

LOS LENGUAJES DEL ARTE

Poesía y Artes Plásticas

La pintura es poesía;
siempre se escribe en verso
con rimas plásticas.

Pablo Picasso

La poesía es pintura que habla y la pintura poesía muda
(Simónides de Ceos, s VI aC)

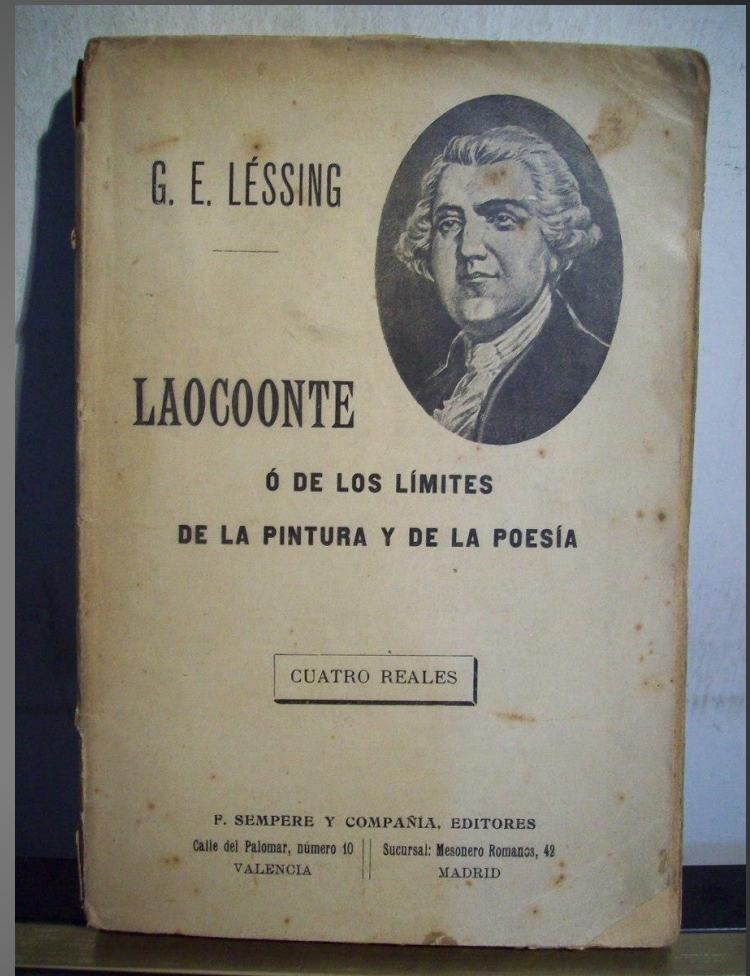
Ut pictura poesis (Horacio, s I aC)

Como la pintura, así es la poesía
Como la poesía, así es la pintura

Así, pintura y poesía tienen en común la experiencia estética, el goce experimentado por el espectador ante una obra sublime y creativa.¹ Esta teoría fue asimilada y convertida en categoría estética por el humanismo renacentista, para el que las artes debían tener un común denominador, un nexo de unión que permitiese utilizar fórmulas de creatividad en cualquier ámbito artístico. Así, la poesía debe ser tan emotiva y evocadora que sugiera en la mente del espectador imágenes como las producidas por la visión de un cuadro.

Esta fórmula tuvo plena vigencia hasta prácticamente el siglo XVIII, en que fue muy criticada por Gotthold Enhram Lessing: en su libro *Laocoonte* (1766), aunque no rechazó la posibilidad de hallar un sistema que relacione todas las artes, criticó las analogías absolutas (como *ut pictura poesis*).⁵

En el siglo XX, a partir de los trabajos de R. Jakobson se iniciaron los estudios de intersemiótica, en los que se trabajó en la traducción de textos a diferentes sistemas semióticos. Profundizaron en esta línea de investigación autores como M. Bajtin, P. Torov o L. Hjemslev que permiten reconocer con precisión la existencia de todos los planos de significación que están en juego en una traducción intersemiótica.

