

**I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos
entre imagen, sonido y lenguaje verbal**
Buenos Aires - Noviembre 2012
CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

ÍNDICE

- 1.- Antonio Alvarado (España): “La poesía como medio de video” - pág. 2
- 2.- Lis Costa (España): “Poesía cinética en Cataluña” - pág. 6
- 3.- Ana Pascal (Argentina): “En torno al I Simposio Internacional de Videopoesía: Espacio de reflexión y creación de mundos” - pág. 19
- 4.- Gerard Wozek y Mary Russell (USA): “Poetry Video: Notes on Teaching, Creating and Presenting in the Genre” - pág. 23
- 5.- Isabel Giménez Caro y Francis J. Rodríguez Muñoz (España): “Palabra e imagen: los *grafopoemas* de Lola López-Cózar” - pág. 33
- 6.- George Aguilar (USA): “The Growth and Evolution of the Cin(E-)Poetry/Videopoetry Movement through Technology: A Personal Retrospective and Outlook” - pág. 43
- 7.- Tom Konyves (Canadá): “Por La Tierra, Por La Videopoesia“ - pág. 53
- 8.- Sarah Tremlett (UK): “Videopoetry and Rhythm - The Word as a Leaf?”

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

1.- Antonio Alvarado (España): “La poesía como medio de video”

Debo decir, para evitar equívocos que utilizo la palabra vídeo (con acento en la i, tal y como se pronuncia en Castilla la Vieja) y no vidéo (con acento en la e, como se utiliza en Latinoamérica), primero porque es mi forma natural de hablar de esta manifestación artística y en segundo lugar porque ello me permite crear un paralelismo con la palabra vida. Y utilizo la palabra vida como elección vital. No utilizo medio como la forma de ganar un sustento sino como las herramientas para conseguir que esa vida sea realmente vivida y no solo recorrida.

También es mi intención hablar desde el punto de vista de un artista y no de un erudito y de esta forma pienso desarrollar esta conferencia. Haré una pequeña presentación de lo que quiero decir y finalmente me apoyaré principalmente de imágenes que ilustren como me planteo yo la interrelación entre la poesía y el vídeo.

Cuando hablo de medio de vida no me refiero naturalmente al medio para conseguir dinero que siendo importante y necesario no es suficiente. Si la existencia se basa simplemente en tener un dinero que nos permita seguir viviendo se queda corta, es por ello que yo hablo de un medio de vida que me permita que mi existencia sea algo mas que un mero pasar unos años mas o menos cortos en este mundo.

La poesía y el vídeo tienen muchos puntos en común, por un lado está la aparente facilidad de realización pero por otro lado la necesidad de síntesis para mostrar de una manera mas corta y abstracta una idea o sentimiento sin necesidad de dar excesivas explicaciones. Todo vídeo tiene algo de poesía y la poesía es el compañero ideal cuando se le quiere ilustrar con un texto

El vídeo, frente al cine, es como la poesía a los best seller, mucho más sintético, mucho más íntimo y generalmente más profundo que el cine.

El video y el cine son realmente lo mismo, pero el cine ha evolucionado como espectáculo y en una gran mayoría de las veces se olvida del arte, lo importante es el éxito comercial, ni siquiera el éxito a secas.

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

El video está íntimamente entroncado con las artes plásticas, principalmente la pintura y la fotografía, pero a la vez es posible gracias a la electricidad y por supuesto a la electrónica, eso le hace ser la tercera, a veces la cuarta, la quinta, etcétera, dimensión de la pintura ya que los medios electrónicos permiten múltiples mutaciones, mezclas y remezclas que se pueden retrotraer. Así mismo permite la instalaciones tanto de videoproyecciones como de otros tipos.

Por otro lado el vídeo está lastrado por el cine, realmente en el origen de la cinematografía se realizaban obras que podemos relacionar claramente con el vídeo, favoreciendo este planteamiento el hecho de que no tuviera sonido. Al ser mudas, estas películas se planteaban desde una visión puramente visual sin excesivas explicaciones. Solo pequeños textos las acompañaban.

Pequeños textos...

Estos pequeños textos que acompañaban las películas tenían un carácter explicativo pero también enfático. Tenían en muchos casos un carácter poético, solos pueden tener un significado, abstracto obtuso, pero significado a fin de cuentas.

Mis comienzos en el arte fueron ambiguos en cuanto no me decanté por una sola forma de expresión. Entre las formas que utilicé se encontraba la poesía en la que trabajé junto con la pintura. Con los años la poesía se fue diluyendo pero al llegar el auge del vídeo doméstico me fue posible desarrollar pequeñas películas que desde un punto de vista abstracto y documental me servían como medio de expresión. Hablo de mí, pues es mi experiencia, pero se puede hablar de la misma forma de muchos artistas de mi entorno.

La popularización de las cámaras de vídeo junto con los programas de montaje y edición de vídeo han permitido a muchos artistas que se dedicaban a las artes plásticas, principalmente a la pintura, dedicarse al videoarte. Pero el videoarte tiene el hándicap del cine. El cine nos ha acostumbrado y posteriormente la música Pop a vivir acompañados de música. Aunque nadie espera que una pintura vaya acompañada de una banda sonora, la mayoría del público espera

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

que el video si vaya acompañado de ella. Debe entonces el artista trabaja en colaboración con un músico o ser el mismo un músico. Si el artista no tiene una educación musical, que normalmente no se toca en las escuelas de Bellas Artes, se encuentra en la tesitura de crear obras ¿musicales? con editores de audio mediante el cortar, pegar y distorsionar, utilizando filtros de distinto tipo, el sonido original. Este sonido puede ser una melodía ya existente o un ruido de otro tipo como pueda ser una frase relacionada con la obra o no. Esta frase puede ser un poema. Poema que se deconstruye al privarle de su apariencia impresa y al adaptarse a las imágenes que acompaña.

Esta forma de expresión en la que se produce una simbiosis entre poesía e imagen se define en el video poema.

Como medio de expresión artístico es para mi un medio de vida. No el único pero si uno de los medios para desarrollar una existencia digna de ese nombre.

Dije antes que algunas de las obras en vídeo que realizaba tenían un carácter documental y así es. La aparición del vídeo arte no solo ha propiciado al cine la posibilidad de ampliar su campo hacia el mundo de la abstracción, sino también la posibilidad de dar al documental una nueva dimensión que se escapa de lo meramente didáctico o informativo.

El artista con su cámara toma imágenes de lo que sucede a su alrededor y se convierte en reportero, activista y activista. Lo que sucede en este momento en Europa, que están destruyéndola, y los artistas fotografiamos todo lo que ocurre en la calle y lo trastocamos y lo convertimos en obras, en unos momentos subversivas, en otros momentos inútiles, pero que muestran lo que está pasando allí, por encima de lo que muestra la televisión o muestran los políticos. Utiliza el reportaje como una forma de mostrar la realidad pero no solo así sino que la recrea, abre aquellas posibilidades que encierra y es en sí mismo poético. Pero la palabra poético es solo una metáfora pues también podría recibir otros nombres menos atrayentes como falso, distorsionador, etc...

Aunque solo tiene un verdadero significado: creación, que consigue con la poesía, uno de los

**I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos
entre imagen, sonido y lenguaje verbal**
Buenos Aires - Noviembre 2012
CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

compañeros que mejor coordinan con él.

El vídeo utiliza la poesía de la misma manera que el cine ha utilizado la novela, pero va mas allá. Pues el cine al usar una novela trata de ser una adaptación, mientras que el vídeo en su forma menos interesante para ambos es cuando simplemente ilustra un poema. Pero cuando utiliza un poema como medio trastocable es entonces cuando entre los dos consiguen una mejor interacción. Y dan lugar así a una nueva forma de arte.

La poesía toma entonces forma de video o el vídeo toma como medio la poesía y es entonces cuando las dimensiones pueden romperse.

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

2.- Lis Costa (España): “Poesía cinética en Cataluña”

Resumen

Desde los años 50, en que los concretistas pusieron énfasis en el aspecto visual de la composición poética, ha habido varios intentos, normalmente relacionados con las nuevas tecnologías, para hacer crecer la imagen en poesía. A partir de los años 80 algunos poetas se aventuran a trabajar con un nuevo medio, el vídeo, y nace un nuevo género, la videopoesía, una forma textual que pronto se apropian tanto poetas como videoartistas. Pero casi sin tiempo para consolidarse, otro medio la persigue: el ordenador. Así pues, hacia finales de los 90 se empieza a gestar un nuevo género, la ciberpoesía, es decir, la poesía expresamente concebida para ser vista, leída y/o escuchada por ordenador. Esta ponencia da cuenta de las incursiones de los poetas catalanes en el mundo de la videopoesía y de la ciberpoesía, de las características de los dos géneros mencionados, de los autores que las cultivan y también de la osmosis que se produce entre el mundo digital y el videográfico.

Límites y nomenclaturas

Las vanguardias históricas iniciaron un camino de fusiones artísticas que después se ha ido transitando más o menos dependiendo de las épocas y que se ha ido modificando de acuerdo con el contexto social y tecnológico. A menudo, desde la crítica, la investigación o el disfrute poético hemos oído las preguntas: ¿Se ha hecho algo nuevo desde las vanguardias? ¿Ha habido evolución respecto a un siglo atrás? Quizás el tipo de expresión, la queja, la transgresión y el juego que permite el lenguaje mediante la poesía oral, la poesía fonética y la acción poética, esencialmente no haya sufrido muchos cambios, pero con la llegada del magnetófono y más tarde del vídeo, del ordenador y de internet todo ha tomado otra dimensión. La poesía, que ya hacía tiempo que no se limitaba al soporte libresco, ha ido aceptando los nuevos medios sin ningún tipo de resistencia, al contrario, y así ha nacido lo que se ha llamado poesía sonora, la videopoesía, la ciberpoesía o la mezcla de variantes poéticas, géneros híbridos, hijos de las nuevas tecnologías y de la cada vez más frecuente contaminación interartística.

Aunque es habitual el deseo o la compulsión humana de clasificar todo lo que tenemos a nuestro

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

alcance, debemos admitir que cada vez convivimos más con un mundo de fronteras borrosas donde a menudo se hace difícil –y a menudo resulta del todo innecesario– clasificar. Tanto en las humanidades como en la ciencia se han desarrollado teorías muy sólidas que defienden las fronteras difusas. Pensemos en las del antropólogo norteamericano Clifford Geertz, que utiliza el adjetivo *blurred* (borroso) para explicar el momento de transición dentro de la Antropología en que las fronteras entre géneros se vuelven nebulosas, oscuras o híbridas y participan de una cosa y de otra al mismo tiempo, resultando imposible compartimentar ciertos géneros, ya que se presentan de forma borrosa. Y pensemos también en la caracterización de la modernidad como un "tiempo líquido", del sociólogo polaco Zygmunt Baumann, que se refiere al tránsito que ha habido desde una modernidad sólida, estable y repetitiva a una modernidad líquida y flexible, en la que los modelos y las estructuras sociales no duran lo suficiente como para arraigar y se van transformando, como los fluidos, que no se fijan en el espacio ni se atan al tiempo, sino que se desplazan con facilidad, se derraman, salpican, se filtran... Asimismo, en territorios científicos, encontramos las teorías de la lógica difusa y los conjuntos nebulosos o borrosos –*fuzzy*– enunciada por el matemático Lotfi Zadeh en 1965, que permite el manejo y el procesamiento de ciertos tipos de información en los que se mantienen términos inexactos, imprecisos o subjetivos. Con los conjuntos nebulosos o *fuzzy sets*, se pueden definir subconjuntos de forma que cualquier elemento puede pertenecer a ellos en distintos grados. Y justamente en el territorio artístico, que es el que por definición se ocupa de las cosas más difusas de la existencia, de las que no pueden explicarse de manera científica, la frontera entre géneros es cada vez más borrosa, *blurred*, líquida o *fuzzy* y nos encontramos con continuas manifestaciones artísticas que transitan estas fronteras.

Videopoesía, ciberpoesía, poesía animada, poesía multimedia... son algunas de las denominaciones que se usan para designar la poesía que abandona el soporte papel y adopta el soporte pantalla, donde adquiere movimiento. En pocos años la evolución de este tipo de poesía ha sido inmensa y las nomenclaturas con las que se ha designado, variadas. Por ello prefiero acudir al término griego κινέω ("mover"), que los hermanos Lumière en 1895 escogieron para bautizar las primeras imágenes en movimiento, y usar el adjetivo "cinética" para hablar de la poesía que, independientemente de la herramienta que utilice, sea cámara de vídeo, de cine u

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

ordenador, es poesía en movimiento.

De la videopoesía a la ciberpoesía

Nos estamos refiriendo a un tipo de poesía que se manifiesta en Cataluña a partir de los años 80, cuando el vídeo comienza a ser utilizado como herramienta de creación por algunos artistas del país y como un medio al alcance del público, que se irá convirtiendo en una herramienta doméstica sustituta del cine en super-8 y que se utilizará con asiduidad como medio creativo. Es a partir de entonces que poetas y videocreadores comienzan a usar el nuevo soporte tecnológico para la creación artística y nace un nuevo género, la videopoesía, que, como todos los géneros, es una forma textual definida principalmente por sus características socioculturales, fruto de los avances que favorecen nuevas formas de creación. La poesía que utiliza el vídeo como soporte de creación y de difusión.

