

Interview

Poetry in state of emergency

Visual poetry, concrete poetry, Musical, verbal, resounding poetry

Claudia Patricia Mantilla Durán

Escribir también es dibujar, irradiar sentidos bajo nuevas visualidades. El lenguaje quiere crecer, desembarazarse de un cuerpo inamovible. La palabra confinada al papel se rebela, salta, se suspende. Avanza curva al encuentro de otra superficie. Tiene memoria del texto que le dio origen, sin embargo, un sonido antiguo la reclama. Oye el mundo como si fuese un caracol, quiere decir el mar pero, tres letras son insuficientes. Se desliza para quebrar la linealidad, sacude la lógica, rompe la forma, crea una nueva que integre los sentidos. Quiere nacer, un estallido de color la embriaga. Se sumerge en el azul, salpica y moja. Ahora podemos acariciarla.

Para hablar de poesía visual y, particularmente de poesía concreta brasilera, conversamos con la Doctora Tida Carvalho, PhD en Letras de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, investigadora en literaturas en lengua portuguesa y en literatura contemporánea brasilera. Ha escrito varios textos sobre poesía concreta inspirada en las creaciones de Augusto y Haroldo de Campos, así como en la obra de Paulo Leminski.

Cuando escuchamos hablar de poesía visual por lo general pensamos en una expresión de vanguardia pero, ¿cuáles son los antecedentes de la poesía visual y, específicamente de la poesía concreta brasilera?

T.C: Hay un antecedente histórico importante en la antigua Grecia, El huevo de Simias de Rodas, 300 años a.C, considerado el primer poema visual de la historia de la poesía occidental. Un objeto perfecto en su forma.

Figura 1. El Huevo. De Simias de Rodas

En el siglo XV la poesía cortesana deleitó a los hijos de los reyes con una serie de poemas donde había una comunión entre la imagen y la música. Poemas rítmicos para que perdurasen. Con la invención de la imprenta aparece la necesidad de conservar todo en papel, se crea la estructura de la poesía en versos y rimas, los sonetos, una tradición escrita importante que, pareció olvidar la fuerza oral de otras épocas. Luego, en la edad media encontramos representaciones pictóricas

de las danzas y, en el barroco el poeta Gregorio de Matos escribirá poemas con imágenes. Con las vanguardias europeas del siglo XX se replantea la tipografía como imagen, la disposición de los espacios, la página en blanco, los escritos en colores. Stéphane Mallarmé con su poema "Un golpe de dados" construirá todo un imaginario en torno a la distribución de las palabras, un cambio en los significados y las sensaciones. De igual forma, la naturaleza sinestésica expresada en los poemas de Baudelaire o, los caligramas de Apollinaire permitieron que miráramos las palabras con una intención diferente.

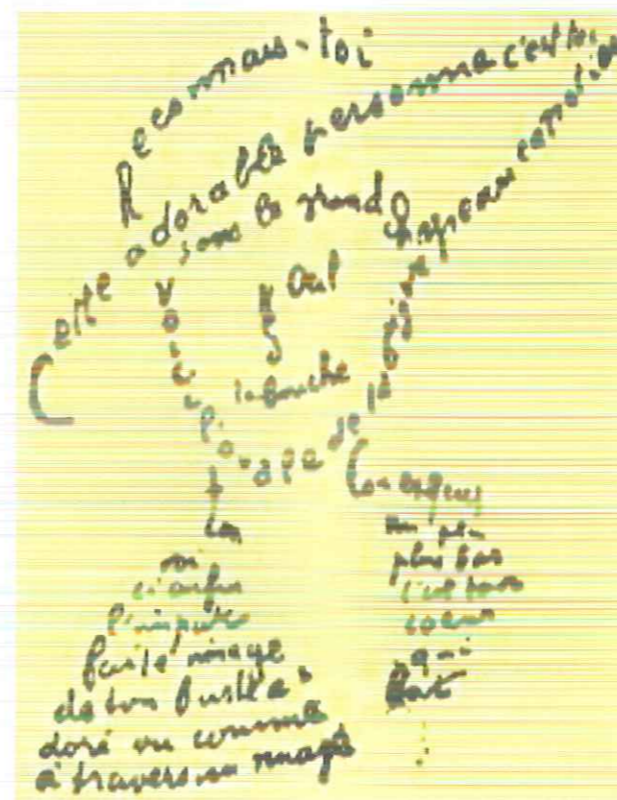

Figura 2. Un coup de dés (Un golpe de dados) de Stéphane Mallarmé. Considerada la obra que inaugura la poesía visual como un todo.

LE NOMBRE

EXISTÂT-IL

avantant qu'il fut d'égale

COMMENTÂT-IL ET CESSÂT-IL

avantant que n'ait et d'un quel aspect

par quelques paroles d'égale en unité

SE CHIFFRÂT-IL

Écriture de la même pour que l'on

ILLUMINÂT-IL

LE HASARD

Figura 3. Caligrama de Guillaume Apollinaire.

