

Relación texto e imagen

En esta ocasión vamos a ver cómo se vinculan el texto y la imagen. Como antecedente cabe mencionar el cartel: esta forma de comunicación se caracteriza por contener un mensaje claro y visible, ilustrado con una imagen para llamar la atención. Nace en el siglo XIX, y se vincula al desarrollo de la litografía¹. El primer cartel ilustrado es del año 1850. En 1884 se realizó la 1ª exposición colectiva de carteles. Hoy se denomina cartel al soporte que se utiliza en las publicidades.

Izq.: "La Goulue" primer cartel del Moulin Rouge realizado por Toulouse-Lautrec en 1891, litografía. Der.: "I want you" (1916) cartel de reclutamiento del Ejército Estadounidense *el Tío Sam te necesita* (personificación del gobierno).

Como vimos en el trabajo anterior, las vanguardias artísticas no sólo trabajaron en las artes visuales sino que también lo hicieron con otros lenguajes. ¿Recuerdan cuáles?

Uno de los lenguajes artísticos con los que trabajaron las vanguardias es la literatura. Entre los cubistas se destacó el poeta Guillaume Apollinaire (1880-1918) que realizaba caligramas; los mismos consisten en disponer las palabras para formar una representación gráfica de lo descrito. La finalidad del caligrama es formar el poema con el texto; es decir, las palabras dibujan formas, personajes, etc. Es una forma poética en la que predomina la disposición visual.

Otra manera de relacionar el texto a la imagen utilizada por los cubistas fueron los collages. El collage es una técnica pictórica que se caracteriza por pegar sobre el soporte (madera, lienzo, hoja) diferentes

¹ La palabra «litografía» proviene de los términos griegos *lithos*, 'piedra', y *graphe*, 'dibujo'; es un procedimiento de impresión que consiste en hacer una imagen o un texto en una piedra calcárea o plancha metálica para luego estampar. Esta técnica fue usada con fines comerciales y artísticos durante los siglos XIX y XX, ya que facilitaba la obtención de varias copias de un mismo trabajo.

materiales. Se llama collage a la realización de una imagen a través de la combinación de diferentes procedimientos como pueden ser: pegar, dibujar y/o pintar con distintos materiales.

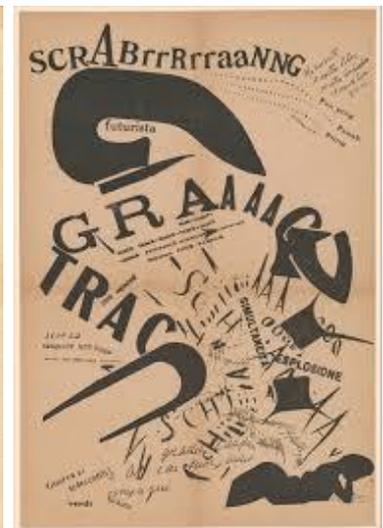
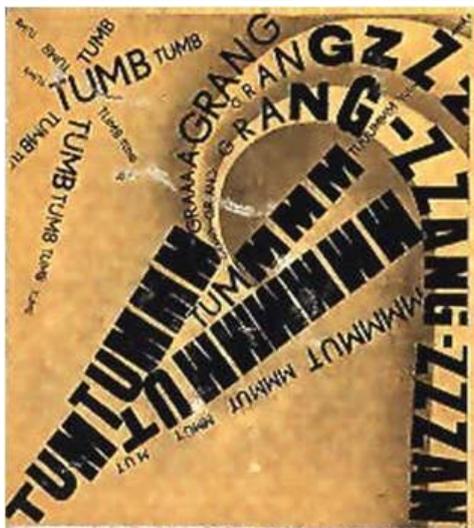
Caligramas de Apollinaire: izquierda "poema 22" ("Reconócete esta adorable persona, eres tú debajo de un gran sombrero Canotier, Ojos Nariz Boca Este es el óvalo de tu rostro, Tu exquisito cuello Por fin, también la imagen de tu busto adorado Visto como a través de una nube Lo que bate, un poco más abajo, es tu corazón"), 1915. Derecha: "caligrama 11": saludos mundo del que soy la lengua elocuente que su boca O París saca y sacará siempre a los alemanes.

Collages cubistas. Izquierda: *Avoirdupois*. Max Weber, 1915. Derecha: *Frutero y vaso*. Braque, 1912.

Tanto el futurismo como el dadaísmo comenzaron a jugar con las letras.