Acotando un poco más, entendemos por videopemas aquellos trabajos videográficos de poetas, artistas o videocreadores elaborados a partir de textos poéticos o inspirados en poetas, tanto si incluyen texto como si son una recreación únicamente en imágenes. Por tanto, no consideramos el término poesía en su sentido más amplio, que abarcaría todo lo que provoca un sentimiento o emoción poética, y que nos haría incluir la mayor parte de las obras de muchos videocreadores. Tampoco entendemos por videopoesía las grabaciones estrictamente documentales de lecturas, performances o acciones poéticas. En cambio, sí que consideramos videopoesía algunas piezas de poetas que hacen videoperformance, es decir, que utilizan el vídeo de una manera sustancial en sus espectáculos.

Pero en la última mitad de los 90, a la imagen videográfica se le empieza a sumar la imagen hecha con ordenador, lo que llamamos ciberpoesía, es decir, los trabajos elaborados o expresamente concebidos para ser vistos y/o escuchados por el ordenador, a partir de textos poéticos o inspirados en poetas, tanto si incluyen texto como si son una recreación únicamente en imágenes.

La especificidad de este tipo de poesía viene dada por varias cuestiones: la posibilidad de mezclar

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

texto con imagen y con sonido, la posibilidad de imprimir movimiento al texto y/o a la imagen, de jugar con los colores, las texturas, el ritmo, etc. Además, un videopoema o un ciberpoema juegan con un componente estético hasta unos extremos que a menudo pasan la frontera que los adentraría en el terreno del videoarte. Es por ello que para hablar de estos géneros nos fijamos siempre en un elemento imprescindible: el poema, ya sea dicho, escrito o sea la base de la obra. Si no pudiéramos esta constrictión, muchas obras de videoartistas podrían entrar en el saco de la videopoesía, teniendo en cuenta que el calificativo “poético” a lo largo de la historia ha tomado un alcance que sobrepasa largamente las fronteras propias de la poesía, por muy amplias que las dibujemos.

Y, sobre todo, la especificidad de la videopoesía y la ciberpoesía viene dada por la temporalidad. Las artes cinéticas son, por definición, artes temporales, en el sentido de que la percepción global no se asume en un instante, como ocurre con la pintura o la escultura. Si el autor da al poema la duración de un minuto es que cree necesario este minuto. Y si el lector-espectador pasa rápido las imágenes es con plena conciencia de que está alterando la obra. Cada obra tiene su propio ritmo y sentido del tiempo, independientemente de la relación que establezca con el espectador.

Estamos ante géneros discursivos e icónicos que conjugan imagen, texto y sonido en una escritura que puede ser lineal o no. Y un poema expresado con imagen y sonido en movimiento transmite una cantidad de inputs que un poema impreso sobre papel o dicho en voz alta no puede transmitir. La calidad polisémica que por definición tiene la imagen ya no se contrapone al afinamiento que se puede dar con la palabra, que acota, matiza, significa y compromete. Porque en estas dos herramientas, el vídeo y el ordenador, la poesía puede usarlo todo: imagen en movimiento y palabra y, además, superponer-lo hacerlo desaparecer, agrandararlo, partirlo, minimizarlo... El abanico de posibilidades se amplía y van surgiendo otros ritmos narrativos, otras transiciones de la imagen, de manera que se va construyendo un nuevo lenguaje audiovisual.

El género videopoético se ha visto, pues, perseguido por el ciberpoético. En definitiva, llega un momento en que el medio con el que esté elaborado un producto no tiene ninguna importancia porque cada vez se mezclan más las herramientas y se hace difícil decir si lo que ocurre en una

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

pantalla es vídeo, es cine, es flash ... Y en este sentido, la hibridación es una característica cada vez más frecuente en la realización de muchos trabajos actuales: el vídeo, el cine, la animación 3D, la postproducción digital y las aplicaciones interactivas se combinan y dan lugar a nuevos productos y a nuevas estéticas. Las artes de los medios no necesitan resaltar sus especificidades. El vídeo ha sido un lugar de paso entre disciplinas y se ha convertido en una herramienta de identidad borrosa. Después, con la irrupción del ordenador, se han impuesto otras formulaciones más genéricas como media art, artes electrónicas, intermedia, multimedia, transmedia, que remarcan esta idea de disolución de fronteras entre los medios, lenguajes, disciplinas y formatos. Y este arte de los media utiliza el ordenador como espacio vital de la obra, donde las combinaciones infinitas, la aleatoriedad y la interactividad generan nuevos lenguajes.

Lo que sí marca una frontera más nítida entre la videopoesía y la ciberpoesía es la interactividad. En el momento que una obra, para adquirir sentido, pide la intervención del lector, que con su gesto puede crear combinaciones únicas de lectura/visionado y crear un nuevo poema, se está llevando al extremo lo que siempre se dice cuando se afronta la lectura de un texto escrito, es decir, que cada lector hace una lectura diferente del poema y lo interpreta de una manera que nadie antes ha hecho. Aquí las posibilidades combinatorias crecen en la medida en que se ponen diferentes lenguajes en contacto.

Se rompe la linealidad y se entra en un territorio que nos puede llevar hasta las infinitas posibilidades de lectura, como ocurre en los hipertextos. En Cataluña, Ramon Dachs es el primer poeta en cultivar el género y desde 1996 tiene un proyecto de hipertexto poético en red, adaptación de varios poemarios suyos, en catalán, castellano, francés e inglés, titulado *Interminims de navegació poética* (Dachs 1996), que se considera el primer hipertexto literario de autor catalán. Y en 2008 realizó otra obra interactiva que juega con texto e imagen, el *Intertarot de Marsella* (Dachs 2008), en castellano y francés, que es la adaptación de otra obra suya en papel, el *Tarot de Marsella, poema aleatorio* (Dachs 2006), en el cual cada una de las 78 cartas del tarot tiene asignado un dístico, de manera que en cada tirada de cartas que hace el lector, se genera un poema diferente, y las posibilidades son infinitas.

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

Presentaciones públicas

Desde su nacimiento hasta ahora, el vídeo ha pasado por diferentes espacios: monitores, pantallas únicas y múltiples, videoinstalaciones y nuevos medios como internet, que cada vez toma más fuerza como nuevo escenario para su exhibición. Hoy, con el crecimiento de la producción poética y con el éxito de YouTube, Vimeo y otras plataformas, es más fácil acceder a muestras de poesía digital y de videopoesía, pero hasta hace pocos años la difusión del género debía hacerse en proyecciones públicas o mediante la edición de cd. Sin embargo, hasta el momento, ninguna editorial ha apostado por recopilaciones de poesía cinética en Cataluña ni tampoco ha sido muy frecuente la programación de sesiones de este tipo de poesía. Relacionamos a continuación las de mayor relevancia para trazar un breve recorrido histórico alrededor del género.

La primera presentación pública de poesía cinética en Cataluña es la que, con el nombre de "Video Poetry in the World 94", tuvo lugar en Barcelona en 1994, organizada por La Papa¹ en el local que la asociación tuvo durante unos años al barrio de Gracia. Los poetas Xavier Sabater y Pere Sousa fueron quienes hicieron la selección y presentaron piezas suyas y de otros autores, algunos de los cuales han continuado con la poesía cinética (Toni Serra, Gustavo Vega, Jacobo Sucari) y otros ya han desaparecido del contexto poético.

Cinco años más tarde, en 1999, el volumen XXIV del ciclo de poesía *Viatge a la Polinèsia*², dirigido por Eduard Escoffet, presentó, bajo el título "Poesía a la vista", una selección de piezas videopoéticas que incluía videos de autores de todo el mundo, como el japonés Nobuo Kubota, el brasileño Philadelpho Menezes, los italianos Massimo Mori y Enzo Minarelli, el canadiense Mark Sutherland... y diversidad de videoocreaciones de autores catalanes, por ejemplo, *Visio smaragdina* (1997-98) de Eugeni Bonet –una de las cinco partes de que consta su trabajo sobre el poeta Juan Eduardo Cirlot–; *Faroner (Foix collage)* (1999) de Josep M. Jordana, a partir de un texto de J.V. Foix; *Conjuro* (1998), de Julián Álvarez, centrada en el poema del mismo nombre de Federico García Lorca o *Más triste es robar* (1999), una rítmica recreación de los poemas del dúo

¹ Associació de Performers, Artistes i Poetes Associats creada por Xavier Sabater <http://www.lapapa.org>

² *Viatge a la Polinèsia* fue un ciclo de poesía (1997-2000) organizado por projectes poètics sense títol propost.org, asociación dirigida por Eduard Escoffet.

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

Accidents Polipoètics, realizado por André Cruz y Luis de la Madrid.

Y en el 2001, en el marco del Festival internacional de poesías + polipoesías PROPOSTA³, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, se proyectó *Videopoesía catalana del segle XX*, una recopilación de videopoemas elaborada por Habitual Video Team⁴, que reunía desde las primeras obras del género, como *Poesía urbana en la Barcelona de los años 50* (1983) o *Joe Louis (Boxiana)* (1987), ambas realizadas por Julián Álvarez, hasta las últimas producciones en aquel momento, como *La llum anima't* (2000) de Ester Xargay o *Usted* (2001) de Jordi Teixidó. Esta recopilación se presentó posteriormente en el Centre d'Art Santa Mònica de Barcelona, en el Festival de Poesía de Sant Cugat, en Inventario II Muestra Audiovisual Aragonesa, etc.

Por lo que respecta específicamente a la ciberpoesía, deberíamos distinguir entre la poesía generada aleatoriamente mediante un ordenador utilizando únicamente texto, de la poesía realizada con medios digitales en la que hay una elaboración plástica y sonora del poema. Del primer tipo hay ejemplos desde los años 60, pero aquí nos interesa más el segundo. Un caso híbrido sería la versión que en el año 2002 se presentó de *Cent mille milliards de poèmes* (Queneau 1960), diez sonetos traducidos al catalán por los poetas Carles Hac Mor y Ester Xargay –*Cent bilions de poemes*– y programados por Eugenio Tisselli, utilizando el MIDIpoet⁵, un software creado por él con el que se pueden componer e interpretar piezas que combinan texto e imagen interactivos. En este caso, mediante un dispositivo especial que transformaba el tono de la voz en una señal digital, Hac Mor y Xargay, en la primera representación pública que se hizo en el festival PROPOSTA, leían los sonetos de la obra de Queneau y, con su propia voz, iban generando nuevas combinaciones, entrando así en una lectura infinita, ya que cuando llegaban a las últimas

³ PROPOSTA festival internacional de poesies + polipoesies nació en el 2000 y vivió cinco ediciones, hasta el 2004. Todas tuvieron lugar en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. La organización del festival fue a cargo de projectes poètics sense títol propost.org, entidad dirigida por el poeta Eduard Escoffet.

⁴ Habitual Video Team es una asociación formada per Josep M. Jordana y Lis Costa que desde 1991 se dedica a la grabación, realización y producción de vídeos relacionados con la poesía y la música experimentales, así como a la programación de ciclos y festivales de vídeo como Flux, festival de vídeo de autor (www.fluxfestival.org).

⁵ MIDIpoet es un software de creación poética que se puede descargar gratuitamente en www.motorhueso.net/vainasystems/

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

palabras de un verso, la primera palabra ya era diferente de la que habían leído al empezar. Al mismo tiempo que se generaban nuevos sonetos y en la pantalla se generaban nuevas imágenes a partir de los retratos de los poetas lectores. Esta presentación tuvo lugar en una sección del festival denominada “Escrituras de l’excés” que partía del proyecto “Textus (vs textus vs textus)”⁶ en la que participaron, además de Tisselli y los dos coordinadores del proyecto, Josep Perelló , Pedro Soler, Bernard Baud y Llorenç Bonet:

“Un proyecto en torno a los extremos de la literatura, alrededor de aquellas escrituras que trabajan en los márgenes de la literatura y que sobrepasan el libro: escrituras sonoras y escrituras ingentes, inalcanzables, unas escrituras que, actualmente, inmersos en la era del acceso, disponen de la red como medio para difundirse. El proyecto tiene varios frentes, virtuales y físicos, aunque la base es la web que desde 2001 ha ido creciendo y que aún seguirá creciendo en los próximos meses. Hipertextos, trabajos sonoros, un póster textual y coordenadas para conocer el mundo de las escrituras extremas son algunas de las cosas que acoge el proyecto. “

Finalmente, en el último año del festival, el 2004, hubo una extensa muestra de obras seleccionadas del Zebra Poetry Film Festival (Berlín), festival dedicado a los filmes de poesía. El festival está organizado por la Literaturwerkstatt, una de las entidades más dinámicas en los círculos literarios de Berlín, y forma parte de las actividades del festival de poesía de Berlín⁷. En 2012 se ha celebrado la sexta edición del certamen, que ya se ha consolidado como plataforma para un nuevo género de filmes breves y dinámicos desarrollados en el cruce entre literatura, cine y nuevos medios tecnológicos.

En el terreno de la ciberpoesía, hay dos recopilaciones que también se presentaron públicamente, editadas por Xavier Sabater y La Papa, que organizan el festival Cyberpoem, muestra de poéticas digitales⁸, especialmente dedicado a divulgar las nuevas formas poéticas, del que se han hecho diez ediciones, la última en septiembre del 2012. El primer cd, *Ciberpoesía 1.0*, fue realizado por

⁶ Proyecto a cargo de Eduard Escoffet y Dídac P. Lagarriga realizado con la ayuda de las becas a la joven creatividad concedidas por Krtu (2001) <http://www.krtu.cat/>.