Por su parte, en Brasil el poeta modernista Oswald de Andrade dirá que su poesía es concreta porque habla de lo que vive. Pero, será en la década de 1950 cuando nacerá la poesía concreta brasilera con Augusto y Haroldo de Campos y, Décio Pignatari quienes crearon una teoría de la poesía verbi-voco-visual con sus reglas e innovaciones.

¿Qué resulta revelador en estos creadores?, ¿en qué consiste la revolución estética que trajo consigo la poesía concreta?

T.C: Los hermanos Augusto y Haroldo de Campos eran artistas con personalidades

arrolladoras. Poetas, traductores y críticos. Conocían toda la tradición literaria. La poesía concreta fue construida dentro de un conocimiento profundo de lo más antiguo y de lo más nuevo. Su concepción de las imágenes, el diálogo con las artes (pintura, literatura, artes visuales, música, video, cine), su visión de la semiótica al servicio del arte, la articulación que entablaron entre poesía y tecnología, el uso de la computadora y los nuevos soportes, fue renovadora. Tenían una percepción de las mutaciones prismáticas de la idea y una visión sinestésica del arte. Creían en la construcción tridimensional de la obra de arte. Desarrollaron así una idea constructivista del poema apostando por una arquitectura del texto. Un texto con textura. Sus obras confirman que un poema está hecho no sólo para ser leído también para ser visto.

Figura 4. Poemobiles de Augusto de Campos en colaboración con Julio Plaza. "Despoemas". Document Art Gallery. 2014.

Augusto de Campos en su deseo de otorgar una nueva expresividad a la palabra explora diversos ámbitos: poesía visual, auditiva, collage, serigrafía, clip-poemas. ¿Qué le seduce de su proyecto Poemobiles?

T.C: El hecho de trabajar con el objeto página e incluir el diseño gráfico como aporte integral. Es un libro plegable, para abrir. Un antecedente de lo que será el libro objeto o libro de arte que, hoy día es un campo muy fuerte de las artes visuales en museos y bibliotecas.

Reduchamp es otra de sus obras, un poema ensayo en colaboración con Julio Plaza.

Figura 5. Reduchamp de Augusto de Campos, Julio Plaza.

T.C: Así es. Un diálogo con Marcel Duchamp para revisitarlo, releerlo y reinterpretarlo. Es una prosa porosa, son poemas que contienen una teoría del arte conectada con las imágenes.

Finalmente, Calidouescapo. Una obra que recrea el formato de un cd y en la que las palabras están abiertas a múltiples combinaciones.

T.C: El título en portugués sugiere tres palabras: choque, calidoscopio y escape. Augusto de Campos reinterpreta así el Finnegans Wake de James Joyce. Son 28 hojas sueltas abiertas a distintas posibilidades y aliteraciones. El formato está pensado para jugar e inventar

palabras nuevas, es una especie de modelo para armar.

Figura 6. Colidouescapo de Augusto de Campos. Portada interior.

Figura 7. Calidouescapo de Augusto de Campos.

Traductor de Stéphane Mallarmé, James Joyce, Ezra Pound, Vladímir Mayakovski, E. E. Cummings, entre otros; Augusto de Campos encuentra en sus lecturas fuente de inspiración.

¹ El video se puede ver en este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=F6lpSnzcMPM>

Así lo apreciamos en el espectáculo multimedia Poesía e risco junto a su hijo el músico Cid Campos, con quien recrea el soneto de las vocales de Arthur Rimbaud (Walter, 1996)¹.

Por su parte, Haroldo de Campos integrará el concepto de transcreación recordando que el problema no es solo traducir sino verter en otra lengua el sentido. En sus obras Galaxias (1984), Crisantempo (1998) o A Máquina do Mundo Repensada (2001) renovará los lenguajes de la poesía contemporánea y del pensamiento crítico.

T.C: ¿De qué manera la poesía concreta ha sido una influencia para las nuevas generaciones de poetas en Brasil?

T.C: Justamente acabo de publicar un artículo sobre el poeta, traductor y letrista Paulo Leminski: A prosa de invenção donde señalo cómo su obra fue transgresora y libertaria. Los dichos populares, la música, el discurso histórico, el discurso científico, todo se transformaba en poesía para Leminski, de una forma casi vampiresca. Es una huella de concretismo pero a su vez una desobediencia a la poesía concreta. En su obra Catatau deconstruye de manera irreverente el pensamiento de Descartes. En la actualidad no hay cómo prescindir de la imagen. Escritores y performers trabajan con la idea de que se hace imágenes. Hay todo una visualidad en la poesía.