

La palabra dibujada: la poesía visual y su aplicación en la didáctica del arte y de la imagen

Salvador Conesa Tejada, Universidad de Murcia, España
José Mayor Iborra, Universidad de Murcia, España

Resumen: El propósito de esta investigación se centra en la propuesta de una práctica artística sobre “poesía visual” en la asignatura de Ilustración del Grado en Bellas Artes. El objetivo principal de esta actividad será la de mostrar los paralelismos existentes entre la ilustración y la poesía verbal. Con él se pretende el alumno conozca y domine los elementos del lenguaje visual, además de favorecer la comprensión crítica al desarrollar el propio trabajo artístico. En el proceso de elaboración el estudiante aplicará las técnicas y conocimientos adquiridos en las clases teóricas, además de documentarse de diversos trabajos previamente realizados por profesionales. Los ejercicios finales serán clasificados y analizados en función de los contenidos teóricos propuestos, el lenguaje y la retórica visual. A partir de esta primera clasificación se investigará sobre el impacto expresivo de la poesía visual y la nuevas dimensiones “paragramaticales” que suscita la imagen de un poema verbal. Las conclusiones extraídas mostrarán las nuevas asociaciones mentales que surgen más allá de la desviación de la norma gramatical, es decir, la imagen modifica la percepción de lo escrito y activa una nueva interpretación del texto.

Palabras clave: forma, percepción, poesía visual, imagen, dibujo

Abstract: The purpose of this research focuses on the proposal of an artistic practical regarding “visual poetry”, which forms part of the Fine Arts Bachelor Degree of the University of Murcia. This academic investigation began with the intention of developing new practical activities in the subject of Illustration capable of reinforcing the theoretical content, in this case: illustration, typography and visual language. The main objective will be to show the parallels existing between illustration and verbal poetry; we will go from image and the written word to the drawn word, from a verbal language to a visual one. In the preparation process, the student will apply techniques and knowledge acquired in the theoretical classes, as well as researching different works carried out previously by professionals. The final exercises will be classified and analysed according to the proposed theoretical content. From this first classification, the expressive impact of visual poetry and the new “paragrammatical” dimensions raised by the image of a verbal poem will be investigated. The drawn conclusions will show the new mental associations that arise beyond the deviation of the grammatical standard, in other words, image modifies the perception of what is written and activates a new interpretation of the text.

Keywords: Shape, Perception, Visual Poetry, Image, Drawing

Introducción

Este artículo, enmarcado en el campo de la investigación didáctica y artística, recoge una experiencia docente en la asignatura de Ilustración. La actividad propuesta intenta abordar la naturaleza expresiva y evocadora de la ilustración gráfica explorando las conexiones entre la palabra y la imagen.

En esta actividad la ilustración no acompaña al texto, ya que es el texto el que se convierte en una ilustración. Se plantea crear imágenes creativas a partir de poemas, aforismos, palabras o incluso letras. De un poema, hecho con letras y preparado para ser leído, se pasa a un poema visual, tomando el código escritural como base para transformarlo en imagen. En muchos casos, como la creación de caligramas, el texto se lee y la silueta que forma el poema nos muestra la imagen. En otras ilustraciones, de la letra sólo conservaremos un esbozo de su forma, perdiendo todo significado verbal.

El objetivo principal de esta tarea será el de mostrar los paralelismos existentes entre la ilustración y la poesía. En la poesía verbal su poder de transmisión, más allá del sentido literal de sus palabras, provoca en el lector una segunda lectura en busca de un significado distinto al puramente referencial. De igual modo, la ilustración dispone de mecanismos similares, capaces de activar un pensamiento reflexivo en el espectador. La misma desviación de la norma gramatical que activa el lenguaje metafórico en la poesía verbal se extrapola a la poesía visual. Es decir, las mismas figuras retóricas que surgen al leer una poesía (metáfora, metonimia, hipérbole se aplicarán en la ilustración.

Antes de la implementación de la actividad, y con la idea de establecer criterios críticos respecto a las metas propuestas, se propone comparar los objetivos de la actividad con las expectativas del alumno. En muchas ocasiones el estudiante trata de adaptar el ejercicio a sus condiciones e inquietudes. Este hecho, lejos de obviarlo, se considera un dato de estudio para elaborar futuras propuestas. La motivación del alumno al afrontar una tarea debe estar en los niveles más altos, por lo tanto, cualquier aspecto que pueda despertar su interés será de gran utilidad.

