarlas).

"HOMBRE QUE MIRA MÁS ALLÁ DE SUS NARICES "

Hoy me despierto tosco y solitario
no tengo a nadie para dar mis quejas
nadie a quien echar mis culpas de quietud
sé que hoy me van a cerrar todas las puertas
sé que no llegará cierta carta que espero
que habrá malas noticias en los diarios
y lo que es muchísimo peor
que pensarán en mí los coroneles
que el mundo será un oscuro
paquete de angustias
que muchos otros aquí o en cualquier parte
se sentirán también toscos y solos
que si el cielo
se derrumbará

como un techo podrido
y hasta mi sombra
se burlará de mis confianzas.

Mario Benedetti

-El poema de Benedetti podría reducirse a esta sencilla fórmula: Hoy A, B para C, B a quien D. Sé que E, que F, que G... Y hasta Z. Escribe tú un texto, o mejor otro poema basándote en la misma o parecida fórmula, basándote en cómo te has sentido hoy al levantarte.

Estructuras de la lengua

ENSALADA DE PALABRAS						
SUSTANTIVOS	ADJETIVO	VERBO	ADVERBIO	SUSTANTIVOS	Preposiciones	SUSTANTIVOS
Arte	Pequeño	Doblar	Lentamente	Intestino	Con	Primavera
Calor	Simple	Pasar	A veces	Lupa	Por	Madre
Barro	Salado	Tirar	Adrede	Tube	Entre	Ruido
Cola	Alto	Callar	Con dolor	Polvo	De	Adiós
Tienda	Azul		Entonces	Pobreza	Contra	Enhorabuena
Perro	Invisible	Doler	Encima de	Café	Sin	Montaña
Acción		Salir	Tarde	Cabeza	A	Sopor
Numen	Esencial	Vivir	Magníficamente	Aluvión	Desde	Acantilado
Clavel	Curvo	Poder	Poco a poco	Piano	En	Clase
Pregunta	Dolido	Volar	Con soltura	Caño	Hasta	Noche
	Exacto	Tocar				

Ejemplo: "El perro azul toca magníficamente el piano sin ruido"

-Haced empareados de palabras. Para ello:

- a) Elegid a vuestro gusto una palabra de cada columna.
- b) Construid con ellas una oración añadiendo los morfemas, los determinantes y los nexos necesarios.
- c) Unid algunas de las frases resultantes en torno a un tema, para componer un texto o un poema de corte surrealista.

-Podéis sustituir las palabras de las columnas por otras tomadas del diccionario o aportadas por vosotros, siempre que no guarden relación entre ellas.

Máximas y grafitis

GRAFFITIS SIN MUROS

- Me gustas cuando callas, porque estás como ausente.
- ¿Quién si yo gritase me oiría entre los coros de los ángeles?
- Llegué, vi, vencí.
- Dios no juega a los dados con el

<ul style="list-style-type: none"> • De todos los "ismos" sólo queda el abismo. • Le dijo el hierro al imán: de todas las cosas, a ti es a la que más odio, porque atraes; pero, eres incapaz de retener. • Podrán cortar todas las flores, pero no acabarán con la primavera. • Abril es el mes más cruel. 	<p>Universo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No te preocupes por la vida, no saldrás vivo de ella. • Si saltas, no conduzcas. • Que mi última palabra seas tú.
---	--

-Completa los "grafitis sin muros" con algunos pensamientos que tú recuerdes y que te gusten. Con ellos reproduce un "muro" como el del ejemplo. Con sus pintadas, dibujos... Como la única censura que vamos a aceptar es la autocensura (y ésta porque no hay más remedio), tendrás libertad absoluta para poner en él lo que te venga en gana.

