

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.71>

Anclajes de/en la vivencia: proceso dibujo-poesía

Anchors of/in the experience: process between poetry and artistic drawings

Cecilia Irazusta

Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

ceciliairazusta@gmail.com

Juan Páez

Instituto Superior Privado

"Robustiano Macedo Martínez". Formosa (Argentina)

juanppaez@gmail.com

Juan Pablo Vinet

Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

pablovinet@gmail.com

Recibido 14/09/2020 Revisado 18/12/2020

Aceptado 18/12/2020 Publicado 30/12/2020

Resumen:

Este artículo describe un proceso de creación y reflexión, en torno a la relación del dibujo artístico y la poesía. La investigación, a través de la creación artística, pone en diálogo los procesos creativos y constructivos, mostrando sus diferencias y similitudes y esclareciendo estrategias y formas de producción. Una tradición actualizada que interpela a la academia y la integra. El poema como ilustración del dibujo, las redes sociales como multiplicador de sentido, la exposición y el libro como proceso investigación.

Sugerencias para citar este artículo,

Irazusta, Cecilia; Páez, Juan; Vinet, Juan Pablo (2020). Anclajes de/en la vivencia: proceso dibujo-poesía. Afluir (Monográfico extraordinario II), págs. 229-243, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.71>

IRAZUSTA, CECILIA; PÁEZ, JUAN; VINET, JUAN PABLO (2020) Anclajes de/en la vivencia: proceso dibujo-poesía. Afluir (Monográfico extraordinario II), diciembre 2020, pp. 229-243, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.71>

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.71>**Abstract:**

This article describes a creation's and reflection's process about relationship between poetry and artistic drawings. The research links the creative and constructive processes, show the differences and similarities, clarifying strategies and production's forms. An updated tradition that challenges and integrates the academy. The poem as a drawing's illustration, the social networks as sense's multipliers, the exposition and book like research process.

Palabras Clave: Dibujo, poesía, creación, investigación***Key words: Drawing, poetry, creation, research****Sugerencias para citar este artículo,*

Irazusta, Cecilia; Páez, Juan; Vinet, Juan Pablo (2020). Anclajes de/en la vivencia: proceso dibujo-poesía. Afluir (Monográfico extraordinario II), págs. 229-243, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.71>

IRAZUSTA, CECILIA; PÁEZ, JUAN; VINET, JUAN PABLO (2020) Anclajes de/en la vivencia: proceso dibujo-poesía. Afluir (Monográfico extraordinario II), diciembre 2020, pp. 229-243, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.71>

Inicio

¿Puede la poesía ilustrar un dibujo? ¿O la imagen gráfica construir una voz poética? ¿Qué sería un verso, una estrofa y la rima en el dibujo? ¿Cómo se puede producir un texto a partir de un dibujo? ¿Qué interacciones otras surgen cuando poesía y dibujo entran en diálogo? ¿Qué roles cumplen en estos procesos las redes sociales como Facebook? ¿De qué manera estos procesos generan conocimiento? ¿Cómo articulamos la investigación académica en los procesos de creación?

Diana Bellessi, en su libro *La pequeña voz del mundo* (2011), se pregunta ¿Qué revela el poema? y agrega: “Siempre revela la historia, o sea, el tiempo que vivimos, el tiempo compartido con todos los demás.” (p.38). En ese sentido, la experiencia creativa e investigativa que estamos presentando implicó la participación de múltiples hacedores y, a la vez, diferentes instancias de trabajo que se inició con una convocatoria a través de las redes sociales y que tuvo una instancia de cierre con la publicación del libro *Una habitación dorada* (Argos, 2019) y siguió con distintas instancias reflexivas.

El presente trabajo busca indagar y dar cuenta de esta experiencia creativa e investigativa que involucra el encuentro entre el dibujo y la poesía en un proceso dialógico que aporta y actualiza ciertas tradiciones de ambos campos.

El interés radica en mostrar las múltiples dimensiones que se despliegan en este proceso, pensando no sólo en el cruce entre ambas disciplinas, entre dibujante y escritor y las estrategias utilizadas para la creación-producción, sino también en la dinámica y en los modos en que se establece la relación entre la creación artística y la investigación académica.