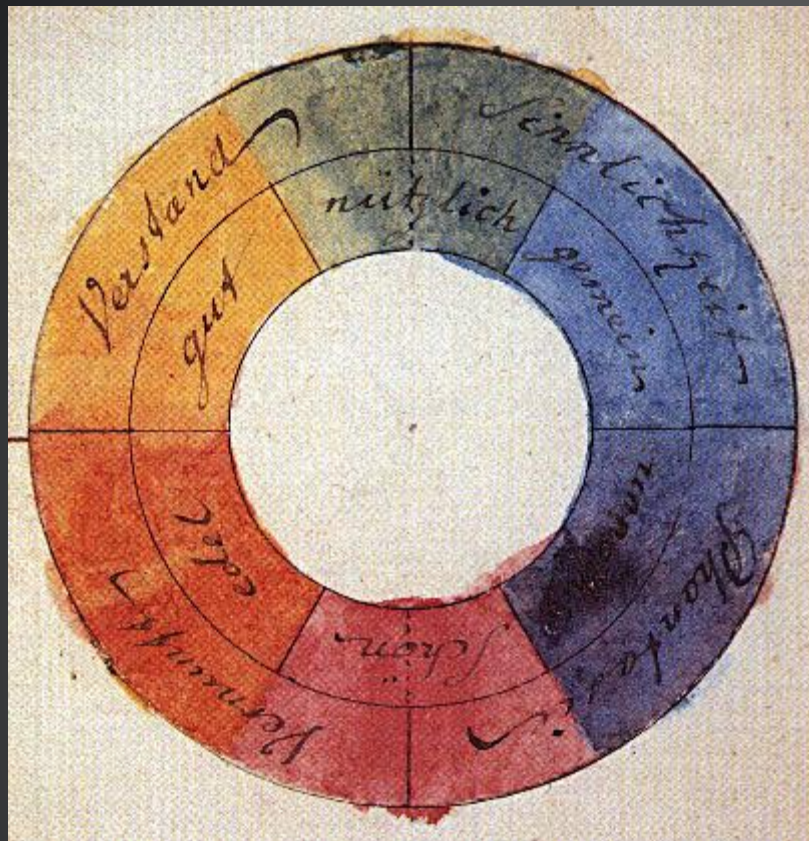

Ilustración de la Teoría de los colores del poeta y científico alemán Johann Wolfgang von Goethe

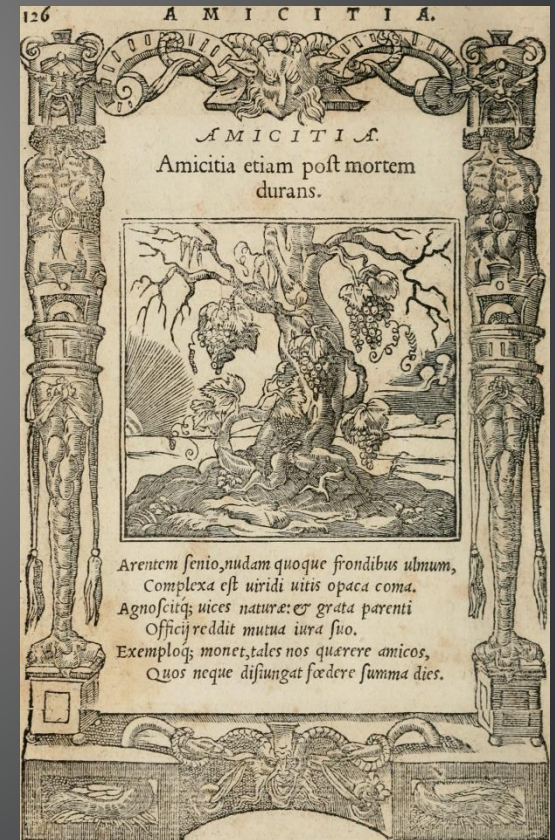
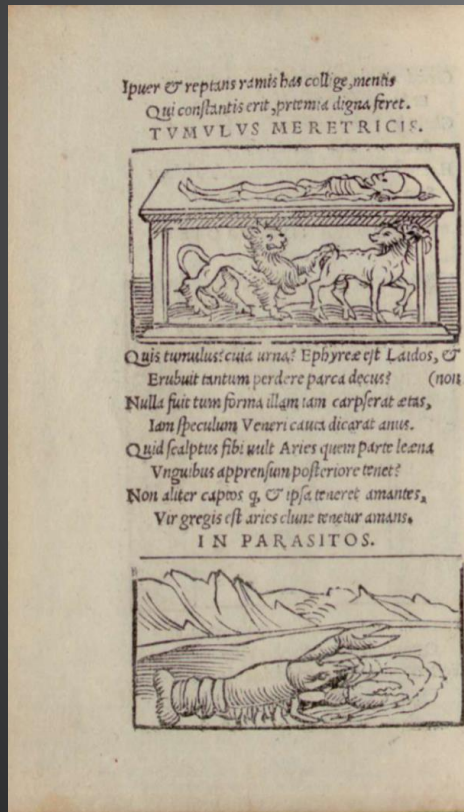
Color y sonido no se dejan comparar entre sí de ninguna manera; pero es posible reducir ambos a una fórmula más alta... Como dos ríos que nacen de un mismo monte pero que, en condiciones completamente distintas, corren por dos comarcas... así son sonido y color. Así son poesía y pintura.