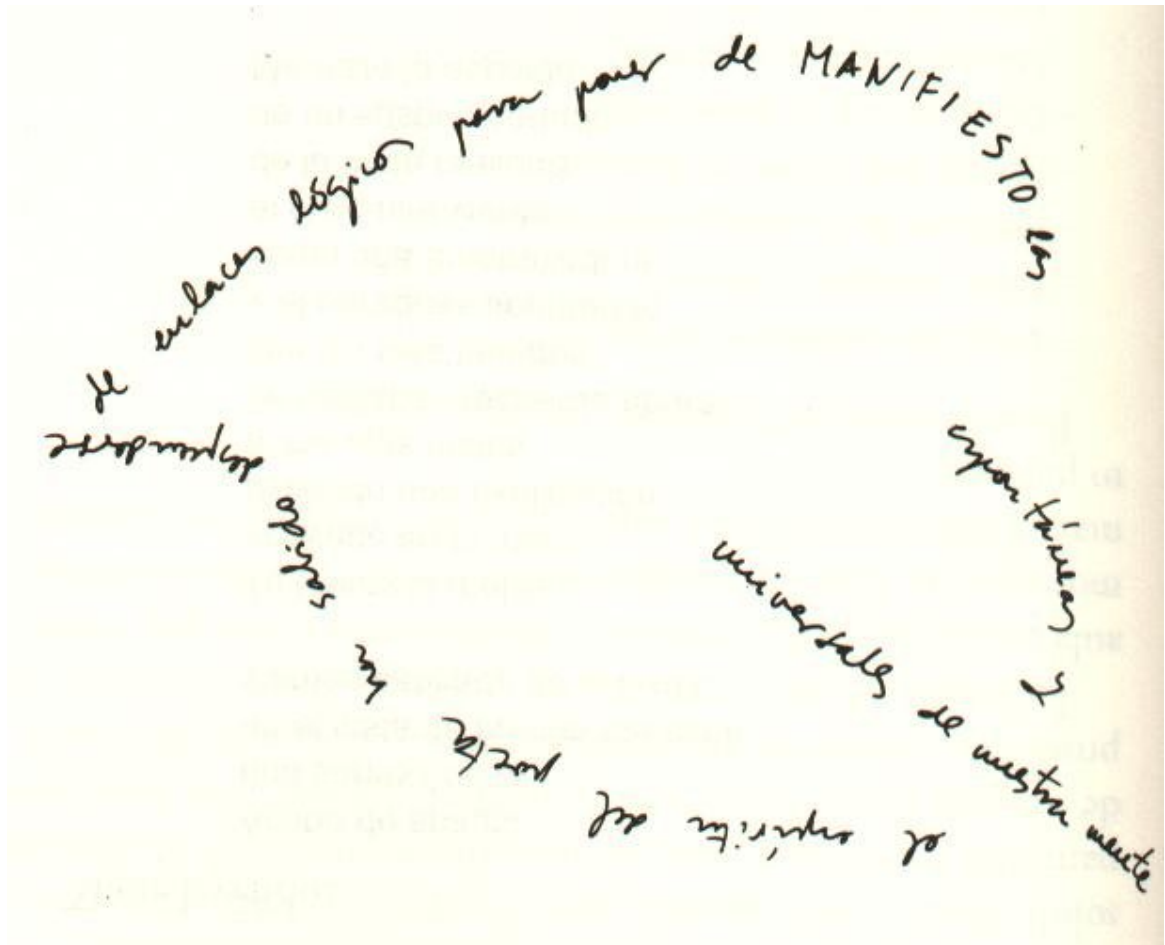
SOBRE EL AMOR Y OTRAS HISTORIAS.

"HIPÉRBOLE DEL AMOROSO"

Te amo tanto que duermo con los ojos abiertos
 Te amo tanto que hablo con los árboles
 Te amo tanto que como ruiseñores
 Te amo tanto que lloro joyas de oro
 Te amo tanto que mi alma tiene trenzas
 Te amo tanto que me olvido del mar
 Te amo tanto que las arañas me sonrían
 Te amo tanto que soy una jirafa
 Te amo tanto que a Dios telefono
 Te amo tanto que acabo de nacer.

Carlos Edmundo de Ory

-Elige un verbo y saca consecuencias derivadas de él. Trata de componer un poema de estructura consecutiva utilizando "tanto que..."

-¿Qué es para ti la poesía? Pese a que muchos piensan que es un adorno inútil y anticuado, se siguen escribiendo poemas, ¿por qué crees que ha pervivido durante tantos siglos?

IMÁGENES Y POESÍA.

1. ¿Qué es una imagen poética?