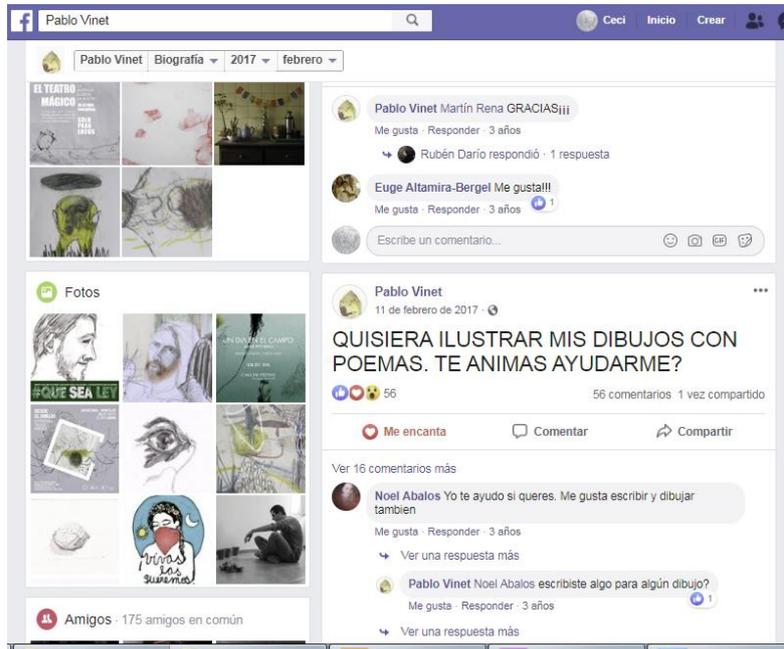
Este proyecto comenzó a partir de la serie “La cama”, donde el Dibujante estaba desarrollando un proceso que vinculaba el dibujo y la poesía (2016-2017). En su trabajo de dibujo existen repeticiones de iconos que se han mantenido a través de los años. Son bastante convencionales, pero a su vez metafóricos. Una de esas constantes es la figura de “la cama”, pero en este proceso lo abordó desde la idea del dibujo lírico y comenzó a explorar el motivo como un “objeto lírico”. Es decir como aquel elemento que motiva al poema, que se convierte en una voz y que a través de un procedimiento u operación artística pierde su sentido convencional, siguiendo a Octavio Paz (2003), y adquiere una multiplicidad de sentidos más complejos que su fin utilitario. En esta instancia se fueron configurando interrogantes como ¿qué sucedería si el poema ilustra un dibujo? ¿Cómo puede la poesía ilustrar un dibujo? ¿O puede la imagen gráfica construir una voz poética? ¿Qué sería un verso, una estrofa y la rima en el dibujo?

Imágenes 1,2 y 3: Dibujos serie “La cama”. Pablo Vinet. (2016-2017) Grafito y lápiz color sobre papel. 35 x 50 cm

Con estas preguntas disparadoras el dibujante realizó una convocatoria en facebook (2017) publicando los dibujos de la cama y solicitando a los usuarios que los ilustren con un poema. La intención era pensar la inversión del rol tradicional de la idea de ilustración. Por otro lado, lograr una mirada de la imagen más detenida por parte del sujeto- usuario ya que los modos de uso de las redes, y más de esa plataforma, ofrecen un transitar acelerado, sin pausas.

En esta experiencia en Facebook participaron diferentes usuarios de la plataforma, conocidos y desconocidos del Dibujante, quienes publicaron sus poemas-ilustraciones, en algunos casos propios o bien citando poemas de otros autores. Estas publicaciones generaron resignificaciones de los dibujos al asociarse a uno o más poemas. En este sentido, y en relación al dibujo y a la idea de objeto lírico, se evidenció una manifestación de la multiplicidad de sentidos que puede evocar un mismo objeto. En suma, la relevancia de esta experiencia es que dio cuenta de cómo se pueden interpretar los signos visuales con la palabra. Este proceso de lectura, de ir cercando las formas con palabras puede compararse con la idea del esbozo que Juan José Gómez Molina (2005:17) explica como: “un territorio de aproximaciones en los que nuestro pensamiento cerca el objeto, la idea que desea definir, alrededor de un cúmulo de aproximaciones que provisoriamente deja abiertas”.

