

Caligrama

Encuentro de lenguajes artísticos

Carolina Chamorro Cárdenas
09/12/13

ÍNDICE

Finalidad de la Investigación	Pág. 03
Introducción	Pág. 04
Desarrollo	Pág. 06
• Definición	Pág. 06
• Cómo crear un caligrama	Pág. 12
Conclusión	Pág. 12
Glosario	Pág. 15
Bibliografía.	Pág. 16

Finalidad del trabajo

El siguiente trabajo pretende dar a conocer la técnica del caligrama y su desarrollo. Para ello hablaremos de sus principales representantes, sus variantes y cómo este es una forma unificadora de distintos lenguajes artísticos. En este caso, la poesía y el dibujo.

Introducción

Los primeros caligramas conocidos se deben a poetas griegos del periodo helenístico del siglo IV. Simias de Rodas fue el primer creador de caligramas que se conoce.

Con obras como "El huevo" que fue compuesto sobre este objeto y que se lee alternando los versos del principio con los del final. Entre otras de sus obras encontramos "El hacha" y "Las alas"

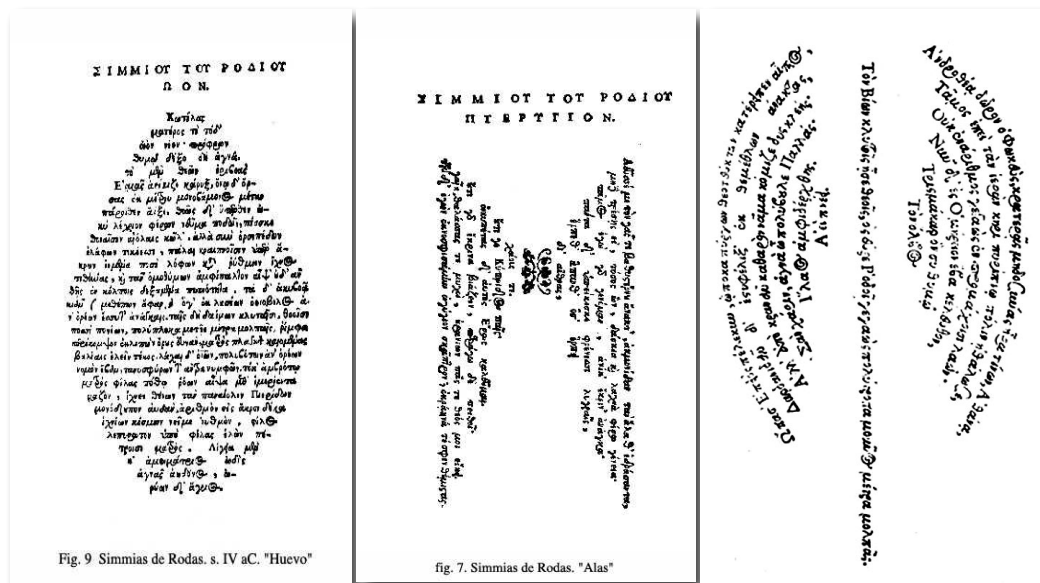

Fig. 9 Simias de Rodas. s. IV aC. "Huevo"

Fig. 7. Simias de Rodas. "Alas"

Los griegos llamaron a esta técnica "technopaegnia" y los latinos carmina figurata. Los technopaegnia trataban sobre mitología, el pensamiento mágico, escenas de guerras históricas y simbolismos asociados a su cultura y a sus dioses. Los latinos Ausonio y Horacio también la practicaron y de ahí el lema *ut pictura poesis*: Como la pintura así es la poesía.

Hacia 1913, Wilhelm Apollinaris de Kostrowitsky, más conocido como Guillaume Apollinaire, vuelve a cultivar el technopaegnia. En 1918 publica su libro titulado precisamente Caligramas. Este libro

inicia la revitalización de los caligramas. Con el hervor vanguardista de los años 20, estas composiciones, consideradas una novedad absoluta, se pusieron de moda en todo el mundo occidental, aunque estos ya llevaban existiendo cientos de años en otras culturas.