- Icono que representa un fragmento de la realidad.
- Significante de algo que no está presente.

2. ¿Dónde suele aparecer?

- Medios urbanos
- Casa
- Centros académicos
- Medios de comunicación: publicidad, internet...

3. ¿Cómo se percibe?

- A través de condicionantes personales, físicos, sociológicos...
- Aportación / Reducción información
- Selección / Desprecio de estímulos
- Principios percepción:
  - Continuidad: objetos o elementos de la imagen organizados
  - Contigüidad
  - Semejanza
  - Contraste

4. Elementos que componen la imagen poética:

- ¿Qué elementos aparecen? Descripción de los elementos. ¿Presenta indicios con carga connotativa?
- Distribución de los elementos en el espacio. ¿Orden jerárquico? ¿Elementos centrales y laterales? Combinaciones.
- Forma de la imagen: círculo, cuadrado, triángulo, rombo...
- Imagen simple (monosémica, denotativa) / Imagen compuesta (polisémica, connotativa)
- Punto: atrae la atención.
- Línea: sensación de movimiento.
  - Esquematación de la posición según las líneas principales
  - Predominio de rectas verticales, horizontales, oblicuas (frialdad) / curvas (calidez, cercanía)
- Luz / ausencia de luz (penumbra). Claroscuro.
  - Procedencia y dirección de la luz.
  - Luz brillante / mate

- Artificial (amarillenta, blanca, efectos del flash...) / Natural (estación, hora del día, climatología,
- Directa / colateral
- Color:
  - Fríos: del azul al verde / Cálidos: Del rojo al amarillo.
  - Sensaciones que producen.
  - Estados de ánimo
- Textura: ¿Grano? Vista y tacto.
- Elementos verbales: Caligrafía.

5. Encuadre

La realidad se limita, se observa seleccionando un plano y adoptando un punto de vista:

- Tamaño
- Angulo de visión: Punto de vista que se adopte:
  - Contrapicado: Desde abajo
  - Normal: A la altura de los ojos.
  - Nadir: Desde abajo (gusano).
  - Picado: desde arriba.
  - Cémit: Desde arriba (pájaro).
- Planos:
  - General largo: entorno y personaje sin destacar.
  - General: cuerpo entero y entorno.
  - $\frac{3}{4}$: desde las rodillas.
  - Medio: desde la cintura.
  - Primer plano: desde el busto.
  - Detalle: toda la cara.
  - Primerísimo primer plano: parte del cuerpo.

6. Recursos adoptados:

- ¿Qué connotaciones presentan?, ¿qué sugieren?, ¿qué llama la atención (iluminación, colores, juego de imágenes...)?
- Comparación
- Personificación
- Metáfora (un elemento sustituye a otro con el que guarda una relación de semejanza)
- Metonimia, un elemento sustituye a otro con el que guarda una relación de contigüidad

-Hipérbole (exageración)

7. Características:

- Grado de iconicidad (relación significante-significado)
- ¿Estereotipo? Simplificación de un personaje, grupo o estructura.
- ¿Originalidad? Novedad. Problema de ser entendido (imagen compleja).

8. Aspectos técnicos:

- Enfoque correcto (nitidez) / incorrecto (difuso). Intencionalidad.
- Diafragma:
  - Demasiado abierto: sobreexpuesta, como quemada...
  - Demasiado cerrado: subexpuesta, oscura, poca nitidez
- Obturador: Tiempo de entrada de luz.
  - Velocidad alta
  - Poca velocidad: Efectos estéticos: objetos movidos, borrosos
- Profundidad de campo: Creación de perspectiva
- Filtros: descomponen la luz, la filtran...