Imágenes 4 y 5: Captura proceso en Facebook

¿Cómo puede inscribirse el artista y el obrar en la investigación?

Todo esto: dibujo- objeto lírico- recursos poéticos en el dibujo, palabras que cercan la imagen y aproximaciones abiertas con poemas que ilustran el dibujo; junto a la vínculo estrecho generado con los poemas de un Escritor, dio lugar a una exploración en la presencialidad a través de una sesión de trabajo en el marco de la Exposición “Desde el dibujo: Taller abierto”. Esta exposición tuvo el objetivo de mostrar los avances de la investigación del proyecto “Desde el dibujo”*, que integra el Dibujante, y que se funda en el propio hacer y las reflexiones que se desprenden en un doble accionar de la misma persona, como artista - hacedor y como investigador académico. Es decir que le coloca ante un doble juego enunciativo, una misma persona que posee roles diferentes: ser observador de lo observado; como dice Delgado y Gutiérrez una “forma derivada de la relación nosotros en orientación otro, es decir es una reflexividad con base en dicha orientación” (citado en Arqueros, 2017: 9)

Entonces es justamente ese doble accionar el que posibilita hacer cruces, pensar y usar metodologías propias del arte en la investigación académica. Si bien se recurre a diferentes disciplinas que ofrecen herramientas conceptuales y/o metodológicas muy valiosas, se utilizan posicionándose desde la perspectiva y herramientas que ofrecen los procesos investigativos de la creación artística.

Como dice Merleau Ponty: “no hay significación alguna que no se halle rodeada de un horizonte de convicciones ingenuas y por lo tanto no esté pidiendo otras explicaciones, no existe operación expresiva alguna que agote su objeto (...) Para que haya verdad, es necesario y basta que la reestructuración que da el nuevo sentido recobre efectivamente la estructura inicial, sea lo que sea de sus lagunas o de sus opacidades (...) El lugar propio de la verdad es por tanto la recuperación del objeto del pensamiento en su nueva significación, aun cuando el objeto siga conversando, en sus repliegues, relaciones que utilizamos sin advertirlas. (Merleau Ponty, 1971:187)

En este sentido también la idea de investigación tiene un doble rol o posee dos objetivos interrelacionados: uno es la indagación que se realiza para la producción del objeto artístico: el obrar creativo/exploratorio/reflexivo; -que en un punto es similar- al otro que surge del obrar crítico que pueda “objetivar” los conocimientos que de ese proceso se desprenden y que lo lleven a inscribirse en la tradición de la investigación académica. Es por ello que esta última se realiza basada en aquellos conceptos, razonamientos, sensibilidades y operaciones que se establecen en el propio hacer artístico. Desde allí se parte (a nivel metodológico y conceptual), y allí se incorporan los saberes de otras disciplinas y campos que aportan para lograr cierto distanciamiento- observación y análisis de lo hecho que generan nuevos/otros conocimientos diferenciados de los puramente plásticos y actúan a modo de resonancias, aproximaciones o

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.71>

nuevas estructuras epistemológicas que enriquecen el accionar artístico. Entonces algunos interrogantes que guían el proceso investigativo pueden ser ¿cuáles son las lógicas que operan en el proceso de creación-producción y qué es lo que estructura ese “razonamiento-sensible”? ¿De qué manera esas representaciones operan reflexivamente? ¿qué decisiones se van tomando, qué accidentes van sucediendo, cuál es el camino que se va trazando en el obrar?

Mostrar parte de ese proceso fue el objetivo de la exposición (SCIÚ, 2017). Allí se exhibieron una serie de dibujos (conversaciones gráficas), junto a fragmentos transcritos de conversaciones realizadas en instancias de taller/laboratorio y de procesos individuales como la serie de “La cama”. También se abrieron espacios, sesiones de trabajo, con participación del público presente, replicando instancias del proceso investigativo.