⁷ www.poesiefestival.org

⁸ www.cyberpoem.com [acceso 18.11.2012]

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

estudiantes de la escuela de animación y creación multimedia Fak D'Art de Barcelona como trabajo de curso. El poeta y editor Xavier Sabater propuso a una serie de poetas (Xavier Canals, Eduard Escoffet, Jordi Teixidó, Joan Vinuesa, Merz Mail, Rosa Grau, Arte Incube y J.M. Calleja) que se involucraran en la experiencia y trabajaron con los estudiantes de manera cooperativa hasta que salió el volumen mencionado. La calidad es más exitosa en unos casos que en otros, pero no deja de ser una primera edición de ciberpoesía, al tiempo que una aproximación a la poesía para muchos de los participantes, que entraron en el mundo poético con este trabajo. Se presentó en el Primer Congreso Internacional de Polipoesía que tuvo lugar en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en 1999, pero no se realizó una edición (300 ejemplares) hasta el 2003. Y en el 2002 se presentó un segundo cd –*Ciberpoesía catalana 2.1*–, en el que participaron los poetas Joan Casellas, Jordi Pope, María Cosmes, Eulalia Framis, Olga Delgado, José Gabaldón, Rosa Grau, Xavier Sabater y Amalia Sanchís, con la realización de piezas que combinan imagen en movimiento, imagen fija, texto y sonido, en algunos casos con interactividad⁹.

Aparte de estas publicaciones, adquiribles sólo por contacto directo con el editor, no ha habido mucho interés en el mercado editorial por los dvd de poemas digitales, posiblemente porque el medio natural de publicación es la red, donde cada vez hay más sitios dedicados a las nuevas formas poéticas. Por ello, si ampliamos el concepto de presentación pública y tenemos en cuenta los espacios específicos en la red para la publicación de poemas cinéticos, cabe destacar la creación en el 2003, por parte del poeta Lluís Calvo junto con Pedro Valdeolmillos, del proyecto Epímone¹⁰ de poesía en la red, que reúne 34 ciberpoemas tanto de autores catalanes como extranjeros. Por otro lado, es necesario remarcar el trabajo del grupo de investigación Hermeneia¹¹ de la Universitat de Barcelona, que lleva más de una década trabajando en el campo de los estudios literarios y las tecnologías digitales, y mantiene un archivo de literatura digital en su página con un apartado específico para las obras de poetas catalanes y otro donde se recogen más de 700 de obras de autores de todo el mundo.

Obras y autores

Una vez hecha la disertación sobre fronteras, géneros y presentaciones públicas, nos centramos

⁹ Actualmente estos poemas se pueden consultar desde la página de Cyberpoem [acceso 18.11.2012].

¹⁰ www.epimone.net [acceso 18.11.2012]

¹¹ www.hermeneia.net [acceso 18.11.2012]

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

en algunas obras de poesía cinética elaboradas en Cataluña. En la investigación que hemos llevado a cabo las muestras son muy variadas tanto en el tratamiento estético como poético, ya que hay poesía sobre temas sociales, temas políticos, temas cotidianos y temas filosóficos, tratados a veces con un tono trascendente y otros con mucho sentido del humor. Poemas con una estética cuidada y poemas torpes, poemas kitsch y poemas austeros. Y, como ocurre en el lenguaje poético, las figuras retóricas de la imagen y del texto se ponen en relación y se combinan potenciando hipérbolos, aliteraciones, anáforas, metonimias y metáforas de todo tipo.

Aquí nos proponemos únicamente relacionar el resultado de la investigación que Habitual Video Team llevamos a cabo en el año 2000 sobre videopoesía, con el objetivo de reunir toda la obra generada desde los inicios del género hasta la fecha, a la que añadimos también los primeros trabajos ciberpoéticos. El resultado de aquella investigación —*Videopoesía catalana del segle XX*— está editado en un dvd no venal que hemos utilizado en diversas muestras en todo el país y que esperamos poder publicar algún día añadiendo las nuevas piezas de videopoesía desde el año 2001 hasta ahora. Se trata de una selección no restringida por el lugar de nacimiento de los autores o por las lenguas usadas. Son piezas hechas en Cataluña por autores que están vinculados al país de una manera u otra. Son obras que vinculan la palabra poética —escrita o dicha— y los nuevos medios de creación.

De todo este material recopilado, proponemos una primera ordenación realizada desde el punto de vista de sus creadores, poetas y videoartistas. Un primer grupo lo constituirían las obras elaboradas a partir de la colaboración entre ambos, en las que generalmente intervienen los mismos poetas interpretando sus textos, como por ejemplo *Saba-Sanyo-Casio* (1991), con texto y recitado de Xavier Sabater, realizado por Sue Hills; *Más triste es robar* (1999), con texto y recitación de los Accidents Polipoètics (Xavier Theros y Rafael Metlikovez) y dirección de André Cruz y Luis de la Madrid; *Non-non, no* (1993) con realización de Maite Ninou y texto de Enric Casasses; la obra de Pep Blay *Que m'angoixen...* (2000), realizada por Mai Balaguer y Jordi Fàbregas; los *Videoclips de poesia domèstica* (1996) de Noel Tatú, con realización del propio Tatú y de Ramon Ballesté; o *Sintaxis* (1996), del performer y profesor Bartolomé Ferrando, producida por la Universidad Politécnica de Valencia.

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

En esta línea también es destacable *Megamix Plou-Fàstic* (2000), realizado por Ester Xargay y Dolors Miquel sobre un texto y acción de la poeta Dolors Miquel, y la pieza *S'intitula títol* (1998) realizada por Adolf Alcañiz, con texto de Carles Hac Mor, que forma parte del CD-Rom *Paraparèmies, desplaçaments, cosificacions* (1999) de Alcañiz, Hac Mor, Barbara Held y Xargay. En el terreno de la ciberpoesía, Joan Casellas con *Quatre poemes*, María Cosmes con *Argos o la locura* y Jordi Pope con *Sistemes de comunicació*, trabajan con el pintor y artista multimedia José Gabaldón, que diseña y programa el aplicativo para los poemas del volumen *Ciberpoesía catalana 2.1*. Asimismo, quisiéramos destacar todo el cd *Ciberpoesía catalana 1.0*, que recoge la experiencia pedagógica a la que nos hemos referido más arriba, y que acercó al alumnado a la creación contemporánea, fusionando el aprendizaje de programas de tratamiento de imagen en movimiento con propuestas derivadas del contexto del arte contemporáneo.

Un segundo bloque lo constituiría el de las obras en las que los poetas asumen también la realización de los vídeos, lo cual es menos frecuente: Ester Xargay con *La llum anima't* (2000), o bien piezas en las que se da el proceso a la inversa, es decir que personas provenientes del campo de la videocreación son las autoras del texto poético. Es el caso del polifacético Jordi Teixidó (video creador, actor, poeta...) con *Turnillu* (1994) y el de Jacobo Sucari con *Esconder y enseñar* (2000). En ciberpoesía, Olga Delgado con *Paraules amb atributs*, José Gabaldón con *Realitat equivalent* o Xavier Sabater con *Polipoemes i ciberpoemes* se situarían en este bloque de poetas que asumen la realización de sus ciberpoemas.

Finalmente, un tercer grupo de obras sería el de los trabajos realizados por video creadores sobre textos poéticos de autores que no han tenido implicación personal en el videopoema. En este sentido cabe destacar la trayectoria de Julián Álvarez, autor de *Joe Louis (boxiana)* (1987), basado en un poema de Joan Brossa o *AA, poema-manifiesto* (2000), a partir de un poema de Carles Santos; y la de Eugeni Bonet, realizador de una serie de videopoemas sobre el poeta Juan Eduardo Cirlot, *Lectura/as de Cirlot* (1997-98). También, *Wsb Hassan Sabbah* (1998) de Toni Serra y Joan Leandre, con texto de W. S. Burroughs; *Faroner (Foix collage)* (1999) de Josep M. Jordana, sobre un poema de J.V. Foix, y *Argument* (1997), una animación en 3D de Cristina

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

Casanova basada en un poema de Joan Brossa.

En general, los autores mencionados más arriba han continuado con la creación de poesía cinética y la mayoría tiene sus obras publicadas en la red. Paralelamente, ha crecido el número de certámenes y de artistas que cultivan el género. Así pues, el sueño que Raoul Hausmann tenía hace un siglo con sus poemas optofonéticos intentando la integración de la imagen, el texto y el sonido, hoy es una realidad superada a la que se ha añadido el movimiento y la interactividad. Tal como dijo el poeta catalán Joan Brossa¹²: “El camino que representa la experimentación de la poesía enriquecida con otros elementos, integrando la literatura en un espacio que trascienda el código literario tradicional, no sabemos dónde nos puede llevar, pero lo que interesa es la sorpresa de la creación”.

Referencias

- ≡ Accidents Polipoètics (1999) *Más triste es robar*
Parte 1: http://youtu.be/CwQiAqq_TdM [acceso 18.11.2012]
Parte 2: <http://youtu.be/iKYdPoutzZU> [acceso 18.11.2012]
- ≡ Álvarez, Julián (1987) *Joe Louis (Boxiana)*
http://www.juliansite.com/videofilmografia05/autor/Ficha.php?id_produccion=51 [acceso 18.11.2012]
- ≡ Álvarez, Julián (1998) *Conjuro* [acceso 18.11.2012]
http://www.juliansite.com/videofilmografia05/autor/FichaExt.php?id_produccion=28
- ≡ Álvarez, Julián (2000) *AA poema-manifiesto*
<http://www.juliansite.com/aa/poema.htm> [acceso 18.11.2012]
- ≡ Bonet, Eugeni (1997-98) *Lectura/es de Cirlot* [acceso 18.11.2012]
Cristo Cristal <http://www.hamacaonline.net/obra.php?mode=2>
Visio Smaragdina <http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=664>
Einai <http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=663>
Inger Permutaciones <http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=662>
Homenaje a Bécquer <http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=660>

¹² Diari de Barcelona, 29 de noviembre de 1991.

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

- ≡ Dachs, Ramon (1996) *Interminims de navegació poètica*
<http://www.hermeneia.net/interminims> [acceso 18.11.2012]
- ≡ Dachs, Ramon (2008) *InterTarot de Marsella*
<http://www.hermeneia.net/intertarot> [acceso 18.11.2012]
- ≡ Dachs, Ramon (2006) *Tarot de Marsella, poema aleatorio*. Barcelona: Azul.
- ≡ Ferrando, Bartomeu (1996) *Sintaxi*
<http://vimeo.com/3274287> [acceso 18.11.2012]
- ≡ Habitual Video Team (Ed.) (2001) *Videopoesia Catalana del segle XX*. Barcelona [DVD en edición no venal]
- ≡ Jordana, Josep M. (1999) *Faroner (Foix collage)*
<http://vimeo.com/34370917> [acceso 18.11.2012]
- ≡ Queneau, Raymond (1961). *Cent mille milliards de poèmes*. París: Gallimard.
- ≡ Sabater, Xavier (1991) *Saba-Sanyo-Casio*
<http://www.dalealplay.com/informaciondecontenido.php?con=60218>
[acceso 18.11.2012]
- ≡ Sabater, Xavier (coord.) (2002) *Ciberpoesia catalana 2.1*. Barcelona: La Papa, Centre Cultural La Farinera del Clot i Federació d'Entitats Clot-Camp de l'Arpa.
<http://www.cyberpoem.com/index2.html> [acceso 18.11.2012]
- ≡ Sabater, Xavier (coord.) (2003) *Ciberpoesia catalana 1.0*. Barcelona: Fak D'Art.
- ≡ Serra, Toni i Joan Leandre (1998) *WSB-Hassan-Sabbah*
<http://www.al-barzaj.org/2011/06/wsb-hassan-sabbah.html> [acceso 18.11.2012]
- ≡ Sucari, Jacobo (2000) *Esconder y enseñar*
http://youtu.be/HyqDhi_Fy98 [acceso 18.11.2012]
- ≡ Tatú, Noel (1996) *Videoclips de poesia domèstica*
Parte 1: <http://youtu.be/ikb9la4kKaU> [acceso 18.11.2012]
Parte 2: <http://youtu.be/-TrYgCzMQUs> [acceso 18.11.2012]

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal

Buenos Aires - Noviembre 2012
CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

3.- Ana Pascal (Argentina): “En torno al I Simposio Internacional de Videopoesía: Espacio de reflexión y creación de mundos”

Buenos días, mi nombre es Ana Pascal. Algunos sabrán que soy la encargada de coordinar este Primer Simposio Internacional de Videopoesía. Lo que quizás no sepan es que hace unos cuantos años me dedico a la docencia y la investigación en artes audiovisuales y que mi –ya a esta altura podríamos llamar- *obsesión* desde mis primeros años de estudiante ha sido la relación, el vínculo entre la imagen audiovisual y la noción de imagen poética. En un primer momento este interés se circunscribió a la imagen cinematográfica, pero luego el campo se amplió hacia las *imágenes móviles técnicas* cuyo registro se encuentra supeditado a un dispositivo tecnológico (por caso, la cámara tomavistas o la cámara de video).