9. Clases de imágenes:

- Según reproducción: pictórica / técnica
- Según movimiento: fija o estática / dinámica, en movimiento (imágenes iterativas)
- Objetivas o denotativas (lo que vemos, elementos básicos) / subjetivas o connotativas (lectura de sensaciones, lo que sugiere a cada cual según su forma de ver el mundo)

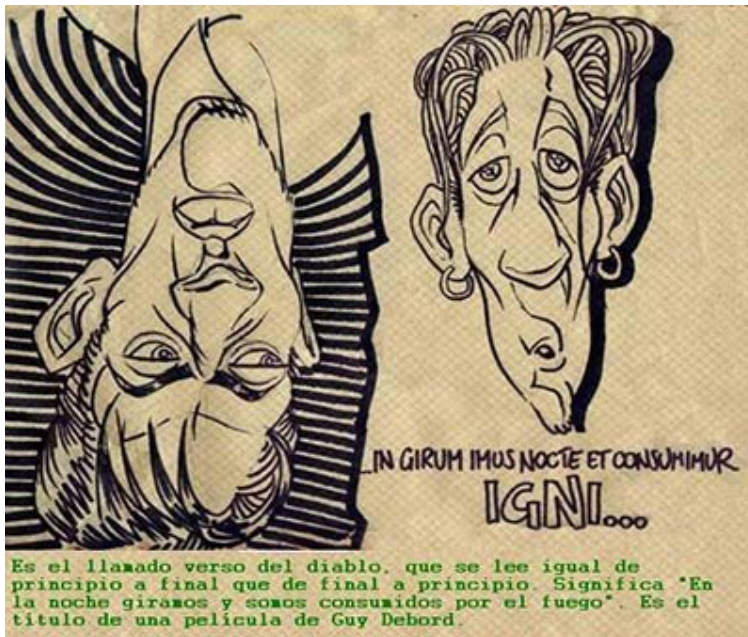
10. Conclusión:

¿En la imagen impera la visión connotativa o denotativa?

-Valoración global

-Aquí tenemos tres imágenes. Trata de analizarlas siguiendo los procedimientos anteriormente desgranados:

S	A	T	O	R
A	R	E	P	O
T	E	N	E	T
O	P	E	R	A
R	O	T	A	S

*Sator Arepo Tenet Opera Rotas: El sembrado Arepo sostiene con esfuerzo las ruedas del arado. Inscripción latina encontrada en diversos sitios y cargada de connotaciones mágicas, al no saberse a ciencia cierta el significado exacto de la secuencia; y, al mismo tiempo, presentar la gran peculiaridad de que se lee el mismo mensaje desde cuatro perspectivas diferentes.

6.-Bibliografía:

-Carmen Javaloyes, La poesía visual, <http://www.casaescritura.com/LITERATURA-VISUAL.pdf>

- Argarañaz, N. N., Poesía Latinoamericana de Vanguardia: de la Poesía Concreta a la Poesía Inobjetual, Montevideo: Ediciones O Dos, 1992.

- Chatman, Seymour, Umberto Eco y Jean-Marie Klinkenberg (ed.), A semiotic lanscape. Proceeding of the First Congress of the International Association for Semiotic Studies, Milán: Mouton Publishers, 1974.

- De Campos, Augusto, Décio Pignatari y Haroldo de Campos, Teoría da Poesia Concreta. Textos Críticos e Manifiestos 1950-1960, Brasil: Livraria Duas Cidades, 1975.

- Montes de Oca, Francisco, Ochos Siglos de Poesía en Lengua Castellana, México, D. F.: Editorial Porrúa (Col. Sepan Cuantos..., núm. 8), 2001.

- Solt, Mary Ellen (ed.), Concret Poetry: a World View, USA: Hispanic Arte, Indiana University, 1968

-Kopfermann, Thomas, comp. y ed. 1974. Theoretische Positionen zur Konkreten Poesie. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

-Schmidt, Siegfried J., ed. 1972. Konkrete Dichtung. Texte und Theorien. München: Bayerischer Schulbuch-Verlag. 140 pp.

-Schmidt, Siegfried J., ed. 1974. "Zur Poetik der konkreten Dichtung". Theoretische Positionen zur Konkreten Poesie. Kopfermann, Thomas, comp. y ed. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. 77-88.

-Arnold Heinz, Ludwig, ed. 1970. Text + Kritik. Zeitschrift für Literatur. Konkrete Poesie I 20: 56.

-Arnold Heinz, Ludwig, ed. 1971. Text + Kritik. Konkrete Poesie II 30: 57. München: Edition Text + Kritik.

-Weiss, Christina. 1982. Seh-Texte. Erweiterung des Textbegriffs in konkreten und nachkonkreten visuellen Texten (Dissertation)