El primer caligrama que se conoce de Appollinaire lo compuso a los catorce años. Esta forma fue estudiada por él en la Biblioteca Nacional a través de los textos "Mezcolanzas de Tabourot des Accords" que era una colección de acrósticos, equívocos, adivinanzas y que el autor describe ahí mismo como "versos para cosquillearse y hacerse reír uno mismo y en seguida a los demás". Entre los encierros en el cuartel y en el hospital Appollinaire se dedicó al dibujo y la pintura y ahí es donde surgen los caligramas. De esta forma las palabras aspiran a una forma plástica para completar la idea poética en el poema.

Otro representante del caligrama es el poeta creacionista chileno Vicente Huidobro cuyo primer caligrama fue el "Triángulo armónico" incluido en su libro Canciones en la Noche (1913).

Triángulo armónico

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

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

VICENTE HUIDOBRO

Más recientemente Gustavo Vega ha creado una variedad de tipo plástico a la que él mismo ha denominado caligrama pictográfico o poema visual.

Lo define como " Un instrumento de visión. Es para ver como arde la luz y se ilumina un tiempo sin tiempo, un instante de cristal, la imagen visual de algo que indecible, ausente..., una herida -objeto, dibujo, fotografía...- de la que brota azul el silencio. En definitiva, y entre un sinfín de otras posibilidades o decires, un instrumento para agujerear con luz toda, o tanta, oscuridad."

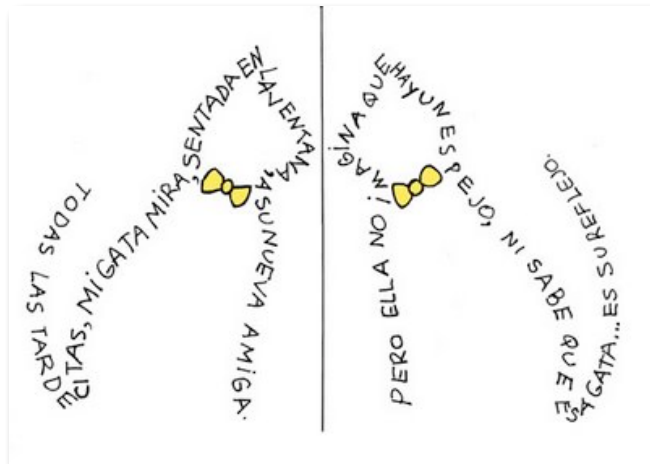

DEFINICIÓN

- Es el escrito, por lo general literario, donde la tipografía, caligrafía o el texto manuscrito se arregla o configura de tal manera que las palabras expresen visualmente la temática del poema.
- Este neologismo es el resultado de la unión de 2 palabras "ideograma" y "caligrafía". El primero designa los símbolos gráficos que representan unidades de sentido , como los signos del alfabeto chino: la segunda es el nombre que recibe el arte de la escritura. Se puede deducir de esto que el caligrama es el encuentro de " lenguajes artísticos " el de la poesía y la pintura.
- Son poemas donde la disposición de los versos sugiere una forma gráfica.

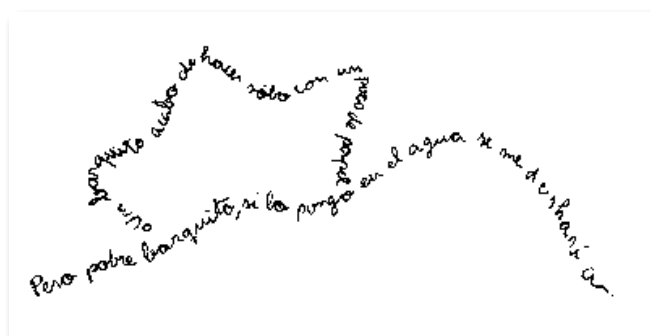
Se caracterizan por tener una doble dimensión, la plástica y la lúdica. Encierran una sentencia breve expresada como definición o comparación, que puede ser metafórica o alegórica para describir una actitud, experiencia o sentimiento.

Ejemplos de caligramas.