De hecho, hoy tenía pensado exponer aquí parte del caudal de ideas, conceptos, valoraciones, opiniones, acumulado a lo largo de mi caótica búsqueda que abarca desde aspectos vinculados a la semiótica hasta los descubrimientos de la física cuántica, desde el surgimiento de las vanguardias artísticas históricas hasta el arte multimedial o la cultura popular urbana (una mezcla poco recomendable si se quiere arribar a una conclusión, dar un cierre contingente o parcial en un período de tiempo razonable).

Durante el transcurso del Festival, comencé a recapacitar acerca del tema de mi exposición considerando que más allá (o antes) de ofrecerles un “minitour” por mis “laberintos mentales”, resulta imprescindible abrir este espacio a la reflexión acerca de por qué estamos hoy aquí. Preguntarnos cuál es el motivo que nos convoca como expositores, en mi caso, como oyentes-interlocutores en el suyo.

A qué impulso, necesidad individual y social responde la creación de este espacio de pensamiento sobre un fenómeno que empíricamente lleva años desarrollándose y creciendo por sí mismo.

Justamente ayer, en video-conferencia con Tom Konyves (el “padre de la criatura” en tanto la ha nombrado y ha dedicado su vida a hacerla crecer mediante la producción de obra, su difusión y

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

enseñanza) nos hemos enterado que se contabilizan al menos quince festivales de videopoesía de periodicidad regular en el mundo, sin ir más lejos, este primer Simposio surge vinculado al cuarto IV Festival de Videopoesía Videobardo celebrado en la Ciudad de Buenos Aires.

(descartamos entonces, que este espacio de discusión surja motivado por necesidad de promoción)

Retornando a la pregunta inicial:

Por qué aparece esta necesidad de palabra

Por qué ahora

Qué es lo que nos convoca a hablar, a debatir acerca de los alcances y los límites de aquello que muchos llaman –y reconocen como *género videopoesía*-. A indagar sobre sus orígenes, a localizar antecedentes y pronosticar futuro.

En principio, creo que ante todo nos reúne aquí el amor, el gusto por la poesía (* según la definición de Octavio Paz, en línea con la de Paul Valéry) en cualquiera de las formas en que se manifieste -en el caso del audiovisual estamos atendiendo a la confluencia, mediada por ciertas tecnologías de la representación de materiales heterogéneos como la imagen plástica (figurativa o abstracta; fotográfica o gráfica); el lenguaje verbal (convencional o no convencional; escrito u oral), los ruidos y la música; sometidos además a una duración, un tiempo que también es susceptible de manipulación: *El ritmo*

La necesidad de prolongar el goce estético que logramos durante el visionado; de acrecentarlo hallando en la mirada del otro nuevas coordenadas que mantengan en movimiento la IMAGEN POÉTICA que hemos co- creado en contacto con el texto. Y a la vez el afán por apropiarnos nombrándolo, recreándolo mediante el empleo de metáforas muertas –como diría Nietzsche- atrayéndolo mediante palabras hacia el mundo del sentido, aquello que se le escapa por su propia naturaleza: LA POESÍA

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

A una realidad que se impone a través de múltiples pantallas vistiendo su discurso con el ropaje del documento, indicándonos mediante “hechos” no solo lo que el mundo es sino lo que *puede ser*; el poema opone la infinita posibilidad de creación de nuevos mundos.

Ante la lógica excluyente desde la que los occidentales concebimos el mundo y construimos al otro; la poesía opta por abrazar a los contrarios sin anularlos (se puede ser piedra y ser pluma, como dice Octavio Paz), el principio de identidad no descansa en la oposición, el recorte y anulación del otro, sino en la conciliación: *soy yo y soy el otro*

Al reduccionismo del saber conceptual, la poesía opone la singularidad de las cosas: la imagen audiovisual *muestra* y, al igual que el poeta que nombra, en el acto mismo de nombrar *crea*. Y en tanto crea sin despojar a las palabras, a las imágenes de su naturaleza polisémica, convierte al espectador en creador cada vez que este aborda el poema.

Al tiempo cronológico: lineal, progresivo, mensurable instrumentalmente; al ordenamiento causal de los acontecimientos; la imagen poética contrapone el TIEMPO ORIGINAL*Octavio paz denomina esta temporalidad *Tiempo mítico*: del mismo modo que el mito contiene en sí la historia de la humanidad en su totalidad (un pasado arquetípico que es potencialmente futuro, capaz de reencarnar y actualizarse en presente por medio del *Ritmo*), el fluir continuo (*incesante presente Bachelard- Benjamin)

El tiempo del poema actualiza, “presentifica” mediante el ritmo el tiempo mítico. Este tiempo se re-crea tanto en el momento de la realización de la obra como en el momento del visionado.

Por último la (i)lógica poética, mediante el ejercicio del extrañamiento, llama no solo a reflexionar sobre el lenguaje en sí: En el caso de las imágenes técnicas, también nos incita a “desarmar el juguete”, a subvertir el uso al que nos empujan los “entornos amigables” de esas tecnologías de caja negra que naturalizan un modelo de representación de la realidad homogeneizando los imaginarios.

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

En síntesis:

Un contexto en el que las imágenes del mundo desfilan ante nosotros a una velocidad y en una cantidad tales que comprometen su aprehensión, donde las innovaciones tecnológicas se suceden desvinculadas de las necesidades humanas (incluyendo las estéticas, que son las que nos convocan); dificulta tomar la distancia que implica toda reflexión o hacer pensante.

Un espacio de reflexión que comprenda la importancia del arte como actividad emancipadora, y en particular el poder de la poesía como configuradora de mundos posibles, ha sido una necesidad de varios que Javier y su equipo supieron oír.

Hoy, este espacio de intercambio y construcción de sentido queda en manos de todo el que está dispuesto a asumir el desafío.

**I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos
entre imagen, sonido y lenguaje verbal**
Buenos Aires - Noviembre 2012
CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

4.- Gerard Wozek y Mary Russell (USA): "Poetry Video: Notes on Teaching, Creating and Presenting in the Genre"

"Only image formed keeps the vision.

Yet image formed rests in the poem."

---Heidegger, "The Origin of the Work of Art"

"Our extension of poetry into video seems only to ratify a deeper understanding, as poets and performers, that poetry rests in a continuous spectrum of expanded genres, each genre an amalgam, offering aesthetic expressions that conjoin text with some other creation . . . Poetry video is the public's first step beyond. Even in its most essential form, it demolishes the old assumption that page and poem are one. We now know poetry is where you find it, in the expressions the world offers. We construct, save, and transmit these experiences for the future. Images and sounds now operate as words where we had no previous literature because the symbols of our poetry were confined to paper in the reader's hands. So we have not the end of a literacy, but the construction of a new one: visible, audible, temporal, conscious, tactile, bonding author and reader by their gaze."

--Kurt Heintz, founder of the e-poet's network.

Artistic Collaborative Background

Mary Russell and I met in 1995 as professors at Robert Morris University and began artistically collaborating in the genre of poetry video for very personal reasons. Mary trained at the School of the Art Institute in Chicago and is a skilled painter and filmmaker. I have been publishing poems since the mid-nineties. Together, we developed a kinship and respect for each other and each other's individual art form. We also recognized that we were mildly introverted and together, we believed that an alliance between the visual artist and poet might definitely be a bridge that would not only merge our passions for making art, but also develop a momentum that would carry the result of our collaboration out into the world. Both of us wanted our work to find an audience and

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

to be lodged in the consciousness of others via image and the spoken word--video and digital technology.

Our passionate kinship with the outdoors and nature propelled us to collaborate further into the themes of nature. Our poetry videos, "Elemental Reels," "Dance of the Electric Mocassins," and our most recent film, "Apocrypha"—are all meditations on the role the natural world plays in our consciousness. Mary's further immersion into Botanical drawings through her coursework at the Morton Arboretum, and my own lifelong spiritual mentorship with poets Walt Whitman and Henry David Thoreau, all fueled our desire to keep the spirit of Gaia at the centerpiece of our artistic work.

Poetry video or cinema poetry seemed to organically choose us as our collaborative medium. Poetry video offers a fresh alternative to reading or reciting poetry and it also continues to break ground in the genre of experimental filmmaking. The first poetry videos were born in the early 60s by poetry luminaries like Anne Waldman and Allen Ginsburg and there has been a growing interest in the genre ever since then.

Our own work, inclusive of the video poems that have come out of our work with students at Robert Morris University, as well as through the City of Chicago's Gallery 37 and Jones Commercial H.S. in Chicago, has received awards and screened both nationally and internationally and we are very excited about continuing to work and to teach what we have discovered about this evolving medium.

Poetry Video Re-Defined

Poetry video combines spoken word or projected text with imagery and music in an integrated symbiotic union involving a computer or video camera. In our own work we combine stills, animation, and original film and video images with poems and music to create this unique hybrid. Poets working in the genre wrestle to find that inscrutable image that exists before language. The poet is writing to discover what is primordial, some throb of light—trying to name the unnameable

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

(which often naturally rests in the image). Creating the poem, one is after something that goes beyond formalized language to a place that exists before the written and or spoken word. The poet is seeking some utterance that is truly wedded to a larger vision or in Jungian terms, an archetype.

Writing for poetry video brings with it unique challenges. The word will be heard. There is a particular consciousness the writer brings to the task—that of steering the participants attention through the narrative. As an author of text for the screen, I'm fully aware that there will be images that underscore, startle or reach out for the viewer's attention—so I'm careful to craft the poem so that the reader is easily moved through the piece. In our own work, we don't adapt a video to "fit" the poem—rather, we are working collaboratively—often going into revision with the work when a particular image doesn't resonate with what the videographer may envision.

Writing for poetry video, where there is always a consciousness that the viewer is listening quietly for the narrative as well as watching. We are trying to locate that perfect alignment of homonyms and syllables, a kind of spell if you will that might have the ability to transport someone else into a state where they both hear and feel and see!! (And see anew.) As collaborative artists we will take the audience to the word and through the word into what is ultimately word less. I'm looking to create a modern illuminated manuscript, if I can conjure up William Blake for just a moment. And for the visual artist and the poet that illumination comes in the form of a poetry video where the two art forms can conspire or "breathe together."

As an art form, spoken word combined with a moving, changing image, creates new worlds, sparks new possibilities, new connections and altered dimensions. In some ways it is a very structured and deliberate way of bending the path of the participant, of leading the reader, listener, and in the case of poetry videos, the viewer, through a series of words and images that when combined, create their own unique combustion. When word and image are married to each other there is a potent alchemy that takes place that is strictly unique to this genre. The question then is, can you teach others how to alchemize, or least become mediums for the process of effectively merging text with visuals. When there is sympathy between artists, between artist and medium and finally between word and image, the resulting combination can create an experience for both the creator

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

and the witness that is matchless and ultimately transformative.

It is interesting to note that in Japan, poetry and painting have always been considered to be sister arts. Japanese painters and poets skilled in haiku have historically worked together, engaging in each other's disciplines by creating illustrated books and text-laden murals and so forth. This was a serious endeavor and these literary and visual artists have always worked together to complement each others work often creating a seamless union of painting and text. Also notable is the fact that many gifted painters in the Edo Period in Japan were also trained in verse and literary arts and vice versa. (Poets were trained as painters).

Poetry Video as a Pedagogical Tool for Students

Over the past several decades both Mary Russell and I have taught classes in the genre of poetry video at both the university and secondary school level. Most recently, we've explored the notion of nature journaling and incorporating those carefully forged field notes and outdoor observations into poetry videos. It was in the 19th century in fact that school curriculum began including nature journaling as part of student training.

We have attempted to incorporate this time tested approach with our own contemporary students. Our recent work, "Book of Green" and "Apocrypha" both offer insights into the process of seeing, looking, feeling, and ultimately, honoring the notion of communing with nature and inherent earth spirits. Our years of teaching have provided are rationale for why it is important to look to nature as a foundation for approaching creative work with students. We've offered various methods at how and why poetry video can be incorporated into curriculum:

≡ Poetry Video is a useful tool for complex thinking and as a metaphorical analysis of a poem. Coupling the written word with text allows for students to broaden their interpretations of poetry by choosing resonant or dissonant images to reflect a number of themes inherent or connected with the poem. Also, it assists in keepsaking or memorializing the poem or a vision of the world (as with nature journaling) as an event—the fluid observation is captured through time and thus students

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

are more keenly made aware of how a poem moves through time, how it impacts audience and how it in and of itself it is archived as something inherently timebound and timeless at the same time. Students are able to see images in other written texts and how those images and text float together.

≡ Working in the genre offers students a unique presentational opportunity. The medium enlarges the scope of the poem and can present unique and nuanced features of the artist and can bring forth an “entertainment” aspect (by the addition of music, filmic elements, etc.) that ordinary poetry recitals or even performance artists or “spoken word jammers” can’t produce. Because of the portability of digital imagery, the poem can also go where the poet cannot go.

≡ It allows the artist more control over the sound and what particular images the artist wishes to emphasize within the text. It’s a more precise way of conveying art rather than allowing words to enter haphazardly without image into the consciousness of the participant—the film editor can “steer” the viewer in a particular direction through his or her particular choices. Ultimately, the genre of poetry video is a hybrid and unique art form in and of itself. It assists students in writing for video and offers a competency in a growing field.