El estudio del desarrollo y la implementación de la actividad servirán extraer las conclusiones relacionadas con los objetivos propuestos y los resultados conseguidos. Estos datos deben ser analizados para adaptar la tarea, si así se considera, en la guía docente de la asignatura. Se dará una gran importancia a la capacidad de trabajo del alumno fuera del aula, así como a los plazos propuestos y a los resultados finales.

Propuesta inicial

Desde hace algún tiempo la enseñanza de las bellas artes se caracterizan por su capacidad para incorporar distintas disciplinas a la creación artística. Lo que hace que la literatura, como en este caso, tenga un papel protagonista en muchos de los procesos de aprendizaje artístico. Pero se debe incidir en el carácter plástico del ejercicio, convenciendo a los alumnos de la importancia de su papel como creadores y no como meros traductores del mensaje poético. Los estudiantes deben transmitir con la poesía visual del mismo modo que lo hace la poesía verbal, formando, con las imágenes, propuestas capaces de evocar nuevas poéticas.

La poesía visual, que forma parte de la poesía experimental, la podríamos considerar como un género en sí mismo. Dentro de las posibles definiciones y manifestaciones existe una combinación entre el lenguaje visual y el verbal, aunque puedan participar otro tipo de lenguajes. El lenguaje visual interviene en la poesía verbal mediante valores plásticos como el color, la forma, las texturas, etc. formando un metalenguaje, es decir, a través del lenguaje visual hablamos de la poesía verbal. Dichos valores los utilizará el alumno al elaborar una poesía visual, factores como el uso de una determinada fuente, de la caligrafía, del espacio, del color o su ausencia, etc. Estos recursos, utilizados para establecer el diálogo entre los dos tipos de lenguajes, se suelen combinar de manera equilibrada. Sin embargo, en esta actividad, el estudiante deberá afrontar la realización de un poema visual incrementando el valor plástico de la imagen sobre el verbal.

Los caligramas del uruguayo J. Campal suponen un buen punto de partida para explicar el mecanismo de transformación de un texto en una poesía visual. Campal utilizó como soporte una página de ABC¹, sobre la que trazó un texto en otra dirección. La imagen final evoca un discurso visual previo antes de acometer la lectura del texto, es decir, la percepción inicial indica que el valor plástico prima sobre el gramatical. En este caligrama se utiliza el texto tradicional de un periódico, formado por tipos móviles, como soporte para otro texto caligráfico. La contraposición de estos dos factores, la palabra escrita sobre la impresa, altera el orden lógico y provoca una segunda lectura, dos mensajes ocupando un mismo espacio, el gesto manual sobre los tipos mecánicos. La experiencia estética inicial se anticipa, en esta obra, a la lectura de la poesía verbal.

¹ Este caligrama de Julio Campal, dibujado sobre la página del diario español en 1967, fue el único en blanco y negro de una colección de 7 caligramas.

Una desviación similar a los dibujos de Campal la encontramos en algunas de las obras de León Ferrari en su "serie de errores". A pesar de los 38 años de diferencia que separan las dos obras, el mensaje y la estética visual coinciden plenamente. La caligrafía de estas obras pierde por completo la forma de las letras que la componen, formando una caligrafía visual. El deterioro casi infinito de estos textos los hace ilegibles verbalmente pero perfectamente comprensibles a nivel visual.

Otro valor de suma importancia, antes de afrontar la realización de un poema visual, es el empleo correcto de los valores plásticos que intervienen en la imagen. Debemos recordar que el mensaje que se pretende transmitir a través de una imagen se ve potenciado al utilizarse sólo los recursos necesarios. En nuestro caso, con el objetivo de reducir los valores que intervienen en la lectura de la imagen, el ejercicio propuesto se realizará en blanco y negro.

Objetivos

Los objetivos del ejercicio, ligados a las competencias del título de grado y de la asignatura de Ilustración del Grado de Bellas Artes pretenden potenciar aquellos aspectos necesarios en la formación del alumno. Todos los objetivos, los generales y los específicos, han sido introducidos en cada una de las actividades propuestas durante el curso de manera gradual.