Goethe

Poesía y pintura son dos expresiones artísticas consustanciales con la naturaleza humana. Su relación desde tiempo remotos fue de complementariedad y fraternidad.

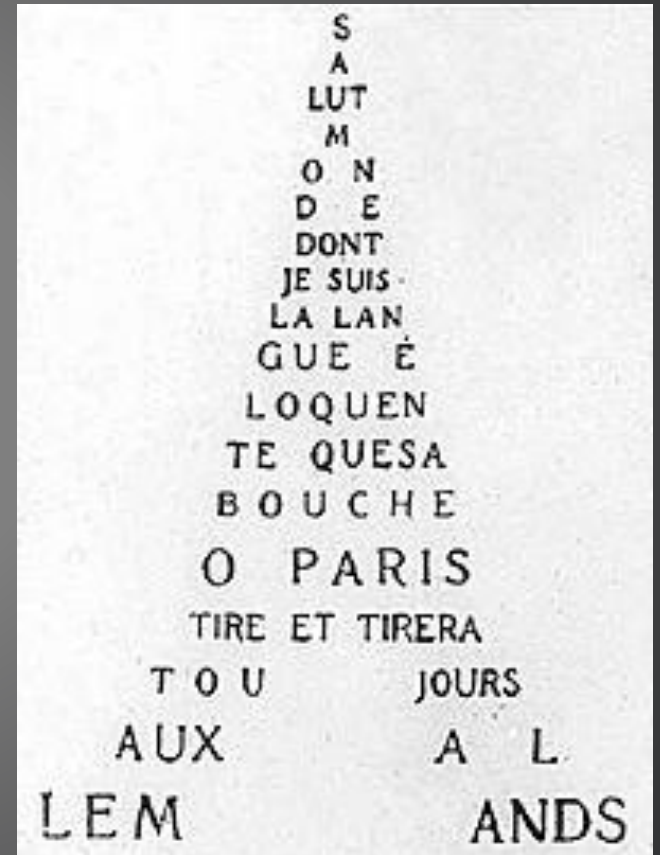
Una antigua leyenda china refiere que los sonidos y las notas de la escala musical fueron sugeridas a un artista por dos pájaros de muy variados colores. Esta anécdota encierra los elementos que conforman la base del arte primitivo: color (las plumas de esos pájaros mágicos), sonido (su canto poético) y la naturaleza que sugiere y estimula al hombre para la creación artística.

LOS ORÍGENES. LIBROS DE EMBLEMAS. ANDREA ALCIATO, *EMBLEMATA* (1531/1584)