Imagen 6: Exposición “Desde el Dibujo: estrategia taller abierto”

¿Un texto a partir del dibujo?

La exposición fue entonces un lugar también de experiencias, donde la indagación entre la poesía y el dibujo que estaba haciendo el Dibujante se profundizó con la participación del Escritor y los asistentes. Se experimentó con la interrelación entre ambos campos, como una continuación de la propuesta de las redes sociales.

El encuentro inició con una charla sobre el proceso que el Dibujante venía haciendo, exponiendo las búsquedas relacionadas al dibujo lírico. Para ello abordó cuestiones tales como: el motivo lírico (el impulso), el temple (el estado de ánimo del hablante en este caso del dibujante), el tema (el asunto general de cada dibujo o el particular), la actitud (enunciativa o apelativa) y la intención.

Se evidenció el uso de la estrategia de transportar las categorías de la poesía al dibujo sin cambiar su significado: ¿Cómo funcionaría el verso (conjunto de signos que van enunciando cosas) en el dibujo? ¿Qué sería una estrofa? La métrica (la cadencia, el movimiento o el ritmo) ¿cómo actuaría en los gestos en un dibujo? El nerviosismo por ejemplo, ¿llevan a connotar esas dimensiones sensibles?

Por su parte, el Escritor recuperó la noción de voz y trazó un cruce con el objeto central en los dibujos de la serie presentada, señalando que en su práctica escrituraria sucede que, en cuanto piensa en un objeto como la “cama”, inmediatamente intuye una voz. Es decir, asoma la voz de un sujeto que le cuenta una historia, o bien, que le canta un poema. Con esta idea recuperó una de las interrogantes que el Dibujante se había planteado ¿cómo se puede construir una narrativa a partir de un objeto? o ¿cómo se puede generar un texto a partir de un dibujo? En este sentido, el Escritor explicó que en su imaginario hay ciertos objetos que evocan un tipo de voz particular o bien que la construyen. Es como si todos los objetos, de algún modo, tuvieran un tipo de voz inscripta y eso le permitía, como poeta, en este caso, poner en palabras lo que los dibujos de la serie de “La cama”, que estaban diciendo.

Luego de compartir las ideas, los participantes experimentaron realizando un poema y después un dibujo vinculado al poema de otro participante, poniendo en juego los vínculos señalados en la conversación previa. El cierre, de reflexión colectiva, culminó con el montaje de los trabajos que se integraron a la exhibición. De este modo los participantes vivenciaron el conocimiento que se construye con una metodología de investigación-acción, a partir de la creación artística - reflexiva en la hibridación de dos campos disciplinares: el dibujo y la poesía.

Imágenes 7 y 8: Sesión de trabajo dibujo-poesía

Diálogos en el espejo

Como una profundización de la experiencia vivenciada hasta el momento por el Poeta y el Dibujante surgió la idea de realizar un libro que, a la vez, permitiera una sistematización de todo lo conversado en las diferentes instancias de intercambio de la indagación. La propuesta buscaba la inversión de roles y de creaciones con la clara intención de experimentar el tránsito por una zona que va más allá del campo disciplinar propio. De esta manera se ejercitó un mirar desde y con el lenguaje del Otro.

Entre los antecedentes, se contaba con un camino compartido que permitió encarar el desafío de trabajar en un objeto-libro. Ese recorrido contemplaba las instancias de intercambios virtuales (Facebook), la sesión de trabajo presencial (Encuentro Taller abierto) y cierta predisposición a la tarea ajena: el Dibujante ya exploraba con la poesía y el Escritor lo hacía con la fotografía.