Objetivos generales

1. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
2. Conocimiento y dominio de métodos, materiales, técnicas y procesos derivados de creación y/o producción artísticas.
3. Capacidad de reflexión analítica y autocrítica en el trabajo artístico propio y ajeno.
4. Desarrollar estrategias de proyección de la creación artística más allá de su campo de actuación.
5. Comprensión crítica de la responsabilidad de desarrollar el propio trabajo artístico.

Objetivos específicos

1. Capacidad para provocar un estímulo de "pensamiento" en el receptor de la obra.
2. Analizar, estudiar y comprender los nuevos modos de creación artística basados en la aplicación de figuras retóricas en la ilustración.

Metodología docente

El método de esta investigación didáctica se basa en contextualizar los conocimientos desde las vivencias personales de los alumnos. La actividad propuesta ofrece al estudiante la oportunidad de elegir el texto que transformará en ilustración. Desde ese momento el alumno filtra, a través de su experiencia, aquellos poemas sobre los que proyectar un significado, un sentido. Con ello se pretende fortalecer el discurso artístico del alumno con propuestas válidas para cualquier tipo de disciplina artística.

La actividad propuesta, como el resto de tareas, se publicará en primera instancia a través de Aula Virtual². El alumno dispondrá desde ese momento, antes de la explicación en clase de los contenidos específicos, de los datos suficientes para comenzar a idear propuestas al respecto. La ficha publicada recogerá el número de la práctica, el tamaño, el formato de entrega, los plazos y una breve propuesta de la misma.

Es requisito indispensable que el alumno alimente su creatividad aplicando las técnicas y conocimientos adquiridos, así como documentarse en los diversos trabajos previamente realizados por profesionales. En el caso de esta práctica, y con el fin de desarrollar las competencias propias

² Aula Virtual es un espacio en el cual los profesores y alumnos de la UM pueden encontrar diversas herramientas telemáticas que facilitan una comunicación más flexible y el acceso a información y recursos digitales de asignaturas.

de la materia, la metodología a seguir estará basada en clases teóricas, clases prácticas y tutorías académicas.

Clases teóricas

El ejercicio se enmarca en el bloque de actividades del segundo cuatrimestre, siendo el segundo de ellos. El contenido teórico facilitado al alumno se divide entre el específico y el general.

La teoría general persigue que se alcancen todos los conocimientos expuestos en la guía docente, ya sea a través de clases magistrales o mediante trabajo autónomo. Al comenzar esta actividad, los bloques de contenido teórico se han impartido casi en su totalidad. El alumno conoce aspectos básicos de la ilustración como la morfología del lenguaje visual, los géneros y tipos de ilustración, los procesos básicos de creación y las herramientas necesarias para crear y modificar un objeto digital.

El contenido específico de cada ejercicio se divide a su vez en dos partes. En la primera, basada en una clase magistral, se explican las teorías sobre poesía visual, historia y estado actual del tema. En una segunda sesión, más participativa, se plantean situaciones problemáticas sobre el tema en cuestión, tratando de provocar en el alumno un estímulo “reflexivo”. Además, esta clase se resuelven dudas y se amplía la información aportada en el ejercicio. Durante estas sesiones se intenta orientar la búsqueda de información y ocasionar el debate en grupo sobre las cuestiones básicas de la actividad.

Clases Prácticas

En el comienzo de estas sesiones el alumno debe traer, como parte de su trabajo autónomo, material previo en forma de bocetos. Estos esbozos se analizan con el profesor de modo individual y en grupos de tres o cuatro personas, con el fin de favorecer el aprendizaje cooperativo. Las aportaciones encadenadas facilitan la aparición de nuevas ideas sobre un tema o problemas concretos.

Tutorías académicas

En estas sesiones se realizará un seguimiento personalizado de los alumnos supervisando y orientando más directamente el proceso a seguir en cada una de las actividades propuestas.

Durante estas sesiones el estudiante podrá preguntar al profesor, tanto de forma presencial como a través de Aula Virtual, todas aquellas dudas que no hayan podido ser solucionadas durante las clases presenciales teóricas.

Evaluación

La evaluación tendrá en cuenta la adquisición de competencias por parte del estudiante. Para obtener una calificación final positiva se necesita que el ejercicio propuesto y el proyecto final tenga una calificación igual o superior a cinco puntos sobre diez posibles.