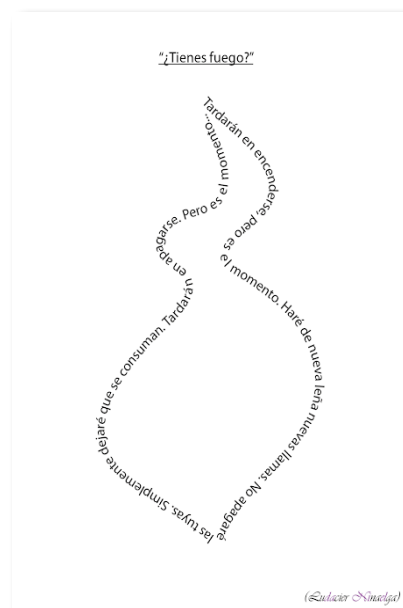
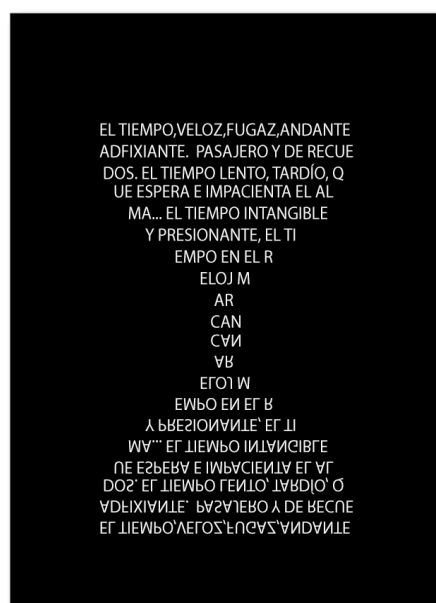
Gata y Espejo

Todas las tardecitas, mi gata mira, sentada en la ventana, a su nueva amiga. Pero ella no imagina que hay un espejo, ni sabe que esa gata... Es su reflejo.

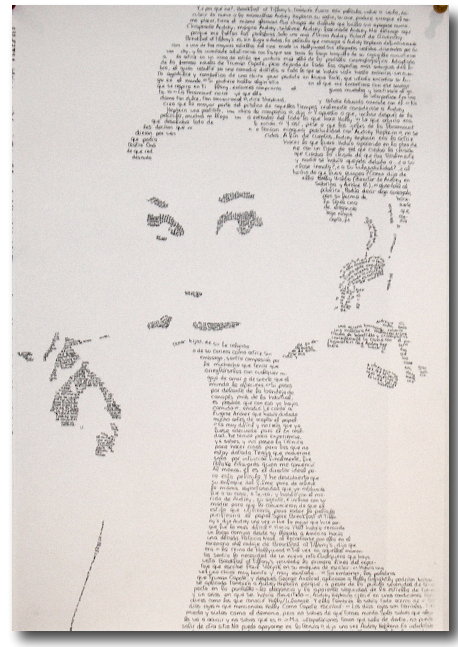
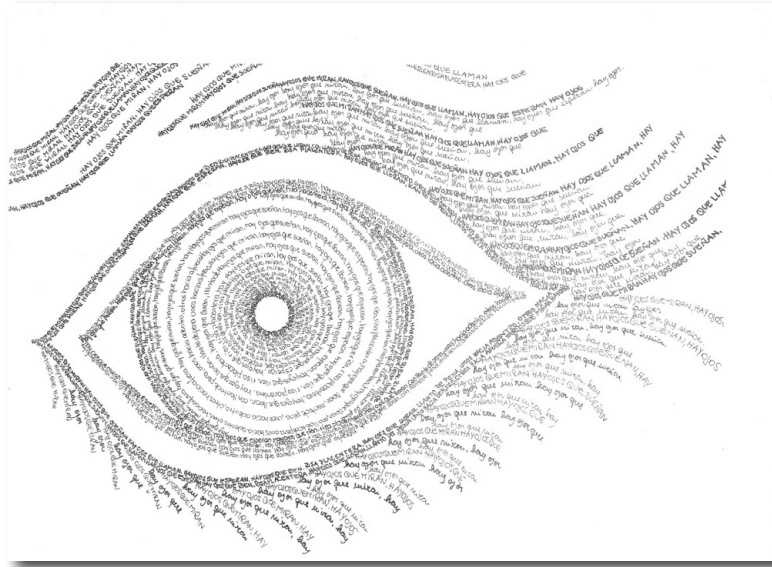