≡ The poetry video is ultimately an attempt at exploring the relationship between graphic imagery and verbal imagery—this experiment becomes exciting as the individuals begin to witness what happens when they begin to take ownership of creating the synthesis that occurs between marrying image and word. In addition, allowing students to explore the rhythms of the season, observing the natural world, and taking notes on what is seen in the field, create opportunities for students to create “timeless” windows of perception.

≡ Merging the poet’s word with the artist’s filmic vision results in a transformation of consciousness—a careful restructuring of thoughts—an imaginative transformation of reality that one can wholly enter through the vision and sound. Getting feedback from students on the totality of their product, allows for deeper insights into the craft.

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

Three Models for Poetry Video: Haiku, Self-Portraits and Nature Journaling

Haiku: The City of Chicago's summer program, Gallery 37 offered us a grant for 20 weeks to teach poetry video to high school students at Jones Magnet H.S. located at State and Harrison in the south loop. We interviewed approximately 50 potential students to fill roughly 20 apprentice posts. Once students were chosen, we began discussing style and their own personal aesthetics. We began to address the concept of bringing together word and image. Our first project was to write haiku's that reflected their ideas about autumn in the city. We took short field trips and structured writing assignments that forced the students to practice writing in this strict Japanese poetic form of 5-7-5. Haiku attempts to capture the relationship between nature and poet. . It is a glimpse into ultimate reality. This was a challenge for any poet, but one our novice high school writers seemed to excel at. We then began refining our work over the next several weeks through revision and more practice.

Students were introduced to the basics of the video camera and field shooting. Students were given the task of taking a line from a haiku poem and shooting an image that might somehow reflect the "feeling" or "essence" or sentiment located in the poem. Students were instructed not to be literal in their interpretation of the poem. They should look for deeper connections with image or a bridge. . Something that the poem sparked rather than what the poem specifically represented. So if the haiku suggested a daisy coming through the sidewalk, they couldn't shoot that exact image.

The initial weeks were spent with image exercises and free writing exercises. Students did interpretive work allowing for meditative connections on image. Students also kept a journal and wrote about their experiences, calling closer attention to their writing. Students wrote to each other's haikus as well in a kind of call and response style.

A group was set up to determine the best poems. This group was formed concurrently with camera crew and editing teams. Students were allowed to explore and then decide what they were best suited for. Once the students committee selected the initial haikus, the camera crew and

**I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos
entre imagen, sonido y lenguaje verbal**
Buenos Aires - Noviembre 2012
CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

editing teams were allowed to shoot footage and begin the process of editing.

Editing teams learned digital technology and computer editing. Camera crews continually replenished the need for raw footage. While the poetry committee refined the haikus, worked on font and lettering and sound recordings of the poems.

Self-Portrait: We were fortunate to have the same group for the poetry video project: Innscape21. We attracted a high level group of committed students for this student project.

Instead of haiku we examined the creative process of writing and creating the self through both image and word. Students painted images of themselves with watercolor and paints. Students then wrote to express their inner thoughts and views.

Again, groups were chosen. Some students excelled in writing, others painting, others video editing and camera shooting. Some students were chosen to create the titles, some students were chosen to help record the poems.

In addition, one student composed original piano music as a soundtrack to the piece. The video tried to explore the relationship between the artist and art form, between the artist and the translation of feeling and desire into image and word. And finally, look at word and image through many different lenses.

Innscape21 screened at Jones Magnet H.S. in spring of 2000. The videos have gone on to screen at several Poetry Conferences in the United States and particularly the Haiku Project has received some notable attention by the Haiku North American Society where we will present another conference to teachers who are interested in modeling this work.

Nature Journaling: Our desire with our students at Robert Morris University was to show them the many ways, both subtle and powerful, that something unexpected and outside the boundaries of a traditional classroom, can be turned into a learning experience. This objective led us to teach a collaborative course in Poetry Video that incorporated nature journaling. Essays and short stories

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

in Wozek's writing course focused around the forces of nature. Students did writing exercises in class to emphasize the thematic power of humankind as it interfaced with the impact of nature. Students also drew images and symbols embedded in the literature that related to nature.

By the time the class entered the field, students were primed to make connections between the characters in the stories, the outdoors, and themselves. Russell's drawing lessons and instruction on nature journaling provided students with the tools for making notes along a local Riverwalk and capturing text and images of the natural world. Silence, observation, patience, and forbearance were all skills that came out of this experience.

Combining text with images of nature and offering a human perspective of this too often neglected world, was a powerful opportunity for our students. Once students got back into the classroom, they were able to reinterpret their notations and add vivid field observations to a more complete critical analysis of the experience and the literature that was encountered earlier in the course.

As a result of our work in the field with students, we presented the nature poetry video, "The Book of Green", to nearly one hundred audience members at the Chicago Green Festival held downtown at Navy Pier. The short film was a record of collaged images of nature journaling, many from RMU students.

"The Book of Green" video poem entices viewers to develop a closer relationship with the forces of nature as it uncovers various elements involved in the process of nature journaling. The film is an ongoing collaborative project meant to connect participants with the environment through self-scrutiny, careful field study and the delicate process of collecting and archiving. This venture plays a significant role in sustaining life on our planet by asking all of us to keep a vigil with Gaia. If one has ever carefully stippled the image of an owl or revised a line of poetry about an oak tree, it would be very difficult to shoot a duck, kill a deer or cut down a shrub.

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

Final Notes

When looking at a collaborative endeavor—merging image with voice into a poetry video, a practitioner needs to think about how two separate disciplines can merge into one creating a hybrid expression. We associate language with the left-brain and visual expression with the right brain. In merging text and image the unspoken finds word and the word finds the enigmatic image. They intermingle in a precarious place where one dances about the other at times teasing, provoking, and finally settling into a sculpture of sound, word and image. When a nonlinear visual moves with time, sound and language, we as artists are creating an experience that revels in the sensual. Unlike a traditional narrative film, which is complete, this art form reflects a contemporary life where media, thoughts, text and motion sculpt experience.

Poets and visual artists working in this genre seek out that mysterious image that exists before language, something that goes beyond formalized language to a place that exists before the written and or spoken word. While poetry makes use of language, it is always seeking to somehow go beyond the limitations of the word and various associations. Visual art and the incorporation of sound can greatly assist with this endeavor. Poetry video seeks a place where the visual and spoken word can conspire or “breathe together.”

The visual should not illustrate nor should the text be descriptive to exclude the potential for interpretation. The visual coaxes the language into a new landscape of the unexpected non rational and purely non linear. One can compare this alchemical mix with a glaze that penetrates and merges with clay when fired or glass when it's molten state moves and shapes with the magic of fire and time. With poetry video one needs to be a sorcerer capable of coupling with intuition and calling upon the associations of the right brain engaging with image at times preempting the word or picking up the word later as image. One is a metaphor for the other. Maybe the real hybrid is between metaphor and the metaphysical.

Clearly, the contemporary world is ready for the non-linear sparks of poetry video. Sally Potter has had mainstream success for example, with crafting a script made entirely of verse. Likewise, the

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

recent “Tree of Life” by Terrence Malick, moves in similar way any cinempoem might, using arresting images and fragments of speech which place the viewer under a kind of hypnotic spell. In our own work, we are looking to expand into longer vehicles to express our vision—our work in progress: “Tracing the Heart of Elizabeth Barrett Browning”—will offer an homage to a pilgrimage made to Italy to explore the poet’s influence. The film will incorporate live action with actors and composition pieces that “soundscape” the entire project.

Poetry video, if executed with pure intention, can become a kind of Mandela: a graphic symbol used as a tool for meditation and the mantra or poem that is spoken melds with this visual symbol allowing the participant to then enters a vibrant and fertile universe. It is here where the limitations of hearing the word or the limitations of seeing the image are solved. Video poetry is a place then where artist and participant can meet, where image and word can join and in this kind of filmic sanctuary there is the creation of solace and a spark that engenders a new kind of engagement that leads towards a kind of transcendence.

Poetry Video: Notes on Teaching, Creating and Presenting in the Genre

Gerard Wozek and Mary Russell

This paper documents the long collaborative history in the genre of poetry video between visual artist Mary Russell and Gerard Wozek. Looking at both a theoretical and philosophical model, the paper underscores ways in which poetry video has made its way into the mainstream. In addition, the essay examines pedagogical uses of poetry video and examines ways to incorporate the art form into both secondary and university classrooms.

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

5.- Isabel Giménez Caro y Francis J. Rodríguez Muñoz (España): “Palabra e imagen: los grafopoemas de Lola López-Cózar”

A Javier Robledo

1. Introducción

1.1. Poesía

Recordemos el Caligrama VIII de Vicente Huidobro en el que, a través de los versos, dibuja una capilla. A propósito del *caligrama*, Alexandra Saemmer, profesora de la Universidad de París 8, se percata de que:

Cuando las palabras y las imágenes comenzaron a proliferar, a “hipertextualizarse” y a animarse gracias a un soporte numérico, los escritores comenzaron a idear una nueva proximidad semántica entre palabras e imágenes. Sobre la superficie visible de la pantalla, la palabra cobra vida como una imagen, adquiere nuevas dimensiones gráficas y plásticas. Esta transición del texto hacia otro régimen semiótico remite al que se lleva a cabo en el ejercicio del caligrama. Al animarse, la palabra pretende volver sensibles no sólo aquellas cosas que se mueven respecto a su “contenido”, sino que también inscribe dicho movimiento al nivel de su “continente”, de su sustancia escrita¹³.

1.2. Videopoesía

Siguiendo a Spiro y Jehng, concebimos que “un texto hace referencia a cualquier objeto o producción cultural, susceptible de una interpretación, sin que importe el soporte en el que se presente”¹⁴. En efecto, el arte de la palabra –la poesía, si se prefiere– puede manifestarse en una gama casi infinita de soportes. Uno de ellos es el vídeo. De la conjunción de ambos elementos, el literario y el tecnológico, entendemos que nace la *videopoesía*. Lejos de la aparente sencillez que

¹³ Alexandra Saemmer, “Calligrammes animés”, 9 de octubre de 2012.

¹⁴ Rand J. Spiro y Jihn-Chang Jehng, “Cognitive Flexibility and Hypertext: Theory and Technology for the Nonlinear and Multidimensional Traversal of Complex Subject Matter”, 1990, pp. 163-205).

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

entraña esta definición de videopoesía, resulta complicado deslindar las fronteras entre las artes de las que se nutre, de algún modo, el fenómeno videopoético, como son la fotografía, la pintura, la música y la propia lírica discursiva.

Desde otro punto de vista, el de los múltiples modos (la palabra escrita, la pintura, la fotografía, el sonido o la música, *inter alia*), agrupados bajo el concepto de la *multimodalidad*, Gunther Kress y Theo van Leeuwen (2011) reflexionan sobre la predilección que ha existido hacia la *monomodalidad* en la cultura occidental. Advierten que, sólo en los últimos tiempos, se ha revertido tal preferencia.

Sin duda, el campo de la connotación no debe constreñirse al dominio exclusivo de ninguno de los modos precedentes. Pensemos, por ejemplo, en la sensación de desasosiego que transmite el sonido de fondo en la escena más famosa de *Psicosis*, de Alfred Hitchcock. Tal efecto no sería posible sin la integración y la interacción recíprocas del sonido y la imagen en movimiento. Una inquietud –y, si cabe, una ambición– que no escapa a nuestro ámbito, el de la palabra, es la de llegar a entender cómo interactúan con el lenguaje los recursos semióticos que son fundamentalmente distintos al lenguaje.

Es cierto que, en las manifestaciones estéticas que comienzan a relacionarse con la denominada videopoesía, la combinación de los diferentes modos expresivos o recursos semióticos a los que acude el videopoeta puede caracterizarse, precisamente, a partir del equilibrio o del desequilibrio que existe entre ellos. Así mismo, la definición de los puntos fuertes y débiles del producto estético puede estar condicionada por el grado de especialización o pericia por parte del videopoeta en alguno de estos modos. Por ende, el ejercicio de análisis estético y su valoración razonada, que son los pilares de la crítica, no pueden prescindir de dicha *tensión multimodal* inmanente al videopoema.

Autores como Jewitt (2009) han utilizado el término *intersemiosis* para referirse a las nuevas expansiones de sentido que se producen cuando tensionan los diferentes recursos semióticos que conjuga el autor –en nuestro caso, el videopoeta– en su obra. Por nuevo que nos parezca el

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal

Buenos Aires - Noviembre 2012
CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

estudio de la palabra en combinación con otros recursos expresivos, nadie duda, por ejemplo, en atribuir a los gestos un peso significativo en su relación con la palabra hablada. Vínculo cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos.

Al intentar establecer los lazos entre la palabra y la imagen, Jean-Paul Desgoutte (2003) advierte en su obra *Le verbe et l'image* que cada uno de estos signos posee una dirección específica para crear significado. Según dice, la imagen reproduce o duplica un referente sin darle antes forma. En cambio, la palabra construye el significado a través de un sistema arbitrario que le otorga previamente una determinada forma. Para Desgoutte, por lo tanto, la palabra y la imagen son los dos momentos extremos de un mismo proceso de semiotización.