La dinámica implicó la idea de lograr movimientos acompasados y sincrónicos: el Dibujante escribiendo poemas y el Escritor dibujándolos. Pero esta propuesta inicial de creación en espejo no prosperó porque necesitaron acompañarse durante los procesos para que las herramientas provenientes de un campo específico enriqueciera y diera sustento al hacer. Primeramente, comenzaron con la labor de los escritos del Dibujante a través de un Drive que permitía visualizar las diferentes capas escriturarias. Mientras atravesaban el proceso de corrección de esos textos poéticos, el Escritor retomó la idea de capas que el sistema tecnológico posibilita en la escritura (guardar sucesivas versiones del proceso escritural) y decidió crear una serie de collages utilizando revistas que encontraba en no lugares como los aeropuertos.

Cuando finalizó el proceso de revisión de los poemas del Dibujante, y se mostraban como un todo articulado, el Escritor eligió el collage que mejor ilustraba el tono de los poemas, pero era necesario sumar una capa más. Entonces, lo fotografió desde diferentes perspectivas, generando escorzos y creando nuevas imágenes en cada foto. El proceso emulaba el trayecto mismo de la escritura: por la superposición y por el desplazamiento. Así, en el caso del Escritor, el dibujo devino collage y éste, fotografía.

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.71>

La propuesta de Amado Alonso (1977) en relación al surgimiento de la poesía ligado al sentimiento, llevó a el Escritor a visitar esos poemas iniciales que se habían publicado acompañando los dibujos en Facebook, para reescribirlos e integrarlos. En cuanto al proceso que el Escritor llevó adelante, se advertía una sólida voz poética que emergía desde el cuerpo visual que el Dibujante proponía. Fueron esos dibujos los que crearon una voz poética femenina que decía que amaba los cuadernos, las flores y la escritura, pero que también se mostraba orgullosa de la libertad y la autonomía que había logrado. Allí se manifestó la necesidad del doble espejo, entre cada artista y entre sus propias producciones.