Los criterios utilizados para evaluar esta práctica se dividen en tres: En primer lugar, la presencia y participación en las clases teórico prácticas y sesiones de tutoría, demostrando el dominio y coherencia en la formulación de argumentos. En segundo lugar, valores como el desarrollo técnico, el compositivo y la originalidad y creatividad. Y en tercer lugar, el correcto funcionamiento del trabajo autónomo del alumno, es decir, que el alumno ha seguido las pautas adecuadas en la revisión y las entregas.

Resultados y conclusiones

Una vez implementada y finalizada la práctica "Poesía visual", se consideran satisfactorios los resultados obtenidos en el desarrollo de la misma. Los alumnos han sido capaces de asimilar los conocimientos específicos y de plasmarlos en las ilustraciones presentadas.

En lo referente a la evaluación, en líneas generales, el trabajo creativo del alumno ha sido valorado de manera positiva, lo cual denota su capacidad para afrontar este tipo de ejercicios. De igual modo, la participación en clase y el interés del alumno ha sido valorada muy positivamente. El problema lo encontramos en el bajo rendimiento del alumno fuera del aula. En la Tabla 1 se evidencian los bajos resultados en el trabajo autónomo del alumno. Los problemas, tratados de un modo individualizado, son de diversa índole, casi ninguno relacionado con cuestiones académicas. No obstante, si analizamos la nota media del trabajo autónomo del alumno a lo largo del curso se confirma una dinámica positiva, es decir, la implicación y el hábito del alumno aumenta en el transcurso del curso.

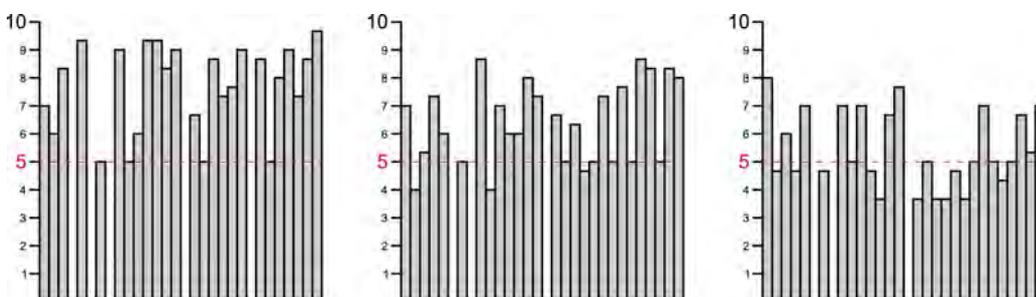

Tabla 1. Desglose de los tres criterios de evaluación: Participación, desarrollo técnico y trabajo autónomo del alumno.

Si estudiamos las conclusiones artísticas en base a las propuestas presentadas por los alumnos, los resultados son notables. Los ejercicios destacan por su variedad, creatividad y desarrollo técnico. La Figura 1 muestra tres de las ilustraciones propuestas por los estudiantes. Estas imágenes son un ejemplo del modo en el que los alumnos han interpretado el texto elegido por ellos mismos.

Figura 1. Poemas visuales de Cristina Ursachi, Ana Tirado y María Luz Ruiz.

La primera de las ilustraciones, de Cristina Ursachi, la podemos comparar, por ejemplo, con los “Textchones” o textos tachados de la obra de Millán, dibujados en 1965. La obra de Millán, más plástica que la de Ursachi, tacha textos escritos previamente de manera que la visión final sea un bloque de líneas que a su vez conforman figuras cuadradas y rectangulares. En la imagen de Ursachi, sin embargo, los tachones no hacen más que velar el contenido, obligándonos a esforzarnos en conocer el mensaje completo, el permitido y el prohibido.

La poesía visual de Tirado y Ruiz (Figura 1) son, por otro lado, un claro ejemplo de abstracción, en el que la imagen prevalece sobre un texto difícilmente legible. Ninguna de estas imágenes invitan a la lectura, todo lo contrario, el sometimiento que sufre el texto lo relega a un segundo plano, tomando sólo la forma de éste como si de un pincel se tratase.

Figura 2. Poemas visuales de Daniel Soriano, Gloria Guirao, Elvira Jiménez.

En las ilustraciones de la Figura 2 el texto, al contrario que las anteriores, encuentra un protagonismo compartido con la imagen. A pesar de la poderosa primera percepción de la imagen, el texto mantiene su legibilidad intacta, permitiendo la posterior lectura del espectador.