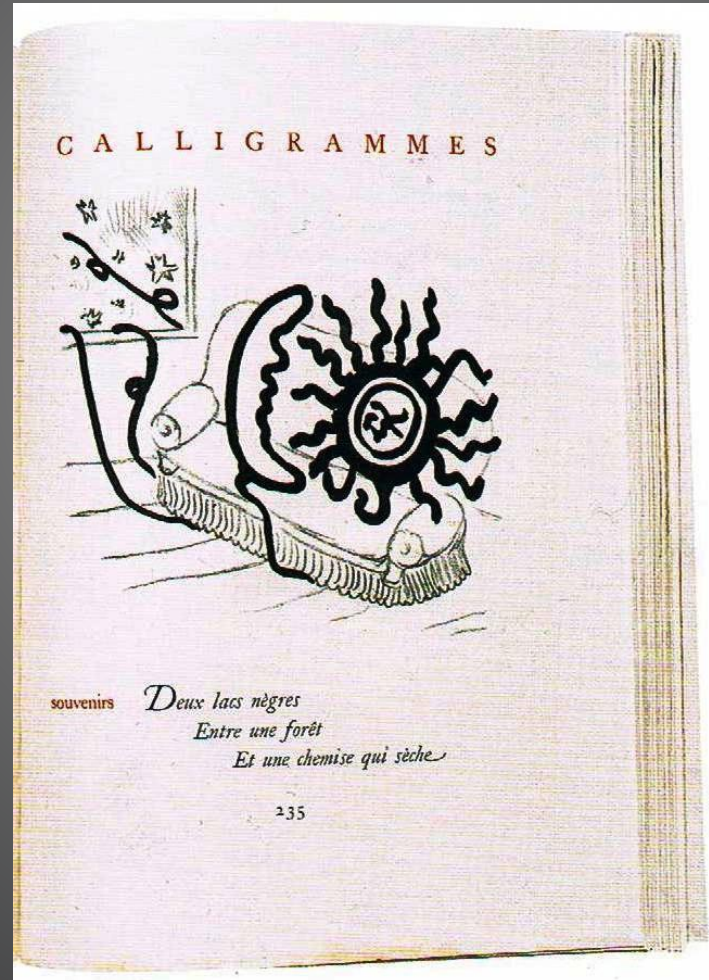

CALIGRAMMAS

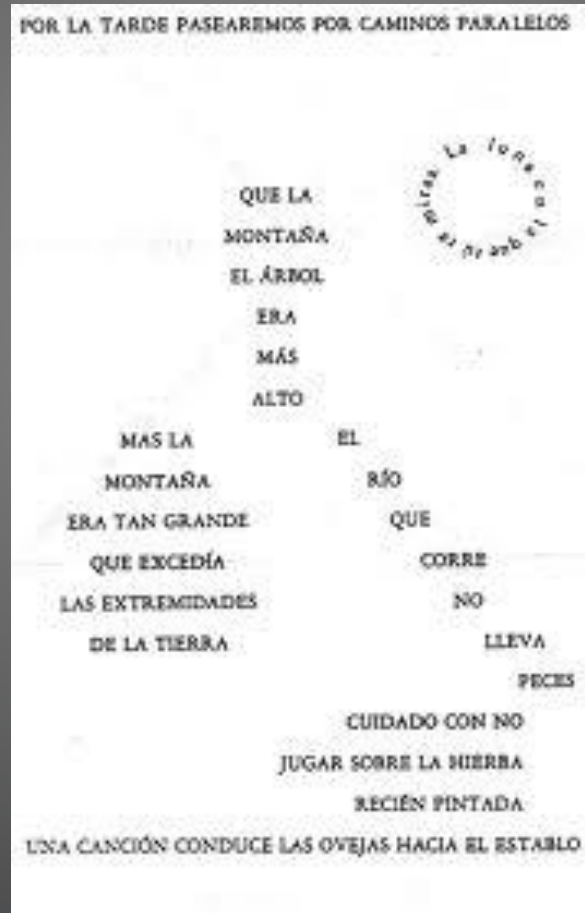
GUILLAUME APOLLINAIRE, *CALIGRAMMAS* (1918).

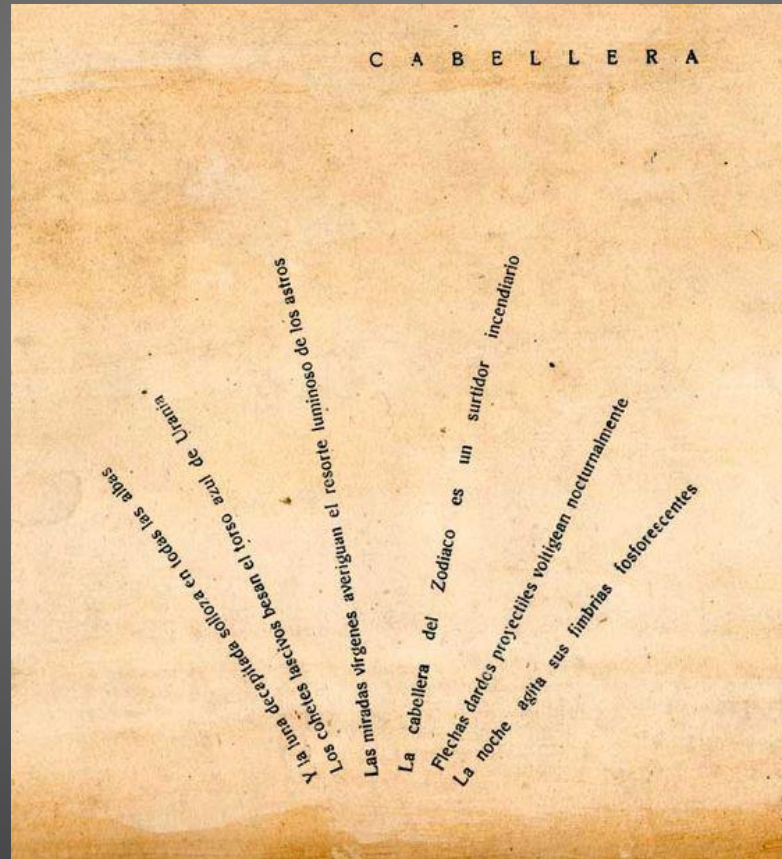
CALIGRAMAS
GUILLAUME APOLLINAIRE / GIORGIO DE
CHIRICO, *CALLIGRAMMES* (1930)

