

Vicisitudes del poema en la red.

Raquel Guzmán
Universidad Nacional de Salta
radallac@unsa.edu.ar

Resumen

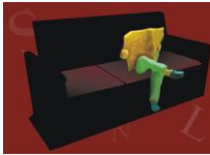
El poema es un espacio que se mueve en tres dimensiones, verbal, auditiva, visual, sin embargo habitualmente se asocia al texto poético sólo con la primera, a pesar de las búsquedas vanguardistas y de la rica tradición de la poesía oral. La expansión de la visualidad que promueven las nuevas tecnologías de la comunicación aportaron a la exacerbación de la dimensión visual conectando el poema con la plástica, el diseño y el video-arte.

Este es el caso de la revista de poesía visual TZARA que propone textos en el límite de lo verbal y propicia la construcción del sentido apelando a la intensidad del significante. El estudio de las transformaciones del arte asociado a la noción de "fin de milenio", proyecto en el que se enmarca esta ponencia, permite postular que estos poemas pueden leerse como la manifestación de la antidiscursividad poética constituida como recurrencia en la poesía que circula en la red. La experimentación, el debate con la tradición literaria y la dimensión crítica son otros aspectos que hacen de TZARA una publicación paradigmática de las transformaciones de la literatura.

Palabras clave: Literatura - Nuevas tecnologías - Poesía visual.

1. Vicisitudes.

Durante el presente año, y en ocasión de un seminario para estudiantes de humanidades, presentamos una diversidad de textos poéticos a fin de procurar leer las transformaciones que el poema ha manifestado en los últimos veinte años, entre ellos poemas visuales como los que aparecen en la revista virtual *Tzara*. La reacción desconcertada de los estudiantes de Letras fue la más intensa frente a esos objetos que ponían en crisis todo lo que el canon de la carrera les había permitido construir. Distinta actitud fue la de quienes provenían del ámbito de la plástica o de la filosofía, que se acercaron con una mirada muy amplia de lo poético y de la poesía, casi como goce epifánico que puede habitar cualquier cuerpo, aún estas figuras provocativas donde la verbalidad esperada se escabulle pero a la vez alcanza otra potencia significativa. ¿Qué

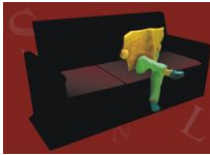

razones operaban para provocar este malestar? ¿Qué relación tiene esta poesía con su tiempo que a la vez la aleja de los lectores empíricos de su tiempo? ¿De qué manera engarza este discurso con la tradición poética? Éstas fueron algunas de las cuestiones que actuaron como acicate para proseguir indagando en la configuración poética de *Tzara*.

Paralelamente es necesario situar estas consideraciones en relación con el continuo movimiento metamórfico de la poesía, desde los juegos intertextuales, la reescritura, el pastiche, el bricolage hasta la poesía sonora o la polipoesía. Se traza así un panorama que, en primera instancia parece heredero de las vanguardias históricas, pero al estar atravesado por la globalización económica y el desarrollo de la tecnociencia ha cambiado su signo configurando lo que Carlos Fajardo llama "arte de la tercera etapa del capitalismo o de la Era transnacional" (1999), cuyo sesgo está dado por la reproducción de imágenes y la virtualidad.

Pensar lo poético requiere entonces tomar en consideración un haz de variables que exacerba la propia virtualidad poética. Las dimensiones rítmica, visual y verbal que configuran el poema entran en una nueva distribución y a la vez se reordenan en función de las transformaciones de los soportes y de las posibilidades de significación que las nuevas asociaciones producen.