1.3. Grafo poema

Llegados a este punto, es necesario referirnos al rótulo que escoge Lola López-Cózar para aunar buena parte de su producción estética en la que, de algún modo, convergen la palabra y la imagen: el *grafo poema*. El término fue una invención del poeta venezolano Ramón Ordaz, autor de la obra homónima *Grafo poemas* (1992). Según nos confiesa Lola López-Cózar al preguntarle por la elección del nombre:

La fotografía o el vídeo tienen tanta importancia en mi trayectoria como la escritura, lo mismo que el audio, pues durante años hice radio. Simplemente llegó el momento de tirar los tabiques de los que hablaba antes, llegó el momento de expresar cómo percibo, con los sentidos mezclados y en ese caos, sin barreras de género, y de número cada vez más extenso, tuve que poner un orden, un orden que puede cambiar como todos los órdenes, pero que era necesario para mostrar lo que hago sin que se perdiera en mil laberintos.¹⁵

La fotografía, el vídeo o el audio, como la palabra, poseen su propia gramática. A nuestro modo de ver, el grafo poema, de acuerdo con la concepción de Lola López-Cózar, se convierte en un espacio idóneo para la compenetración de todas esas gramáticas particulares –es decir, en un

¹⁵ Isabel Giménez Caro, y Francisco J. Rodríguez Muñoz, Francisco J., "La 'poesía audiovisual' a debate: Lola López-Cózar", 2012, p. 175.

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

caldo de cultivo para la multimodalidad—, dando así lugar a una narrativa más compleja donde el sentido puede expandirse hasta alcanzar cotas insospechadas. Tal espacio semántico, y naturalmente intersemiótico, en el que se engrana y convive cada una de las diferentes piezas es, para nosotros, el grafo poema.

A lo largo de la selección de grafo poemas que estudiamos, nos detendremos en uno de los conceptos principales que recorren la obra de Lola López-Cózar: la tristeza. Como algún día expresó Gustave Flaubert, “para ser crónicamente feliz, uno debe ser también absolutamente idiota”. Y es que, a pesar de la mala prensa que en nuestros días se hace de la tristeza:

No siempre ha sido así, y toda una tradición de la tristeza en la literatura y el arte en general viene a corroborar el prestigio de tan universal emoción. Desde nuestras nostálgicas cantigas de amigo al “Ya no seré feliz” borgiano, pasando por la desesperanza oficial de las voces románticas, el desgarró que alienta en tangos y boleros, el pesimismo de las visiones de Goya o Solana —son solo algunos ejemplos azarosos— es posible trazar un elocuente elogio de la tristeza¹⁶.

Al definir la felicidad como una emoción, no podemos sino afirmar que, como el resto de emociones, es efímera y pasajera: “incluso una vida feliz comporta cierta oscuridad y la palabra *feliz* perdería su sentido si no se viera compensada por cierta tristeza”, dijo el psicoanalista Carl Gustav Jung (*apud* Punset, 2007: 101).

En síntesis, este trabajo se nutre, básicamente, de los principios que subyacen a la crítica textual, entre los que nos interesa destacar el *principio de indeterminación* (Gómez Tarín, 2010: 14) o, en otras palabras, la contradicción que se produce por la necesidad de interpretar y, al mismo tiempo, por la imposibilidad de adjudicar la condición de verdad irrefutable a las conclusiones obtenidas a partir de nuestra crítica. Recordemos, a este respecto, que “un mismo texto permite incontables interpretaciones: no hay una interpretación ‘correcta’”¹⁷.

¹⁶ Augusto Monterroso, Augusto y Bárbara Jacobs, *Antología del cuento triste*, 1998.

¹⁷ Nietzsche, 1988, p. 179.

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

2. Los grafopoemas de Lola López-Cózar

La obra de Lola López-Cózar forma ya un corpus en el que la voz de la autora conforma una visión propia del mundo, de ese mundo que comparte con sus lectores, con sus espectadores. Obviamente, no es éste el sitio para afrontar un estudio de toda su obra, sin embargo, sí podemos esbozar algunos rasgos de ésta acercándonos a varios de sus grafopoemas, dado que partimos de la idea de la existencia de dicha visión propia del mundo. Así pues, hemos seleccionado algunos de ellos siguiendo un criterio temporal:

2.1. El cielo en todas partes (2009)

El título de este grafopoema de Lola López-Cózar bien podría ser el comienzo de un poema que terminara con el título de una de sus páginas: *Orden en el caos*. Ambos títulos son, a nuestro entender, dos versos del extenso poema que la autora granadina lleva años escribiendo o, por mejor decir, del extenso videopoema: así, cada uno de los grafopoemas son, a su vez, versos del Gran Grafopoema. Hay una serie de imágenes que nos conducen a través del vasto universo poético de Lola López-Cózar.

El blanco y el negro aparecen enfrentados como la totalidad y el vacío en las primeras imágenes: letras blancas sobre fondo negro: el blanco de las letras se agranda aún más con la imagen de las sábanas, del nuevo día, del despertar. Hay un inicio en el tiempo, un nacimiento, un abrir de ojos pero “luego el tiempo se nos ubica, nos extravía”. El salir del camino trazado, del viaje previsto será una de las constantes en sus grafopoemas.

Este ‘desvío’ se muestra en *El cielo en todas partes* subrayado por las vallas deformes que producen sensación de cárcel, de reja, de frontera entre lo posible y lo imposible: y ahí surge la imagen del **pájaro**. La valla deformada, tras la que aparece el sol. Luz, sombra. Reja, cielo. Este juego de contraposiciones se apoya en un constante ‘nos’. La primera persona del plural es el pájaro, somos todos. El espacio difuso –a través de imágenes deformadas, borrosas, nubes, verjas- deviene el tiempo difuso. El viaje diario y desamparado, la desolación del ser ante un tiempo y un espacio inhabitables y/o traidores, de ahí su frase final, el último verso: “en cambio, el cielo siempre nos acompaña”.

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal

Buenos Aires - Noviembre 2012
CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

Y si algo acompaña, como el cielo, en los grafopoemas de López-Cózar es la música. No hay duda de que la elección de la música es uno de los mayores aciertos de la poeta. La 'voz' de la música es tan potente y exquisita como las imágenes o las letras.

2.2. Tus manos (2011)

El universo de las palabras y de las manos: las teclas que 'crean' las palabras son pulsadas por los dedos de dos manos frágiles y, a la vez, vehementes. En este grafopoema encontramos otro elemento que no siempre está en su obra, nos referimos a 'la voz'. Hay una serie de poemas en los que la voz se funde con la música y con las palabras. La voz sería el compendio y, a la vez, la metáfora de la poesía de Lola López-Cózar. Es esa voz la que nos hablará de su 'obsesión de las manos marcando despedidas', de nuevo el viaje, de nuevo Penélope tejiendo y destejiendo esperas. Si en *El cielo en todas partes* era el pájaro el símbolo de la posibilidad de viaje (aquí aparecerán también unas manos 'conduciendo') a lo largo del día, si el pájaro era tiempo y espacio, ahora son las manos. Alguien, probablemente la misma voz que habla, ha escrito de fondo 'tus manos y tus manos...', un texto que más tarde desaparece, se borra. Dijimos antes que todos éramos el pájaro. Del mismo modo, todos somos 'tus manos'. Así, igual que "el cielo siempre acompaña" "cuando llega el momento de la pura verdad están tus manos". Las manos son palabras, claro, pero las manos no son sólo palabras: es lo físico, es lo manual, es abrir un grifo, es coger un volante. En esa 'manualidad' está también la poesía o, por mejor decir, a través de esa manualidad se llega a la creación.

Al mismo tiempo, persiste de fondo el temor, el miedo a que las manos digan adiós. De ahí su poder verbal: las manos diciendo adiós: 'o el último renglón de cualquier esperanza'.

La presencia de las partes del cuerpo en los videopoemas de López-Cózar es frecuente, cuerpos que –a diferencia de la poesía renacentista– no centran la atención en la blancura o en la delicadeza, sino –fundamentalmente– en la desolación del ser humano. Una desolación que, en este caso, se acompaña de la música de Vladimir Sterzer.

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

2.3. Soledad (2011)

En el grafopoema 'Soledad' el tema fundamental es la comunicación: encontramos una serie de elementos que la autora utiliza y que parecen rechazar el diálogo entre sí: voz, baile, música. Es el título el que vertebra todo el grafopoema, la soledad como silencio, la soledad, pues, como incomunicación también.

La sobriedad de dichos elementos ayudan a fortalecer el tema del grafopoema: los blancos y negros, el baile desamparado e independiente de la música, la voz triste. El baile y la voz o, lo que es lo mismo, el *cuerpo* y la *palabra*. El cuerpo aparece en esa danza: lánguida a veces, de movimientos desesperados en otras. Y la cámara se dirige ávida hacia dos partes de ese cuerpo: los pies, unos pies que han bailado para y desde el sol en el momento en el que aparece el vértigo (minuto 0:58) y el final del grafopoema en el que los pies marchan 'hacia el silencio' y las manos (que en el minuto 1:58 gesticulan en la incompreensión): "las rendijas de mis manos dejan pasar la tristeza amarilla de mis sueños". Ese amarillo de la tristeza se opone (¿o complementa?) al blanco y al negro constantes y atemporales: "detrás del blanco, la nada que guardan las promesas". Como la "distancia violeta". Los colores que adjetivan sustantivos abstractos y concretos adquieren presencia en el fondo blanco.

Así, una vez más, encontramos partes del cuerpo, encontramos el binomio palabra-cuerpo o silencio-cuerpo; binomio situado en el caos, en el desorden del tiempo y del espacio: "el silencio del sol huele a desorden". El cuerpo baila, lee y crea la Palabra. Y aquí el cuerpo sí es un yo frente a un nadie, la primera persona del singular señala la unicidad, la singularidad de una "realidad mutilada" frente a un común "nadie": "mutilo esta realidad que no es de nadie y a nadie la dedico". Y el vértigo del que hablábamos antes se materializa en la definición de la soledad –tema y título del grafopoema, no lo olvidemos-: "La soledad es un país con fronteras gigantes" y es también "un idioma indescifrable".

2.4. Estado (2012)

Para terminar, nos referiremos a uno de los grafopoemas últimos de la autora: 'Estado'. La música de Zero Project es en este videopoema uno de los elementos más sobresalientes en cuanto a

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

peso en la composición del mismo. Hay, según entendemos, otros cuatro elementos que configuran este 'estado', a saber: la mano, el amarillo, el viaje y la lluvia.

La mano, esa parte metonímica del cuerpo, baila o duerme en la ventanilla del coche, fuera, el paisaje amarillo pareciera correr esperanzado hacia lo estático del cristal con la lluvia. Si bien sabemos que no es estático el cristal, sino que avanza acompañando a la mano. No es el blanco y negro, pues, lo que impera en 'Estado' es el amarillo de la 'tristeza amarilla de los sueños' que veíamos antes. Entonces ¿es la tristeza amarilla la que se convierte en el eje de esta obra?: podríamos pensar que sí pero, ya casi al final, se nos revela la palabra: hay unas manos que escriben, las manos creadoras de nuevo y, en ese estado de tristeza amarilla surge el poema:

Mujer de agua
Que te sumerges
En el azul profundo
De tus sueños
Y allí desapareces
Disuelta en el leve movimiento
De tu enorme belleza.
hay seres muy pequeños
que acompañan tus gestos
como un coro.
te marchas
en las frías mañanas
de tus mares de niebla
con la misma canción
que despierta el paisaje
y en ese viaje
nadie
absolutamente nadie
puede intuir tu rostro

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

hasta encontrarte.

mujer azul,

escondite de sal,

puro presagio.

Podemos concluir diciendo que la revelación del estado deviene poema, es decir, cuerpo-palabra, mano-poema. Hemos llegado al poema del que solo diremos que las manos, la mano de agua escribe a la mujer de agua o, como aquel pájaro de 'el cielo en todas partes' la mano de agua somos todos, del mismo modo que la mujer de agua somos todos.

Así, a través del concepto 'tristeza' lo que hace la autora es presentarnos múltiples ventanas desde las que contemplar una red de 'estados' caóticos; no obstante, percibimos ese magma subterráneo que cohesiona estos diferentes estados dándoles unidad y voz. Un magma alimentado de elementos repetitivos (manos-cuerpo; voces-música-palabra, colores-blanco-negro...) que devienen –en numerosas ocasiones- fuente de esperanza: 'el cielo siempre acompaña', al fin y al cabo.

Bibliografía

DESGOUTTE, Jean-Paul: *Le verbe et l'image. Essais de sémiotique audiovisuelle*, París, L'Harmattan, 2003.

GIMÉNEZ CARO, Isabel y RODRÍGUEZ MUÑOZ, Francisco J.: "La 'poesía audiovisual' a debate: Lola López-Cózar", en *Hipertexto*, 16, pp. 173-177, 2012.

GÓMEZ TARÍN, Francisco J.: *El análisis de textos audiovisuales. Significación y sentido*, Santander, Shangrila Ediciones, 2010.

JEWITT, Carey: "An Introduction to Multimodality", en C. Jewitt (Ed.), *The Routledge Handbook of Multimodal Analysis*, Londres/Nueva York, Routledge, pp. 14-27, 2009.

KRESS, Gunther y VAN LEEUWEN, Theo: "Introduction", en G. Kress y T. Van Leeuwen (Eds.), *Multimodal discourse. The modes and media of contemporary communication*, Londres, Arnold, pp. 1-23, 2001.

MONTERROSO, Augusto y JACOBS, Bárbara: *Antología del cuento triste*, 3.ª edición, Madrid,

**I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos
entre imagen, sonido y lenguaje verbal**
Buenos Aires - Noviembre 2012
CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

Alfaguara, 1998.