Recordemos que el futurismo proclamaba la admiración por el progreso, las máquinas y la técnica; buscaba romper con la tradición, el pasado y los signos convencionales del arte. En el campo literario se encargaron de la supresión de adjetivos y adverbios para dar dinamismo a la escritura, la destrucción de la sintaxis para dejar a las palabras en libertad y el juego tipográfico. Experimentaron con la disposición especial de lo escrito con el fin de darle una expresión plástica.

Dadá se caracterizó por rebelarse en contra de las convenciones literarias y artísticas y, especialmente, por burlarse del arte. Al cuestionar y retar el canon literario y artístico, Dadá crea una especie de *antiarte*, es una provocación abierta al orden establecido. Para sus miembros, el dadaísmo era un *modus vivendi*.

Los poemas dadaístas no se escriben, se hacen. Sutil diferencia. Esto se refleja en el uso tipográfico, dándole a la tipografía el uso que históricamente se le había negado, y empleándola para lo que no fue creada: elaborar diseños gráficos ya no con palabras formadas, sino con los tipos de letra directamente plasmados.

En el *Manifiesto sobre el amor débil y el amor amargo* de 1920, Tristán Tzara explica cómo escribir un poema dadaísta.

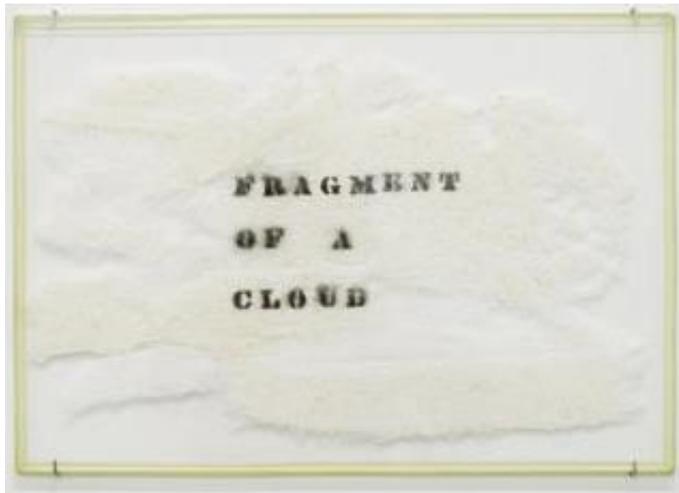
* Instrucciones para hacer un poema dadaísta:

Tome un periódico.
 Tome unas tijeras.
 Elija en ese periódico un artículo que tenga la extensión que usted quiera dar a su poema.
 Corte el artículo.
 Corte en seguida con cuidado cada una de las palabras que constituyen ese artículo y póngalas en una bolsa.
 Agite suavemente.
 Extraiga luego cada trozo uno tras otro en el orden en que salen de la bolsa.
 Copie concienzudamente.
 El poema será la viva imagen de usted.
 Y usted será "un escritor infinitamente original y de una exquisita sensibilidad, aunque el vulgo no lo comprenda".

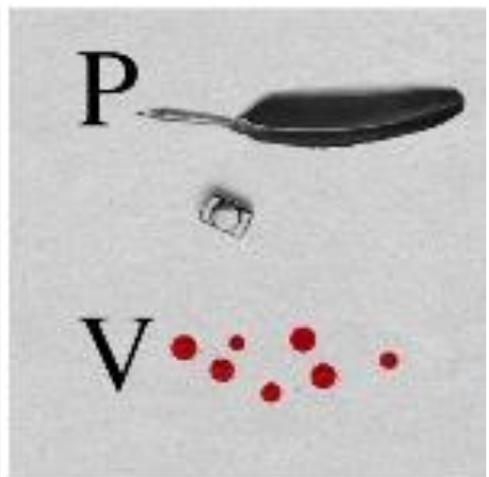
(Tristán Tzara, *Manifiesto sobre el amor débil y el amor amargo*)

La poesía visual

Es una forma experimental de poesía que se caracteriza por contener elementos plásticos, o imágenes, en íntima relación con el texto. En un poema visual el lenguaje icónico se plantea como fundamental, y el lenguaje verbal funciona como complemento de la imagen. Es decir, en un poema visual lo verbal y lo icónico confluyen y se potencian mutuamente.

Poesía visual: *Fragment of a Cloud* y *Sunset*, Luis Camnitzer.

Izquierda: Nicanor Parra. Centro: "Laberinto" de Carmen Peralto. Derecha: Poesía visual, de Arturo Comas.