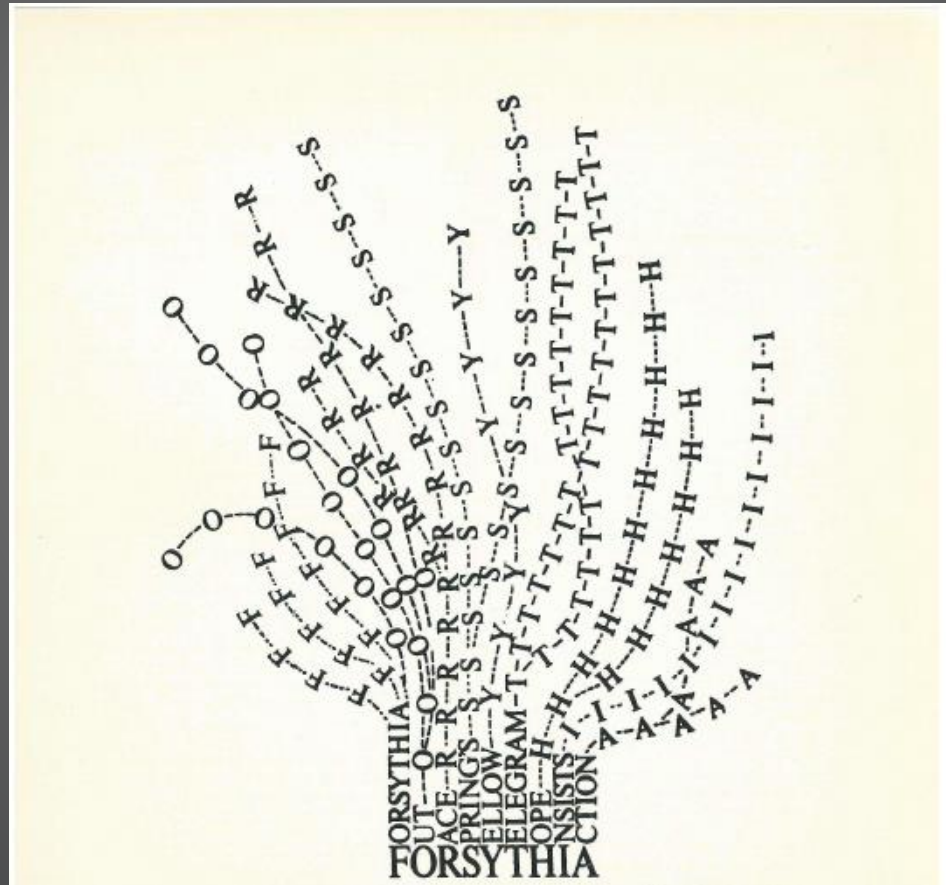
CALIGRAMAS. CREACIONISMO: VICENTE HUIDOBRO.

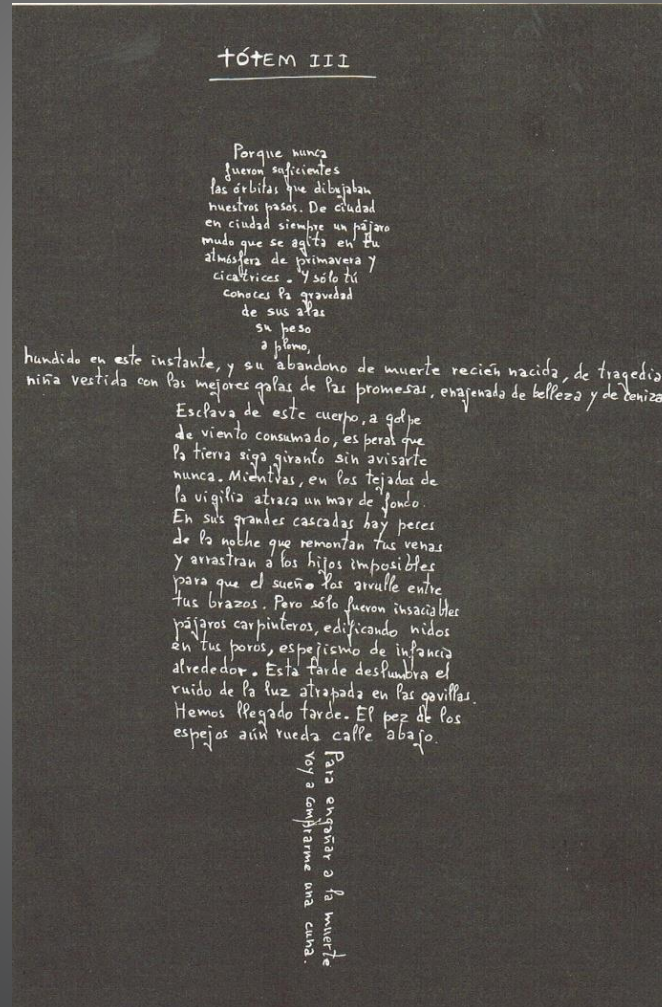
CALIGRAMAS:
ULTRAÍSMO:
.GUILLERMO DE TORRE, “CABELLERA” (1923)