La secularización y la pérdida del aura que conlleva el ciber arte producen este malestar del lector al que nos referíamos. La escritura computacional borra la firma, la subjetividad creadora, que difumina el concepto moderno del Yo Creador individual, trastocando las relaciones de lectura y las demandas interpretativas de otrora (Fajardo 1999). Sin embargo al desdibujarse las certidumbres del texto palpable no se neutraliza necesariamente su efecto revulsivo, como dice un lector de *Grisú*, la revista literaria virtual española, a través de la poesía visual, sonora, el video arte, se fortalece la búsqueda de una memoria dinámica para anunciar /denunciar, que hay una apertura crítica, una intención de "forjar otra memoria colectiva ajena a la Historia Oficial y su delirio por almacenar batallas, invasiones, locos enfermos de poder y otras cuantas porquerías".

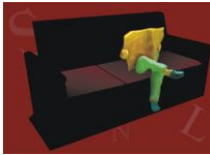
Frente a la imagen disoluta que muchos autores tienen de la producción estética y crítica en la red, como el mismo Fajardo, que ven allí sólo la circulación de fragmentos y excrescencias, donde se organiza un arte de procesos, donde todo está siempre haciéndose – frente a esto, digo- podemos situar la posibilidad de un arte de exploración que tensa las posibilidades de objetos, instrumentos, configuraciones para poner en crisis las convenciones y las convicciones de la modernidad que se ocupó insistentemente de los límites y las demarcaciones.

En el caso que aquí nos ocupa, el poema en la red, se percibe que las reconfiguraciones abren mayores expectativas de significación y ponen en evidencia la extrema potencialidad significativa del poema que ha sido capaz de atravesar la historia desde las salmodias hasta la polipoesía.

2. Poema.

En la nota editorial que presenta el primer número de *La Tzara*, Hilda Paz y Juan Carlos Romero afirman que su intención es mostrar lo que se hace en la actualidad en el campo de la poesía visual, “lo que hicieron los dadaístas, futuristas y surrealistas, los aportes de los artistas de los años sesenta y por último lo que creemos que es una buena imagen de poesía visual mas allá de las intenciones de sus realizadores” (*La Tzara 1*). Sin olvidarse de lo que llaman la proto-poesía visual, producida antes de las vanguardias y la producción popular callejera que proviene de otros formatos. Se traza así una genealogía y la revista parece orientarse a un registro y ordenamiento de la producción. Sin embargo la nota editorial concluye con la afirmación de que se espera que *La Tzara* sea “el lugar donde la palabra siga siendo esa misteriosa imagen que le da sentido a nuestras voces”.

La complejidad que se reconoce para esta forma de hacer poesía y de difundirla queda explicitada en esta afirmación que puede ser constantemente contrastada con la producción que cada número pone en circulación. La poesía visual no es entonces la que reniega de la verbalidad sino la que explora otras dimensiones de lo verbal, resitúa las palabras, recupera su diseño, formas, convenciones gramaticales y sintácticas, tipografía y disposición en la página. La materialidad significante se desplaza desde el oscuro

Actas del II Congreso Internacional "Cuestiones Críticas"

Rosario 2009

Centro de Estudios de Literatura Argentina
Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria / FHyA-UNR

rincón que las teorías predominantemente semánticas le habían adjudicado y se vuelve visible y actuante.

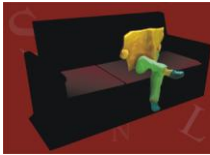
La acentuación de la visualidad se logra con el trabajo de diseño, el cuidado de las formas, la selección de planos y las inclusiones figurativas que convergen en una red de recíprocos solapamientos significativos. Veamos tres modos diferenciados de tratar la materia verbal, en "Identidad" y "Nido" se trabaja sobre la convergencia de los campos conceptuales de ambos lexemas y el procedimiento de recurrencia propio de la lírica. En el primer caso lo idéntico da paso a lo distinto, para configurar la identidad, mientras que en el segundo la ausencia / borradura / tachadura permite situar el centro que define al nido. El juego entre la presencia / ausencia de la palabra manifiesta el poder del significante.