Así pues, destacamos los resultados gráficos y académicos obtenidos en esta actividad. La mayor parte de los trabajos presentados por los estudiantes han sabido dotar de sentido a las ilustraciones, a la vez que combinarlos con adecuado desarrollo técnico y creativo. Por lo tanto, proponemos prácticas similares basadas en la metodología del sentido, en las que poder transformar experiencias vitales en propuestas creativas.

REFERENCIAS

- Fernández Serrato, J. C. (2003). *Como se lee un poema visual?: retorica y poética del experimentalismo español (1975-1980)*. Sevilla: Alfar.
- López Gradoli, A. (2007). *Poesía visual española: antología incompleta*. Madrid: Calambur Editorial.
- Muriel Durán, F. (2000). *La poesía visual en España, siglos X-XX: antología*. Salamanca: Ediciones Almar.
- Dondis, D. A. (1995). *La sintaxis de la imagen: Introducción al alfabeto visual*. México.
- Zeegeen, L. (2005) *Principios de ilustración*. Barcelona: G. Gili.
- Cohen, J. (1973). *Sensación y percepción visuales*. México: Trillas.
- Gattengo, C. (1979) *Hacia una cultura visual*. México: Editorial Diana.
- Swann, A. (1993). *La creación de bocetos gráfico*. Barcelona: G. Gili.
- Satue, E. (1988). *El diseño gráfico: Desde los orígenes hasta nuestros días*. Madrid: Alianza.

SOBRE LOS AUTORES

Salvador Conesa Tejada: Desde el curso 2007/2008 formo parte de la Facultad de Bellas Artes de Murcia. Hasta la fecha he impartido varias asignaturas de grado, licenciatura y máster. Además he participado de manera activa en el grupo de investigación Zeus en el departamento de Bellas Artes desde 20/12/2010. He colaborado en proyectos de investigación docente relacionados con dibujo perspectivo y la fotografía. El 18 de mayo de 2011 defendí la tesis doctoral “Perspectiva naturalis y perspectiva artificialis. El espacio perspectivo en la pintura primitiva italiana. Propuestas para la creación artística”, dirigida por Roberto Giménez Morell, obteniendo la calificación de sobresaliente “cum laude” por unanimidad. Podemos destacar de mi tarea investigadora varias exposiciones en ferias de arte como ARCO, ART MADRID o INTER ARTE, además de diversas exposiciones en galerías como Val i 30, Galería la Aurora, Galería la Clave, etc. Publicaciones de interés: *Espacios Pseudo-perspectivos en el Trecento italiano* (Ed. Vision Libros, Madrid, 2011), *Artificios* (Ed. Subsecretaría de promoción cultural, 2003). Cap. de libro: “la perspectiva naturalis y el origen de la perspectiva “correcta” (páginas 37-67); *Investigación y docencia en las artes plásticas* (Ed. Musi-visual. 2011, 256 páginas.

José Mayor Iborra: Títulos académicos: Título de Licenciado. Título de Doctor. Puestos docentes desempeñados: Contrato Ayudante. Contrato Contratado Doctor Interino. Contrato PROFESOR Contratado Doctor permanente. Puestos docentes desempeñados: Contrato Ayudante. Contrato Contratado Doctor Interino. Contrato PROFESOR Contratado Doctor permanente. Actividad docente desempeñada: Certificado Docencia Becario F.P.U. Certificado Docencia Universidad de Murcia . Actividad investigadora desempeñada: Credencial de Becario F.P.U. Miembro de Grupo Investigación Movfigma. UPV. Investigador principal Grupo Investigación Zeus. UMU. Certificado Investigador Contrato CTM. Dirección trabajo fin de master. Director de dos tesis en fase de realización. Publicaciones de libros más destacados: Libro *Cuadernos de Anatomía Artística. Representación de movimientos básicos de la figura humana en movimiento*. Libro *Representación de movimientos básicos de la figura humana. Cuadernos de anatomía artística nº 1*. Libro “Atlas de biomecánica. Dibujos del cuerpo humano en movimiento”. Capítulo Libro “Investigación en las bellas artes. Experiencias docentes. Grupo ZEUS”. Libro *Anatomía Animata. Gabinete de dibujos*. Capítulo Libro “Entorno al arte”. Capítulo Libro “Imágenes. La antigüedad en las artes escénicas y visuales”. Capítulo Libro “4 acentos: entorno al arte”. Capítulo Libro “4 acentos: entorno al arte III”. Capítulo Libro “4 acentos: entorno al arte IV”.