NIETZSCHE, Friedrich: *Nietzsche*, edición de J. B. Llinares Chover, Barcelona, Península, 1988.

ORDAZ, Ramón: *Grafopoemas*, Cumaná, Fondo Editorial del Caribe, 1992.

PUNSET, Eduardo: *El viaje a la felicidad. Las nuevas claves científicas*, 1.ª edición, Barcelona, Destino, 2007.

SAEMMER, Alexandra: "Calligrammes animés", *TRANS-*, 2, [En línea], <<http://trans.revues.org/155>> [9 de octubre de 2012], 2006.

SPIRO, Rand J. y JENGH, Jih-Chang: "Cognitive Flexibility and Hypertext: Theory and Technology for the Nonlinear and Multidimensional Traversal of Complex Subject Matter", en D. Nix and R. Spiro (Eds.), *Cognition, Education, and Multimedia: Exploring Ideas in High Technology*, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, pp. 163-205, 1990.

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

6.- George Aguilar (USA): “The Growth and Evolution of the Cin(E-)Poetry/Videopoetry Movement through Technology: A Personal Retrospective and Outlook”

Introduction

I am happy to report that today there are approximately 15 ongoing independent all-poetry film/video festivals operating around the world in nearly every continent including Australia. And this month, **Greece** is hosting its first International **Poetry Film Festival** amid the weeds of austerity.

In addition, there are dozens of traditional film festivals that now regularly screen poetry films and videos including **The Cannes film festival**. Add to that a recent poetry film conference (held in Berlin) and two online video portals dedicated to solely presenting poetry films and videos **along with more books and essays coming out of academia**, including **Tom Konyves** manifesto on Videopoetry, **Kevin Stein's** book 'Poetry's Afterlife" and the book 'Poetry Goes Intermedia' by **Prof. Martina Pfeiler**, and you'll get a sense that poetry (delivered through the creative vehicle of the moving image) is becoming more widespread and acceptable than ever before.

This was, of course, not always the case. There was a time when poetry films and videos were dismissed by established literary circles, treated with ambivalence and ignorance in the classroom and met with almost sheer hostility by many poets and their audiences. Prof. William Wees explained the reasons why .

.while film poems have long been recognized as central to the avant-garde film tradition, poetry-films have received little special attention (...) because poetry-films are a kind of hybrid art form and, therefore, seem less 'pure', less essentially cinematic, in the high modernist sense.[1]

Today I can testify to the wondrous transformation of this once hidden and misunderstood art form, into a globally accepted purveyor of poetry. And since many of the sources cited have focused on the aesthetic, on the newness of videopoetry and cinepoetry etc... , I want us to now start to

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

rethink what is at stake for the arts, for artists and poets moving forward.

This will be, of course, *my perspective* on how **cin(e)-poetry** has become a global phenomenon and where it could be taking us into the future. And when I say “cin(e)-poetry” I mean it in terms of *any time-based work created on any past, current and future media including videopoems and poetry films.*

A Brief History and Early Influences

Poetry Films have been around since the very early cinematic years. Christophe Wall-Romana’s essay, **Cine’poetry**, suggests that French poet **Stephane Mallarmé** was influenced by the new medium of film., after he was introduced to cinema in 1893.[2]

Since then, poetry films (and later videopoems) have appeared in various underground art venues with many filmmakers, poets and artists, working hard in their own cities and towns trying to build audience appreciation. For instance, **Tom Konyves**, who coined the term ‘Videopoetry’ was very active in Canada since the 1970’s as a videomaker and presenter and he continues to be actively engaged in its health and well-being to this day. But for the most part, films and videos that were entirely based on a poem, were ignored by the general public and generally met with ambivalence and even hostility by the established literary crowd. *In America, the prevalent thought had been that poetry was meant to be experienced primarily on a stage or on the page.*

1991-2000 The Accidental Poetry Promoter

It was by accident that I got involved with the San Francisco poetry film scene at all.

In 1991, while touring the [converted military base of Fort Mason](#), under the shadow of the Golden Gate Bridge in San Francisco, I accidentally came upon a small windowless office of the **NATIONAL POETRY ASSOCIATION** (or NPA) managed by a petite, elderly yet energetic man named [Herman Berlandt](#). Herman was a long time hippie force for poetry in San Francisco who seemed driven about bringing poetry to more people. As he was talking to me, I noticed a

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

collection of 16mm films and ¾: videotapes spilled about near flammable chemicals beside a hot plate he apparently used to cook his lunch. It was this alarming scene that prompted me to get involved with poetry films and videos, if only to prevent a major fire.

I offered to clean up and catalogue the then 200 film/video titles and was completely mesmerized at this unknown cinematic genre that always contained a poem, either in written or vocal format, mixed with film imagery and sound. **[Sample catalog]**

I was soon elevated to *director* of the annual **Poetry Film Festival** (which began in 1975), an event which typically drew, on average, about 30 people to small venues in and around San Francisco. Over time, I viewed over 1000 cinemoems. More importantly, I felt I was watching something new and dynamic, that was the opposite of the bland, uninspiring commercial film and television that dominated American culture.

Using the early Internet for Poetry

I first learned about the Internet via NPA executive director at the time, [Jack Mueller](#), who was a poet who worked at a national science lab that helped create “The Internet”. He explained how many of the scientists he knew wrote and loved poetry and how they used phone lines to transmit electronic bits of poems to one another across the country.

This knowledge, plus proximity to Silicon Valley and major universities like **Stanford**, allowed us to utilize the early Internet. And since I was made the youngest board member of the NPA, and with a computer donation from **Apple**, suddenly had a new tool to experiment with to promote poetry films and videos. *But how since there was no precedence?*

In those days there was no such thing as a “web browser” and when it often took hours for a haiku to download via 8k baud modem. But technological change happened very quickly and by 1994 we had the first literary-based website in the world and was using computers to do mass marketing and “spam”, before there was a term for “spam.”

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

We also began renting out vhs tapes of poetry film festival highlights and had a local cable TV show. Although it was still too early to post and stream videos on the Internet, it was now at least possible to cheaply promote the annual festival via email and a simple website. I convinced early media streaming companies, **Netvideo** and the **Blue Wolf Network**, that the brevity of cin(e)poems would be better suited for streaming long form films and documentaries. Although (at the time) the vast majority of Internet users did not have the capacity of watching videos on the web, *I could see that here was a platform that could be vital in promoting the poetry films and videos in the very near future.*

By 1996, we [had established an award winning website](#), a cable TV show , a growing annual poetry film/video festival (now called Cin(E)-Poetry Festival) and the first poetry films and videos available for viewing on the web. My main obstacle was still convincing the larger, older poetry community that using new technology and the web was the future of poetry delivery.

Establishing Cin(E)-Poetry on the Web and Building a Global presence

For 10 years, I had viewed over 1000 unique poetry films and videos while running the festival and felt I had a good grasp of what would make a good, *unified work*. In addition, filmmakers and academics, such as [Bill Wees of McGill University](#), would drop by to discuss the merits of this genre and it was soon apparent that I needed to clearly define the **hybrid merger of moving images, sound and words** so it would be less confusing to filmmakers and to the general public.

I came up with the term, “Cin(E)-Poetry”, short for Cinematic (Electronic)-Poetry in 1995. I wanted a new term that showed a balance between two artforms (cinema and poetry) all created through past, current and future electronic or electrical means. I also wanted to make it clear that we will not just show films of a poet reading on a stage or a film that simply showed trees “swaying in the breeze” or “waves crashing against the rocks” absent of any accompanying poetry.

Because of this activity, I was getting requests from interested poets in **Seattle, WA, and Vancouver Canada**, wondering how they could start their own poetry video festival. The “best of cin(e)-poetry festival” vhs collection found its way into more schools and Educators were intrigued

**I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos
entre imagen, sonido y lenguaje verbal**
Buenos Aires - Noviembre 2012
CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

by this new form. Here is a typical email:

“Hi George, I am currently an MA student at the University of Sheffield. I found your website and am interested in your catalog of film-poems and cinemoems. Right now i am finishing up a dissertation on film-poems. Any resources you can let me know about would of course be helpful. I am planning on continuing my research with film and poetry towards an MPhil/PhD.” *Rob Speranza, Sheffield, England*

Rob went on to write and publish the influential book, **Verses in the Celluloid, University of Sheffield, 2001, Evolving into a Cin(E)-Poet**

In 2000, I decided to retire from running the **National Poetry Association** and reconnect with my desire to make original films and videos. **Sony** had just produced one of the first laptops (called the VAIO) which was capable of editing high-quality video via a firewire that could connect a digital camera to the computer. I also wanted to travel and meet poets, teachers and organizers interested in learning more about Cin(E)-Poetry. My plan was to create a series of original cin(e)-poems, each one vastly different from the previous in **its visual style, in its approach, tone, subject matter and poetic style**. In this way, I felt I could better understand the strengths (and weaknesses) of word, image and sound in their various “dances” with each other.. I was also very passionate about showing poets and educators how cin(e)-poems could be made on a laptop using inexpensive editing software and offered to visit any city in the U.S. that wanted this knowledge.

Beginning in January 2001, I started on the “**Mother Earth Cin(E)-Poetry Tour**”! I met many interesting people and shot and edited new digital videos throughout the United States. One of my favorite collaborations was making ‘**Blackbirds**’, written by poet/teacher **David Bengtson of Long Prairie, Mn**. ‘Blackbirds’ displays David’s words in text but at certain points, replaced the words with a sound effect mixed with digitally manipulated images of blackbirds descending on a field of sunflowers (a common occurrence in Minnesota). As David was driving me down the long freeway to yet another screening, I would sit and edit, occasionally asking David to look over and review the

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

newly edited segments while I held onto the steering wheel of a truck speeding along at 70mph.
[PLAY BLACKBIRDS/Mirlos]

When the tour ended 10 months later, I had created about a dozen new Cin(E)-Poems. Each using different cinematic styles including *animation, black/white, color, still images only, found footage* and mixing them with text or voice over poetry in vastly different ways. By using computer technology, I was able to create a wide range of high-quality work at practically no cost and capable of being uploaded to the web.

In an interview with writer and publisher, **Debra Di Blasi**, summed up the challenges I had before me as a web-based Cin(E)-Poet in her 2001 online article, *Virtually Art*:

...The experience of Web-based art often falls short of its aim, and the medium is not as democratic as claimed. A recent PC Data report estimated only 52 percent of the U.S. population is connected to the Internet. Furthermore, at peak usage times, pages download slowly, creating a frustrating gap in the viewing process. As artists use more advanced software, viewers sometimes must update viewing applications before they can access the artwork. Much of this can be blamed on greedy product developers who choose to be at odds with one another to build brand loyalty. It is the artists and other serious Web authors who are working to improve accessibility. [3]

Using the Web to Promote Cin(E)-Poetry

By early 2002, streaming videos on the web were just starting to become a better experience with the introduction and rapid adoption of broadband delivery. **Youtube** was still about 5 years away but the means of self-streaming videos was at hand.

I was able to first connect my work with educators, universities and other venues that had broadband who were in search of web media art. There were also more requests to consult on the beginnings of new festivals including the **Zebra Poetry Award in Berlin, Videobardo, and the Sadho Poetry festival in India**. I would help them by sending them a DVD from our video archive

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

and suggest tips on how to run a short-film festival. Educators such as **Prof. Martina Pfeiler of Dortmund U**, **Tom Konyves, from the University of Fraser Valley** and **Prof. Paul Portuges of UC Santa Barbara** came literally knocking on my door to discuss this exciting, hybrid genre. I was also invited to talk at the **National Conference of the Teachers of English** in the U.S., and conduct a computer-poetry workshop in Madrid Spain.

The Web Expands as does Poetry's Potential

Not satisfied with the limitations of film and video, I wanted to explore the potential of graphically rich videogames as a vehicle for cinepoetry.

I was encouraged by the possibilities of using games to create cinepoems but the majority of videogames produced were overwhelmingly violent in nature and limited the kind of cinepoems one could make. Between 2005-2007, online technology took another leap forward with the creation of **Youtube**. Suddenly, the extra cost of hosting your own videos would be eliminated and you could now reach a potentially wider audience.

Paralleling free video streaming was the slow emergence of MMORPG and virtual worlds. These were graphically rich online platforms that invited users to get an “avatar” and socialize or “role play” with other avatars in a wide range of 3D, realtime settings. In 2008, I started experimenting with **machinima** creation in the virtual world of **Second Life**, which was the most popular free online virtual world of the time. **Machinima is a real-time motion picture produced within the virtual world or video game**. Stumbling around, I met many creative people in this virtual space including poets. I began collaborating with one in early 2008 and produced my first all-machinima virtual world cinepoem **under the avatar name of CECIL HIRVI**.

This virtual platform proved to be an extremely creative way to make any type of movie in any genre. I constantly found new ways to “push the envelope” of machinima storytelling and, by making new Cin(E)-Poems using machinima, I was able to show others alternative ways to creatively use these new techniques with poetry.. By 2010, my avatar **Cecil Hirvi**, was the self-

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

described “greatest machinima maker in Second Life” with many of *his* works regularly mentioned as some of the best machinima ever made. **[PLAY ELEGANTLY FORBIDDEN]**

Today, there are several, growing machinima festivals around the world with a good handful of machinima-makers adept at mixing words with machinima and sound.