Idem Idem Idem Idem
Idem Idem Idem Idem
Idem Idem Idem Idem
Idem Idem Idem Idem
Idem Idem Idem Idem
Idem Idem Idem Idem
Idem Idem Idem Idem
Idem Idem Idem Idem
Idem Idem Idem Idem
Idem Idem Idem Idem

T

VACÍO VACÍO VACÍO
VACÍO VACÍO VACÍO
VACÍO VACÍO
VACÍO VACÍO VACÍO
VACÍO VACÍO VACÍO

En el caso de "Campo" la disposición de la materia verbal diseña un esquema prototípico de las imágenes del campo, la llanura y el astro –sol o luna- la tierra y el cielo. Las palabras que dibujan esta imagen pueden leerse a veces en el sintagma "todo

En estos poemas que tomamos a modo de ejemplo puede percibirse la coexistencia de la plástica y el diseño para configurar un texto que justamente muestra el carácter antidiscursivo del texto poético y su capacidad transgresiva constante.

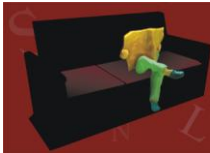
Ahora bien, la verbalidad tratada de esta manera, construye su sentido en una zona visuográfica, donde la comunicación visual

es mucho más que intercambio de mensajes; es, sobre todo, una construcción de sentido interactiva e intercultural. Esta interculturalidad visual es interdisciplinaria donde los conocimientos, las prácticas y los valores toman forma crítica y creativa, superando las prácticas comunicativas y educativas homogeneizantes y excluyentes construidas alrededor de la cultura occidental como único referente válido. (Goyes Narváez 2002)

El texto que así resulta tiene una triple dimensión, *simbólica* en cuanto crea puentes entre diferentes campos disciplinares, *epistémica* en la medida que construye una forma particular de conocimiento que indaga en los vacíos y en los pliegues de la racionalidad, y *estética* ya que pone al sujeto frente a un plus de contenido que genera acciones y sensaciones (Aumont 1992). El mundo ya no se nombra ni se indica –en términos de Silva- sino que se muestra en una compleja red significativa que constituye la imagen. En este caso el poema visual, que se presenta como imagen en cuanto se manifiesta en un espacio plano donde los componentes pueden tener un valor por sí mismos o por la ubicación que tienen en el conjunto, es un texto que demanda una percepción compleja, tanto verbal como visual. Sin embargo hay también en esa imagen un espesor histórico y cultural que la lectura poética no puede obviar.

Como dice Tanius Karam:

La imagen se puede ver no sólo como sistema de expresión, sino una estrategia política y social, como un elemento fundamental en la explicación de grupos sociales, religiones, sistemas políticos y, ahora, de los medios de información colectiva. (...) Así, el proyecto de una "semiótica visual" está circundado por el de una "semiótica de la cultura", por lo que no se reduce únicamente al análisis de los códigos visuales, sino a la manera como una imagen forma parte de la representación social, media la relación y construye visiones del mundo.

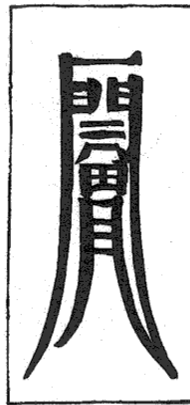
Actas del II Congreso Internacional "Cuestiones Críticas"

Rosario 2009

Centro de Estudios de Literatura Argentina

Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria / FHyA-UNR

En este sentido *La Tzara* construye campos de sentido en relación con el cuerpo

La historia argentina

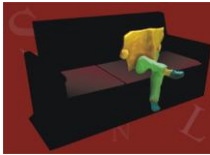

NO

ELLOS

hEBITA
traidora

1.500 Marchas de la resistencia
26 de enero de 2006

Actas del II Congreso Internacional "Cuestiones Críticas"

Rosario 2009

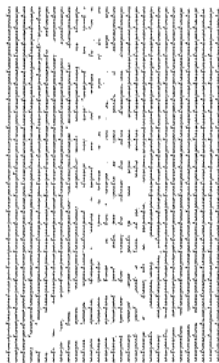
Centro de Estudios de Literatura Argentina
Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria / FHyA-UNR