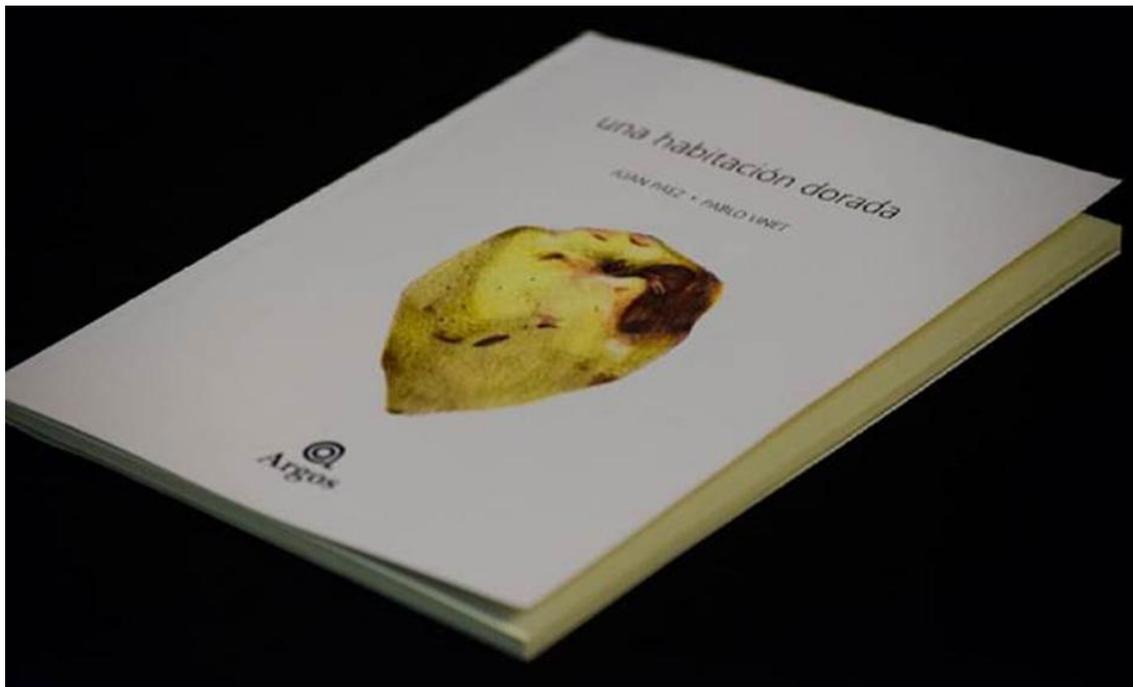

Imagen 9. Fuente: los autores

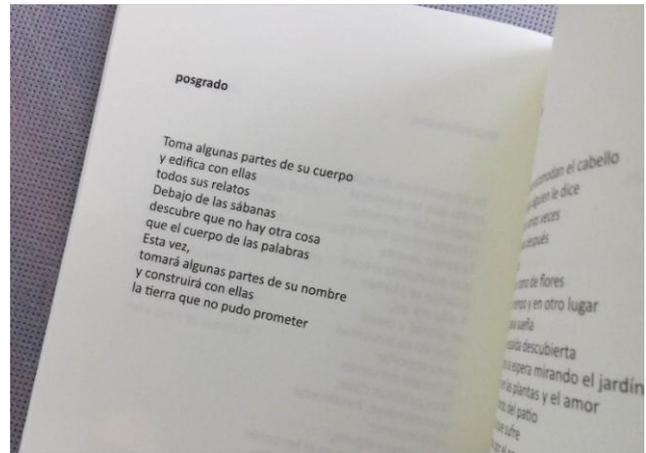
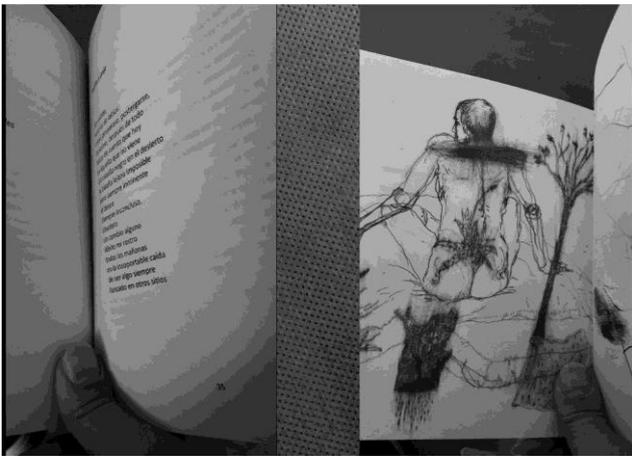
Pensar el libro como un lugar de acción e intervención

Después del trabajo de escritura y de creación de imágenes se decidió que el libro contendría dos apartados: en el primero incluyendo los poemas y en el segundo, las imágenes. La sección destinada a los poemas, a su vez, se dividiría en dos partes: una para los textos del Dibujante y otra para los del Escritor. En cuanto a las imágenes, se reunieron bajo el título de “Ajardinado”. Para coser el libro hacia su interior, ambos tomaron un verso de los poemas del otro para nuclear en torno a ese nombre. Si bien parece que cada sección mantiene su autonomía (de lenguaje, estilo, medio); resuenan en la complicidad sensible de la vivencia que potencia y comprende su unidad.

Para la escritura del prólogo se invitó a la Directora del equipo de investigación, quien había seguido todo el proceso y acompañado en diferentes instancias reflexivas - académicas. En el prólogo se propone pensar el vínculo entre la imagen gráfica, dibujo o fotografía, y la escritura poética que posibilitan ampliar los decires y explorar otros modos de asir los sentimientos y pensamientos. El diálogo entre estos lenguajes retoma una larga tradición, aunados en el trazo de la caligrafía que remite a la identificación personal o “como revelación o confesión autográfica”, como dice Berenice Rose (1979) en relación al dibujo. Ambos lenguajes permiten nombrar al mundo, describirlo, narrarlo, relatarlo, cuestionarlo, encantarlos o poetizarlos. También, como dice Diana Bellessi (2011), al rescatar la “voz lírica”, se rescata aquello mínimo que va a lo profundo; una voz que es subversiva, indisciplinada, osada.