CALIGRAMAS. LA VANGUARDIA A PARTIR DE LOS 60':
MARY ELLEN SOLT, *FORSYTHIA* (1965).

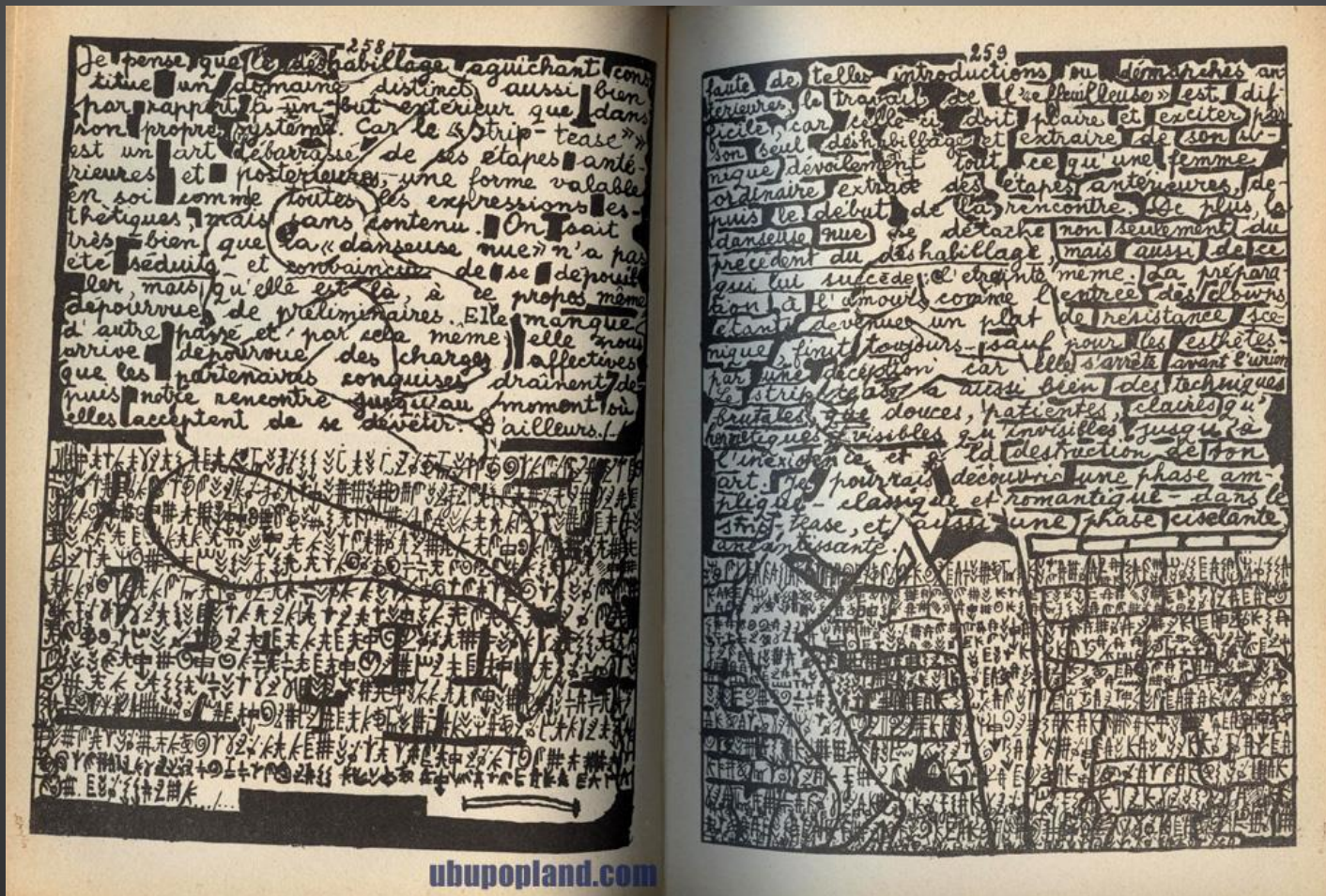

CALIGRAMAS: LA VANGUARDIA A PARTIR DE LOS 60' AMALIA IGLESIAS SERNA, "TÓTEM III" 2001).