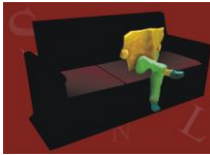

La muerte

La poesía

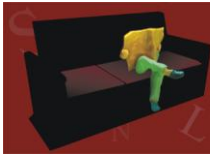
3. La red

En *Ontología cyborg* Teresa Aguilar remite a las investigaciones biomédicas que permitieron leer el genoma humano y transformar el cuerpo en un texto. Correlativamente podemos decir que la poesía visual viene a consolidar al texto poético como un cuerpo que no sólo se organiza con palabras sino que puede borrarse, sobrescribirse, tatuarse. La escritura verbal, lingüística, previsible queda violentada en su matriz ordenadora hecha de inclusiones y exclusiones, por lo tanto el principio de la ley que ella implica queda cuestionado y sometido a provocación y debate. La muerte ya no se alude sino que se muestra en el cuerpo perforado, en el cuerpo que suspende la escritura / lectura, en el círculo que las 'o' trazan sobre la página como otros tantos orificios, en el contraste entre lo blanco y lo negro de la página.

En los siete números de *La Tzara* –julio de 2003 a enero de 2007- esos cuerpos poéticos horadan las expectativas institucionales y se proponen a sí mismos como formas de hacer estallar la realidad. Espacios heterotópicos cuestionan el orden establecido al poner en debate la lógica del lenguaje y a la vez se constituyen en espacios de pasaje, propuestas multidireccionales que operan para fragmentar, hibridar las lecturas lineales. Si bien es cierto la poesía experimental tiene una larga historia en *La Tzara* se propone un recorrido aleatorio por una producción poética de diversos autores de diferentes lugares, algunos con sus nombres, otros con seudónimos, referencias generales que más que mojones para orientar un camino de lectura son datos que pueden abrir nuevos pasajes o mostrar la inutilidad de la información.

Las técnicas utilizadas para cada poema pasan por el collage, la fotografía, el diseño, la ilustración, con objetos que provienen de diversos lugares; cintas patrias, fotografías de periódicos, documentos, dibujos. La compaginación digital y computacional produce un sistema de relaciones abstractas virtuales sostenido en los ritmos del dibujo, donde cada poema cobra valor en sí mismo y se quiebra el ritmo al tener que activar un link para cada lectura.

La red de Internet, la red de significación que traza la lectura y la red que articula la revista se sobreimprimen para crear un efecto de incertidumbre, de suspensión en una escena literaria argentina que busca en la experimentación nuevos caminos para escribir tiempos particularmente tensos.

Actas del II Congreso Internacional "Cuestiones Críticas"

Rosario 2009

Centro de Estudios de Literatura Argentina
Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria / FHyA-UNR

Bibliografía

Agamben Giorgio y otros (1999). *Teoría sobre la lírica*. Madrid, Arco Libros.

Aguilar García (2009). *Ontología Cyborg*. Buenos Aires, Gedisa.

Bauman Zygmunt (2008) [1998]. *La globalización consecuencias humanas*. Buenos Aires, FCE.

Beltrán José- Carlos (2002). "Actualidad de la poesía visual". Conferencia pronunciada el 25 de Mayo 2002, en el Convento de Frades de Troncoso, dentro de la I Bienal Internacional de poesía do Duero e Vale do Còa de Portugal.

Gómez Trueba, Teresa (2002). "Creación literaria en la Red: de la narrativa posmoderna a la hiperficción." *Espéculo. Revista de estudios literarios* 22. Universidad Complutense de Madrid. URL: http://www.ucm.es/info/especulo/numero22/cre_red.html

Fajardo Fajardo, Carlos (1999). "Hacia una estética de la cibercultura" en *Espéculo. Revista de estudios literarios* 10. Universidad Complutense de Madrid. URL: http://www.ucm.es/info/especulo/numero10/est_cibe.html

Revista Visual *La Tzara*. URL: http://www.poesiavisual.com.ar/la_tzara/