Finalmente, y con la intención de abrir el juego a la intervención, se incluyó en el libro “Una habitación dorada para el lector”, sección que contiene hojas en blanco donde el lector puede dibujar, escribir, pegar fotografías o lo que quiera hacer, habilitando las múltiples derivas. En suma, pensar en este libro como objeto permite una analogía con los castillos de naipes, no por su liviandad, sino porque logra desplegarse hacia diferentes realizaciones, tomando como punto de partida esta experiencia de trabajo conjunto.

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.71>

Imágenes 10, 11, 12 y 13: Libro Una habitación dorada

Así, este libro es el resultado de una creación e investigación artística. El ejercicio que llevaron adelante el Dibujante y el Escritor, hibridando, invirtiendo, cambiando de rol, permite experiencias que generan nuevas reflexiones posicionándose desde la incomodidad, alejados de la disciplina propia. Pero también facilitan reconocimientos y distanciamientos que derivan en investigaciones como la presentada. Una capa más en la tarea de pesquisa, que se da por fuera de los parámetros “académicos” hegemónicos, pero permite interpelarlo para regresar con propuestas actualizadas. En este sentido, nos sumamos a la pregunta que la poeta María Negroni se realiza sobre la escritura académica y la escritura literaria “¿dónde ponés el límite entre el estudio, la reflexión y la creación?” (María Negroni, en Juan Páez: 2017-102)

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.71>

* En el marco del proyecto Desde el Dibujo, Procesos y prácticas de dibujo en el campo ampliado del arte contemporáneo. Estudio de casos. Secretaría de Investigación y Producción, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba. 2018-2021

Referencias

- Alonso, A. (1977) *Materia y forma en poesía*. Madrid: Editorial Gredos.
- Arqueros, G. (2017) “Una técnica de las ciencias sociales: Escritura y auto observación en la investigación en artes”. En: *Perspectivas metodológicas 19*, Vol I, nº 2. 55-65. Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires (Argentina).
DOI: <https://doi.org/10.14483/22486798.11930>
- Bellessi, D. (2011) *La pequeña voz del mundo*. Buenos Aires: Taurus.
- Delgado, J. M. y Gutierrez, J. (1999). “Teoría de la observación”. En *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales*. Madrid: Síntesis.
- Gómez Molina, J.; Cabezas, L.; Copón, M. (2005) *Los Nombres del Dibujo*. Grandes Temas. Cátedra.
- Merleau Ponty (1971) *La Prosa del Mundo*, Taurus: Madrid
- Negróni, M. (2017) “Libertad, paraíso perdido, imaginación”. En Páez, J. *La hija del inventor*. San Salvador de Jujuy: Ed. Apóstrofe.
- Páez, J. y Vinet, P. (2019) *Una habitación dorada*. Córdoba: Argos.
- Paz, O. (2003) *El arco y la Lira*. México: FCE.
- Rojas, G. (2017) “Entre la conversación y el diálogo: algunos aspectos para la escucha”. Vol. 22, No. 2 (julio-diciembre 2017). pp. 189-201. En: *Enunciación*. Vol. 22, No. 2 (julio-diciembre 2017). pp. 189-201. DOI: <https://doi.org/10.14483/22486798.11930>
- SCIÚ, R. (2017) *El problema de las lianas o balbucear en el dibujo*. <https://cepia.artes.unc.edu.ar/2017/10/11/el-problema-de-las-lianas-o-balbucear-en-el-dibujo/>
- ROSE, B. (1979) “Una perspectiva del dibujo en la actualidad” En: *Historia de un Arte: El Dibujo* 1 tomo. Autor: Jean Leymarie, Geneviève Monnier y Bernice Rose. Año: 1979

Referencias visuales

- Fotografías de los autores- registros del equipo de investigación Desde el Dibujo.
imagenes 1,2 y 3.
Dibujos serie “La cama”. Pablo Vinet. (2016-2017) Grafito y lápiz color sobre papel. 35 x 50 cm
Imágenes 4 y 5
Captura proceso en Facebook
Imagen 6
Exposición “Desde el Dibujo: estrategia taller abierto”
Imágenes 7 y 8
Sesión de trabajo dibujo-poesía
Imágenes 9, 10, 11, 12 y 13
Libro Una habitación dorada

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.71>

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.71>