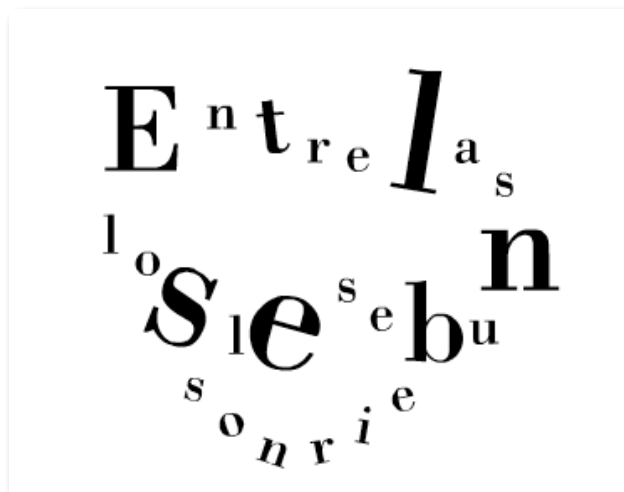
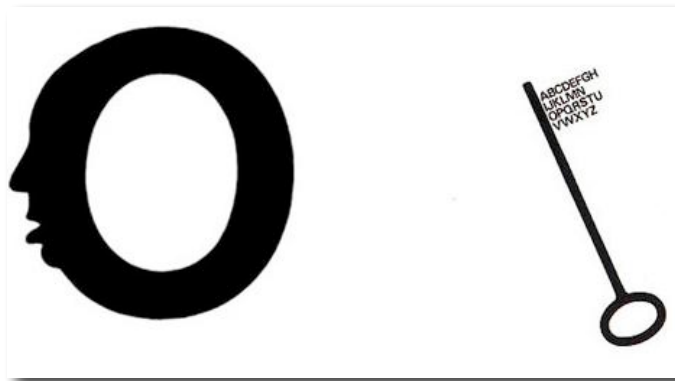
Barquito

Un barquito acabo de hacer sólo con un poco de papel. Pero pobre barquito, si lo pongo en...

También los hay con un poco más de complejidad, bien sean manuales o digitales, no solo con poemas sino con frases, palabras sueltas, letras o canciones.

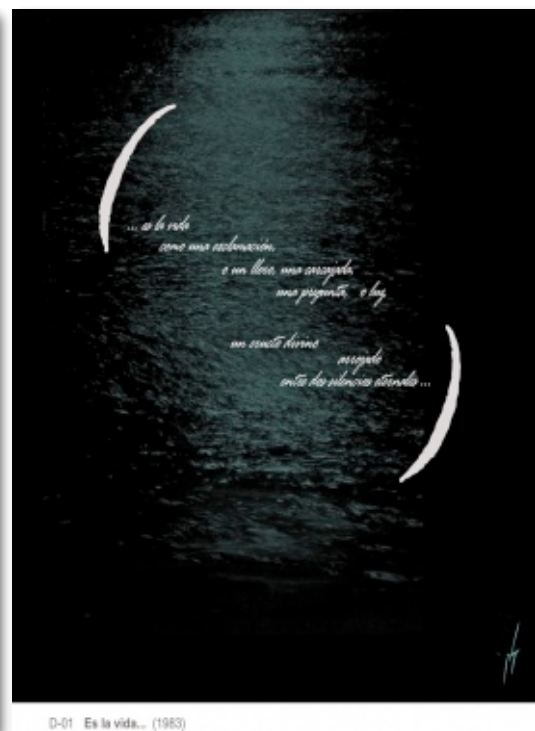

Con el paso de los años los artistas han ido innovando sobre este tema y en relación con el desarrollo de las nuevas tecnologías esta técnica ha derivado en otras formas de expresión.