POESÍA VISUAL: LETRISMO

ISIDORE ISOU, "HYPERGRAPHIE, POLYLOGUE" (1964)

POESÍA VISUAL: JOAN BROSSA,
“ELEGÍA AL CHÉ” (1967) Y “POEMA” (1970).

TEXTOS POÉTICOS ILUSTRADOS / LIBROS DE ARTISTA:
PAUL ÉLUARD, *LA BARRE D'APPUI* (1936).

ILUSTRACIONES DE PABLO PICASSO.

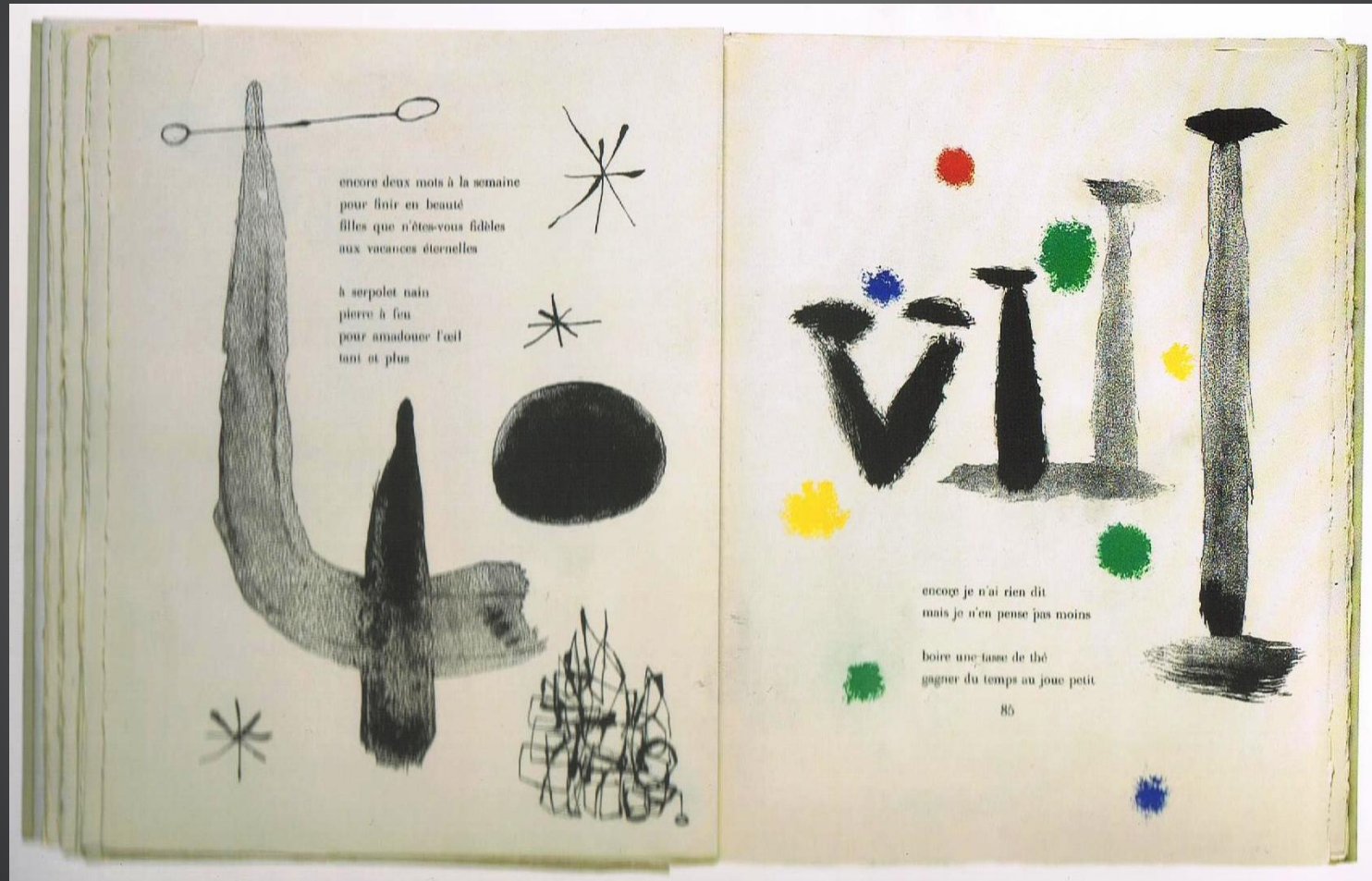
LE SABLIER VIDE

Offensé au regard parti depuis longtemps
Par les rues encombrées
Il murmure
Ce qu'il avait donné de plus précieux
Le sang ne tachait plus jamais sa robe
Il y eût plusieurs de ses amis pour le remarquer

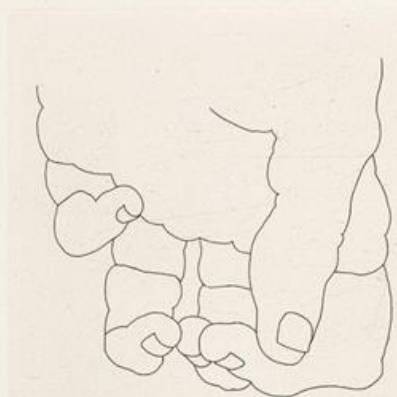
Des fleurs pareilles à des sautiers
Dans le montagne
Faisaient corps avec les roches tendres
Ou bien dans les bois de grande chaise

TEXTOS POÉTICOS ILUSTRADOS / LIBROS DE ARTISTA:
TRISTAN TZARA / JOAN MIRÓ, *PARLER SEUL* (1948-1950)
PARÍS, GALERIE MAEGHT

TEXTOS POÉTICOS ILUSTRADOS / LIBROS DE ARTISTA:
EDMOND JABÈS, *LA MÉMOIRE ET LA MAIN* (1987).
ILUSTRACIONES DE EDUARDO CHILLIDA.

«... toutes redevenues poussière de lumière.»

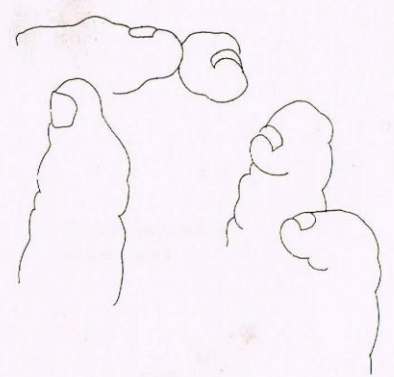
117/125

Chillida
A

XIII

Toutes les lumières furent lumières de
poussière.

... toutes redevenues poussière de
lumière.

POEMAS SOBRE OBRA PLÁSTICA:

CLARA JANÉS, “HOMENAJE AL MAR II”, EN *VIVIR* (MADRID, VISOR, 1983)

