

POESÍA VISUAL Y POESÍA GRÁFICA

Universidad Clermont Auvergne, Maison des Sciences de l'Homme
CLERMONT-FERRAND, FRANCIA

La jornada de estudio “Poesía visual y poesía gráfica” pretende profundizar en la reflexión sobre la cuestión de los inciertos límites definitorios de la poesía gráfica¹ y la poesía visual², en la porosidad de las fronteras entre estos dos campos artísticos que comparten el mismo gusto por la experimentación. Esta iniciativa se encuentra enmarcada dentro de un programa de cuatro jornadas de estudio en este ámbito derivadas de varios proyectos de investigación en curso: en el marco del CELIS (Université Clermont Auvergne) sobre poesía visual, la Acción COST *iCon-MICs* (*Investigación sobre el Cómic y la Novela Gráfica del Espacio Cultural Ibérico*, <https://iconmics.hypotheses.org>) sobre poesía gráfica y el proyecto PICT sobre “PICT - Penser, traduire et représenter le(s) corps : dire l'intime” (Pensar, traducir y representar el cuerpo: contar lo íntimo) de la Universidad de Angers.

Ya desde la posguerra y los años sesenta, la creación poética ha acogido figuras, caracteres tipográficos o formas de expresividad propias del cómic, que van desde la inclusión de bocadillos, personajes de tebeo, cromatismos a onomatopeyas a modo de cita con valor poético.

Por su parte, la concepción del cómic como medio poético ha dado lugar a importantes desarrollos que combinan la estética del noveno arte y la poesía -concreta o visual- desde una mirada que se sitúa en el ámbito de la experimentación y la vanguardia. Su rápida y reciente evolución renueva y cuestiona, entre otras cosas, la relación fija y estandarizada del cómic con el tiempo, el espacio y la narración (cf. Álvaro Pons), así como la relación entre texto e imagen.

Los dos campos artísticos forman parte de tradiciones y herencias que pueden parecer totalmente opuestas: la poesía y la literatura como arte mayor; el cómic como medio de comunicación y arte popular. Sin embargo, producen formas icono-textuales que presentan una unidad indisoluble de textos e imágenes (Montandon, 1990, Ophrys), intercambiando a veces sus valores, pero sin dejar de preservar la distancia entre el lenguaje plástico y el codificado, verbal o ideográfico. La fricción creativa entre texto e imagen produce, en ambos casos,

---

¹ Se utilizan muchos términos para definir las obras que hacen del cómic un medio poético. Los nombres varían de un país a otro (Comics Poetry, graphic poetry, poémic, cómic poético, etc.). El término poesía gráfica, muy extendido en España, califica una tendencia del cómic actual, fruto de los diversos encuentros y diálogos entre poesía y cómic que han marcado la historia del noveno arte.

² Véanse términos históricos adyacentes que varían según la época y los países, como "poesía de vanguardia", "futurismo", "creacionismo", "ultraísmo", "caligramas", "concretismo", "letrismo", "poesía experimental".

significados, emoción y placer estético. Lo mismo ocurre con la presencia de una identidad gráfica que deja constancia de una huella y una voz (Marion, 1993).

La evolución de las formas, prácticas y contextos de producción y recepción ofrecen ahora espacios comunes para el diálogo entre investigadores interesados en estos dos campos de creación. Tanto la poesía visual como la gráfica son polimorfos y se prestan a creaciones intermedias. Ofrecen una reflexión sobre el lenguaje verbal y no verbal - incluso un cuestionamiento - así como sobre sus interrelaciones y su recepción tanto sensible como analítica.

Podemos preguntarnos, pues, además de las consideraciones taxonómicas y editoriales, cómo entender este diálogo entre el cómic poético y la poesía visual, experimental o concreta. La poeta e ilustradora española Julia Otxoa, por ejemplo, escribe (y no es la única) que "la definición actual de poesía experimental sería una 'no-definición', un campo de investigación y expresión transfronterizo, un laboratorio abierto a intervenciones y expresiones estéticas ilimitadas" (Mathios, Rodrigues, Lavergne, 2022). La poesía gráfica, en el sentido de cómic que acentúa su potencial poético y experimental, ofrece la misma apertura formal. Será interesante examinar en qué medida se plantean en ambos casos cuestiones sobre el lenguaje verbo-icónico y sus dimensiones experimental e intermedial.

En el marco de esta segunda jornada de estudio, se aceptarán todos los enfoques, tanto si se centran en uno de los dos campos artísticos como si favorecen una perspectiva comparativa, en la medida en que, *in fine*, nos permiten comentar y comprender 1) las similitudes en los enfoques y procesos de creación, contextos de producción, modalidades de recepción y contenidos; 2) los contactos entre poesía gráfica y poesía visual, las interferencias y permeabilidades, las aportaciones de uno al otro; 3) las relaciones intermedias que se establecen en su seno; 4) las impermeabilidades entre ambos; y 5) el interés por acercarlos.

La jornada de estudio tendrá lugar el 26 de mayo de 2023 en el MSH de Clermont-Ferrand.

Por favor, envíen sus títulos, resúmenes y breves biobibliografías a viviane.alary@uca.fr y benedicte.mathios@uca.fr antes del **30 de abril de 2023**.

Comité Científico

Agatha Mohring, Ludivine Bouton-Kelly (Universidad de Angers), Álvaro Pons (Universidad de Valencia), Bénédicte Mathios (Universidad de Clermont-Auvergne), Viviane Alary (Universidad de Clermont Auvergne), Céline Pegorari (Universidad Paul Valéry, Montpellier 3).

GISBERT, Jesús "Gráfica poética, poesía gráfica", en *Tebeosfera, tercera época*, 12 (30-XI-2019). Asociación Cultural Tebeosfera, Sevilla, 2019.

https://www.tebeosfera.com/documentos/grafica_poetica_poesia_grafica.html

MARION, Philippe, *Traces en cases. Travail graphique, figuration narrative et participation du lecteur (essai sur la bande dessinée)*, Louvain-la-neuve, Éd. Academia, 1993.

MONTANDON, Alain (éd.), *Iconotextes*, Paris, Ophrys, 1990

Poesie visuelle : l'expérimentation en question(s). Suivi du catalogue de l'exposition ExPoEx (Clermont-Ferrand, 16/11/2017-07/02/2018). Ouvrage collectif publié sous la direction de Lucie Lavergne, Bénédicte Mathios et Daniel Rodrigues, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, Collection « Graphèmes », 2022, p. 262-263.

PONS, Álvaro, "Poesía gráfica, cuando la expresión gráfica no necesita ser narrativa", en *Tebeosfera, tercera época*, 12 (30-XI-2019). Asociación Cultural Tebeosfera, Sevilla. Disponible en línea en: https://www.tebeosfera.com/documentos/poesia_grafica_cuando_la_expresion_grafica_no_necesita_ser_narrativa.html