Se trata de poéticas de creación visual, según Gustavo Vega, que abarcan toda una amplia gama de procedimientos. Estos van desde los que son estrictamente lingüístico-escriturales a formas de creación plástica, e imágenes visuales de índole virtual, cuyos elementos funcionan como semantemas o referencias metafórico poéticas, siendo en todo caso esencial en ellos el hecho de ser captables por los ojos.

Estamos ante unas formas de hacer cuya principal característica es su interdisciplinariedad. Se fundan frecuentemente en la conjunción de disciplinas diversas, fundamentalmente de la literatura con sus

metáforas poético lingüísticas y de la plástica. A lo que hemos de añadir que, al mismo tiempo, la mayoría de las poéticas de creación visual tienden a reducir el discurso a la instantaneidad.

Otra forma de expresión muy parecida al Caligrama es el Pinacograma y consiste en dibujar el rostro de una persona con los caracteres tipográficos que componen su nombre.

Cómo crear un caligrama.

Actualmente existe la posibilidad de elaborar caligramas de tipo manual o digital. Los siguientes pasos son un ejemplo de la creación de un caligrama manual.

PASOS:

1. Primeramente se partirá de una idea : una palabra, una expresión , un objeto que tendremos que transformar en imagen y luego en poesía.
2. Comenzaremos con un dibujo sobre papel que represente la idea original, o bien la idea que nos sugiera el poema, (no necesariamente el poema entero, puede ser un fragmento o estrofa)
3. Seguidamente se escribirá el poema siguiendo el contorno del mismo o llenando su perfil de manera que los versos no sobrepasen el contorno fijado por el dibujo.
4. Por último borraremos los trazos de lápiz con el que se fijaron los bordes del dibujo para dejar sólo visibles las palabras y los versos que conforman el caligrama.
5. También podremos recortar palabras de revistas, periódicos, folletos para reciclar y crear el poema visual con diferentes fuentes y tamaños.

Conclusión

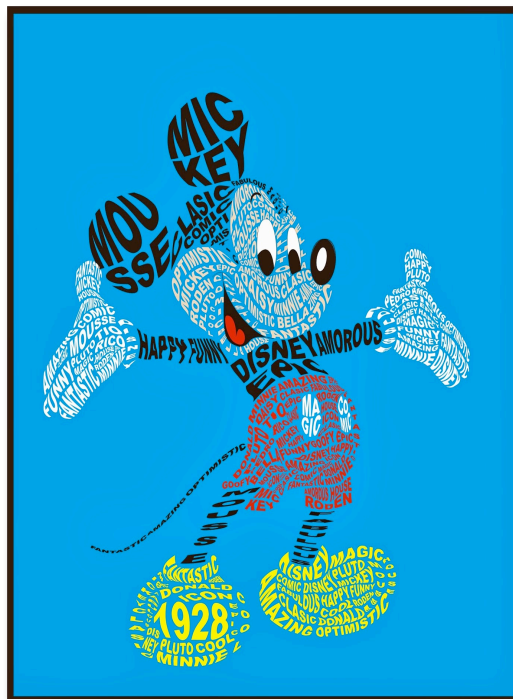
Hoy en día el caligrama no es una forma de expresión obsoleta, sino todo lo contrario, sigue viva y muchos autores se valen de ella para sincronizar la perfecta simbiosis entre diversas artes y sus conexiones estéticas.

El caligrama moderno ha salido del estricto mundo literario para invadir la publicidad, el cómic, las cubiertas de los libros, etc.

Esto es una forma de poder darle un acabado visual a la poesía y que a la vez la vuelve mucho más ingeniosa. Si bien se menciona a la poesía como uno de sus principales exponentes, también puede servir para la presentación de frases y palabras de una forma más creativa