EDUARDO CHILLIDA, “HOMENAJE A LA MAR II” (1979)

Hondura en transparencia de armonía
superficie de vuelo
tersura eterna
instante
nervadura
de lo ajeno a contingencia
ala inmóvil de espacio enamorado
oh sosegado arrobo
deseado.

POEMAS SOBRE OBRA PLÁSTICA:

AMALIA IGLESIAS SERNA, *LÁZARO SE SACUDE LAS ORTIGAS* (2006).
PEDRO CANO: “AD PORTAS”.

AD PORTAS

La noche y sus jirones,
sus espejos cortados.
Acampamos fuera de la ciudad amurallada,
buscamos en las sombras sus puentes levadizos.

Aunque, quizás, después de todo,
no queremos entrar
y demoramos nuestros pasos en los bordes,
Rodeamos sus escombros
de vida en duermevela.

Desde las afueras contemplamos sus ídolos recortables,
sus caballos de Troya,
y dobles alambradas,
tendidas a la altura de los años.

Contemplamos
cómo ceden su tiempo a la ceniza,
cómo se vierte su edad en la maleza.

Esquivamos las zarzas
con nuestros pies descalzos,
náufragos en la perplejidad
oscura de este instante,
robinsones de una orilla sin tregua.

A veces nos refugiamos un momento
en la guarida del lenguaje,
apenas para respirar
la bocanada de la luz en su vórtice.

No sabemos cruzar después de todo
la puerta sin dintel,
su laberinto de sangre.

Ni habitaremos
un zigurat en Babilonia
antes de que amanezca.