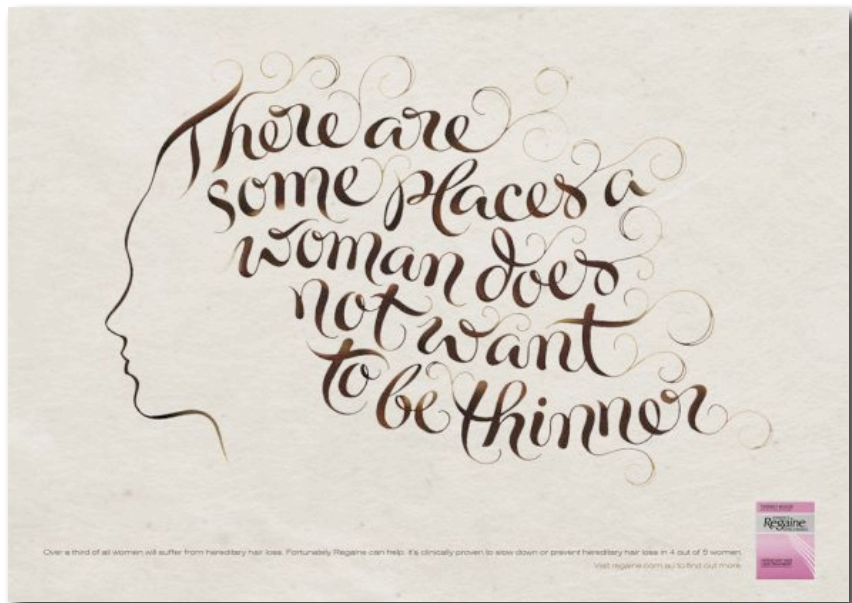
La publicidad ha aprovechado el uso de los caligramas para poder presentar sus mensajes de forma más atractiva al público, sobre todo en medios tales como anuncios que podemos encontrar en la calle o los que están dentro de revistas.

Si bien en sus inicios la imagen que se generaba en los caligramas guardaba una relación directa con respecto al contenido textual de la obra, siendo una expresión visual de lo escrito. Se suele mencionar a los caligramas como pertenecientes tanto a las corrientes vanguardistas y al cubismo literario, destacando aquí la figura del francés

Guillaume Apollinaire, quien ha sido uno de los más famosos creadores de esta clase de obras. Aunque actualmente es una técnica en la que se sigue explorando e innovando, ejemplo de ello es Gustavo Vega.

Debido a su peculiaridad el caligrama es un buen método para poder acercar la poesía a un público bastante diverso, quienes van a encontrar gran interés en este método de expresión, que abarca tanto lo visual como lo textual.

GLOSARIO:

Technopaegnia: Es la palabra griega sugerida por Ausonio (310 d.C.) para designar la estrategia de disponer los versos según la forma del objeto en que se imprimirán.

Carmina figurata: es un poema que tiene una cierta forma o patrón formado ya sea por todas las palabras que contiene o simplemente por ciertas personas en el mismo

Pictográfico: Escritura ideográfica que consiste en dibujar los objetos que han de explicarse con palabras.

Lúdica: Pertenece o relativo al juego.

Semantemas o lexema: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales

Interdisciplinarietà: Dicho de un estudio o de otra actividad: Que se realiza con la cooperación de varias disciplinas.

Neologismo: Vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua.

BIBLIOGRAFÍA

A POLLINAIRE, Guillaume. *Caligramas*. Editorial Cátedra. Madrid, 1997

HUIDROBO, Vicente. *Canciones en la noche. En: Obras completas*. Editorial Zig zag. Santiago, Chile, 1964.

SUAREZ, Maria. Día del libro [En línea]. Las Islas Canarias, España. Abril, 2012. Dirección URL <<http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/esuasan/tttttt/>> [Consulta: 5 de diciembre 2013]

D´ORS, Miquel. El caligrama, de Simmias a Apollinaire. [En línea]. Pamplona, 2010. Dirección URL <http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/PROPUESTAS_LECTURA/VANGUARDIAS/caligramas/caligramas_historia.htm>. [Consulta: 5 de diciembre 2013]

ESPOSITO – FASÈRE, Gilles. Pinacogram Gallery. [En línea] Londres, 2011. Dirección URL <<http://www.gef.free.fr/pinacograms.html>>. [Consulta: 6 de diciembre 2013]

BASCUÑAN, Paco. Robotype. [En línea] 2005. Dirección URL <http://www.robotype.net/index.php> [Consulta: 6 de diembre del 2013]