Looking Forward

Looking forward, I am *not* advocating that poets and artists *submerge* themselves in the computerized world. Rather, I encourage them to share poetry with others in traditional ways via stage and page. *In addition to that, I suggest* that they develop a mindset of creatively figuring out ways to weave their poetic intentions *through* the subversion of current and future technologies.

Today, you will still find those (in literary circles) decrying the use of “texting”, “mobile” and “ebook” publishing for the very same reasons they dismissed videopoems and poetry films in the past. *Who can say that poetry can’t come to more people through the thousands of text-based avenues available to them online?* Perhaps poets can use mobile technology in conjunction with their live on-stage poetry performance? Or collaborate on a global poetry festival that connects the various continents and languages via Skype? **The possibilities are vast.**

But always keep in mind, that there is a concerted effort by technology manufacturers to “train” people to depend upon hand-held devices and computers as the sole source of memory, knowledge, art, entertainment and culture and therefore *wisdom and ethics*. Poetry then, must continue to subvert the machinery and its corporate mindset and continue to be the cultural, artistic and social voice against the ongoing dehumanizing digital-technical revolution.

Conclusion

As technology evolves, poets and artists **MUST** see how they can use it to distribute, engage and experiment. Therefore, Poetry organizers, **NEED** to continue to expand the arena of inclusion of

**I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos
entre imagen, sonido y lenguaje verbal**
Buenos Aires - Noviembre 2012
CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

how poetry comes through technology and also REACH OUT to other groups worldwide and figure out new ways to connect the global cultures, all of which owe their soul to the humanity poetry brings.

I ask you to ponder (with me) the following:

What are the challenges of technologically merging various media into a poem machine that still fulfills the ancient idea of poetry?

Is the 'new' poet now someone who is capable of using various media? And can they take us to a new place of understanding —one that connects the technological with our need for meaningful, human contact in a globalized world?

Thank you

George Aguilar was director of one of the oldest and longest running annual poetry film festivals and archivist to the largest and richest collection (over 500 titles) of poetry films, videopoems and cinempoems in the world. He was president of the National Poetry Association (based in San Francisco) and producer and consultant on the first all-literary website which streamed some of the first poetry films and videos ever seen on the web. He is also an award-winning cinepoet and new media poetry innovator and early consultant to the founding of the Vancouver Videopoetry Festival, The Zebra Poetry Award Festival in Berlin, VideoBardo in Buenos Aires and the Sadho Poetry Film Festival in India (to name just a few).

He currently is designing new poetry media platforms for public display and the Internet and continues to promote cinempoetry in the educational field worldwide and is working towards bringing the archive (spanning 1975-2000) to the web. www.George.Aguilar.com

**I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos
entre imagen, sonido y lenguaje verbal**
Buenos Aires - Noviembre 2012
CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

Works Cited

[1] [Wees, William C., "Poetry-Films and Film Poems"](#)

[2] Mallarmé's Cinepoetics: The Poem Uncoiled by the Cinématographe, 1893-98. Wall-Romana, Christophe, PMLA 120.1(1): 128-147, Author, 2005.

[3] [Debra DiBlasi, Virtually Art](#)

**I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos
entre imagen, sonido y lenguaje verbal**
Buenos Aires - Noviembre 2012
CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

7.- Tom Konyves (Canadá): “Por La Tierra, Por La Videopoesia“

I would like to praise the theme of the symposium, “Por La Tierra” and in the same breath to praise videopoetry.

If there’s one word that defines our world, it is the earth.

It is constituted of millions of inanimate objects, natural and man-made; it is also constituted of millions of living organisms growing out of the earth, thriving in the earth and on the earth; millions of living beings, including our species, mankind.

We owe our sustenance to the earth, physically, spiritually, emotionally and intellectually.

The earth shows us the miracle of birth and nourishes the living until it changes like the seasons, decays and reclaims what remains of the once living within its eternal embrace.

The cycles of nature provide us with a never-ending performance in which there is no good and evil - its only theme is that of cause and effect.

I have always loved poetry because it is based on rhythm and metaphor.

The rhythms of poetry is nothing more than the imitation of the rhythms we encounter on the earth; the rhythms of nature, the millions of sounds produced every second by the motion and the voices of its living beings, can be found in the lines of millions of poems.

The metaphors of poetry, the claims in language that we are not separate and isolated beings, confirm that *this* is not only *this* but also *that*.

So it should not be a surprise when I claim, poetically, that the *earth* of videopoetry is the *text*, the language that informs the work on the screen.

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

As the earth is essential to life, so is text essential to a videopoem.

But the text is not the poetry in a videopoem.

The earth is essential to life but it is not life, it is the essential element that, when combined with mountains and rivers, plants, vegetation, fish and birds and animals and mankind, provides the inspiration that results in life.

In the same way, text is essential to a videopoem but it is not poetry; it is the essential element that, when combined with moving images and sound, when juxtaposed with images and sound, results in poetry, in a poetic experience.

A hundred years ago, when the cinema was born, when moving images were projected on a screen, the avant-garde believed they were creating poetry.

Man Ray even called his film, *Emak Bakia*, a cinempoem.

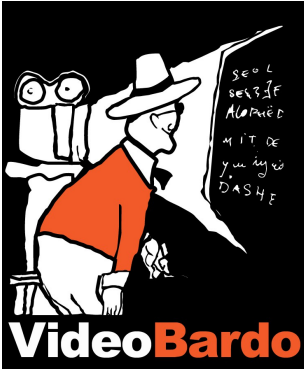
At first, the words of a previously published poem were used as intertitles to films.

The fact the lines of these poems rhymed or were displayed in stanzas did not change their function in the film – to tell the story of events in the poem.

The lines of a poem were illustrated by the images that followed.

This narrative function had already been found to be useful in providing information about the images, information the images were unable to present, such as the identification of people, places and things, the speech of characters and, especially, the passage of time.

These were the first encounters of the two arts, poetry and cinema.

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

Almost immediately, avant-garde filmmakers in the 1920s demanded a separation of literature from film.

If poetry used words to form an art object, film would use the moving image.

They believed in only what belonged specifically to the expression; in film, it was the presentation of images in motion.

Why did they then still attach the term “poetry” to film?

The simple answer is that images in a film would imitate the function of words in poetry and the duration of the presentation of these images would imitate the rhythm of words following one another in a line of a poem.

Also, the relationships between images would imitate the syntax of a line of poetry.

Therefore it was appropriate to speak of film as a poem.

It defined the new form of cinema in language that previously defined a different art form, a form of expression that was universally acknowledged as a legitimate art.

They could have used the language of painting, a legitimate visual art form.

Instead, they chose to define the art of film in terms of a different art form, poetry, because poetry, different from painting, presented itself as moving in time, not frozen in time like painting.

With the advent of talking motion pictures, poetry became the soundtrack while, simultaneously, images were being presented that, directly or indirectly, related to the poem and – potentially – to the ideas and emotions in the poem.

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

Meanwhile, on the printed page, poetry had taken on a new, visual form, and so was born the genre of visual poetry, whether referred to as patterned, concrete, lettrist or simply visual.

Poetry, by the 1960s, had established itself as a visual form working with words to create an art object.

The poem was no longer to be read, it was also to be looked at.

And that's the way it would have remained had poets not realized a new form of interaction with image and sound.

To assist in the process, video became the medium of poetic experimentation.

It was more accessible and less expensive than film.

Poets became the avant-garde who continued the examination of text as an element of filmmaking.

In this, they the became hybrid artists, poets as filmmakers, or more accurately, filmmaking poets.

Videopoetry, as I discovered very early in my research, took on five distinct forms in its treatment of text;

kinetic text, where words were animated on a neutral background;

sound text, where the words or sounds were voiced by the poet;

visual text, where words were displayed on the screen;

performance, where the poet appeared as a visual element, speaking directly or indirectly into the camera;

and cin(e)poetry, a term I borrowed from George Aguilar, wherein the images are painted or modified using a computer program.

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

These five categories, or methods, became the five fingers of videopoetry; in this word, videopoetry, we see the *hand* of the maker of the videopoem.

In the past 25 years, the evolution of the videopoetry witnessed a branching into two distinct directions – narrative and non-narrative.

Many of you may already know, I am more interested in the non-narrative direction.

It is here that we find evidence of a new form for videopoetry.

Narrative videopoems may offer new information, ideas and emotions about the world around us and in us, but they can not offer a new form to express these ideas and emotions.

The new genre has redefined poetry; if the text was removed from a videopoem and examined as words on a page, it would not necessarily be identified as a poem.

Because the text has acquired a new function – that of balance within a videopoem; each of the elements of text, image and sound is not inferior to the others.

Each of the three elements should present itself in the most effective way possible, in what is specific to that form of expression.

The text should present what images and sounds are unable to present.

Because the text can be presented by the voice, visual text will become more and more an essential part of a videopoem.

The images should be concrete images; a videopoem must allow the real world to present itself as if we encountered it for the first time.

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

Images reflect the moment they are capturing; a videopoem must recognize that certain moments have an innate poetic value, but only when they come into contact with certain words and certain sounds.

The images of poetic significance only reveal themselves in the process of composition.

The soundtrack must be more than a popular song, unless the popular song is an essential method to reveal an unexpected relationship with the text and the images.

The soundtrack must exploit and explore the thousands of auditory stimuli that also offer an exceptional direct poetic value when they come into contact with certain words and certain images.

A videopoem must not allow the soundtrack to become a comfortable, casual element.

Por la Tierra.

In English, we sometimes use a word related to the earth for an emerging form of expression; we call it underground.

Underground work is being explored under the earth of videopoetry; because the size of the *earth* of videopoetry, in the past 10 years, only ten years, has increased many many times, to the point where in addition to festivals, like Videobardo, and Zebra, and Saddho, and Visible Verse, and Instants Video, in addition to these, there are Internet sites like movingpoems, with more than 600 videos.

For anyone who has searched the term, the popularity of videopoetry is plain to see. But with popularity also comes a wide range in quality.

Where, in all these works, will we find the underground, the avant-garde, the future of videopoetry?

**I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos
entre imagen, sonido y lenguaje verbal**
Buenos Aires - Noviembre 2012
CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

Until now, my role has been to contribute to the understanding of what videopoetry is. Today I would like to propose that we apply a higher standard for this new genre. We should be able to identify the gems of videopoetry, but also to explain why they are so valuable.

As those who mine the earth for precious gems, we should all become “miners” for the underground gems of videopoetry.

And when we unearth these, we should bring these gems to our village, our global village, in the same way that Videobardo brings its findings to the festival.

– Tom Konyves, November 2012

**I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos
entre imagen, sonido y lenguaje verbal**
Buenos Aires - Noviembre 2012
CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

8.- Sarah Tremlett (UK) : « Videopoetry and Rhythm - The Word as a Leaf? »

I am a videopoet and arts theorist, and I am completing a PhD at Chelsea College of Art and Design entitled *Contemplative Videopoetry*¹⁸ - *Rhythm, Poetry and Videopoetic experience*. I have investigated how the rhythmic or prosodic¹⁹ aspects of videopoetry or more properly *videoprosody*²⁰ can be evaluated in linguistic, perceptual and semantic terms.

My videopoems are a form of conceptual videopoetry²¹ as defined by the poet Tom Konyves in 2008; and are often short, punning words – which I have termed *Minimalist Videopoetry*²² – which alter through slow, transitional change. These videopoems intentionally combine traditional, horizontal, linear poetic word form with repetitive, cyclical rhythms of various types, such as oscillation or pulsation and emergence and disappearance (a *dematerialisation poetic*²³), which I have also termed their *prime dynamical motion*²⁴.

In relation to the festival theme 'For The Earth', this paper examines two minimalist videopoems – *AMAM/AMMA* and *She/Seasons/Contemplating Nature* – in terms of their rhythmic qualities, asking whether it is possible to consider cyclical motion in terms of a 'natural' dynamic in relation to linear text. Any analysis of videoprosody entails examining prosody in static or page poetry, and interrogating how we transpose the dynamics of oral or written poetry to the visual word. I cannot discuss these subjects in any detail (my thesis includes an in-depth discussion on this matter); however, before considering my strange title, I would like to explore some basic principles which I believe must be transposed from 'page' poetry to videopoetry, to engage with a basic *videoprosodic* framework.

¹⁸ *Contemplative Videopoetry*, Tremlett, 2012

¹⁹ Prosody: the study of all the elements of language that contribute toward acoustic and rhythmic effects, chiefly in poetry but also in prose. <http://www.britannica.com>

²⁰ *Videoprosody*, Tremlett, 2012

²¹ Tom Konyves, *Videopoetry: A Manifesto*, 2008 [online] http://issuu.com/tomkonyves/docs/manifesto_pdf [September 6, 2011]

²² *Minimalist Videopoetry*, Tremlett, 2012

²³ *Dematerialisation poetic*, Tremlett, 2012

²⁴ *Prime dynamical motion*, Tremlett, 2012

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

Prosody is a combination of both metre and rhythm, which are very different. Metre, in English has been formed by a combination of stressed and unstressed syllables (broadly fashionable until middle of the 19th century); creating phonic repetitive patterns of beats or 'pulses'; whereas rhythm consists of all aspects of language: pitch, phrase length, syntax, and frequency of words. As poetry was originally sung, it is not surprising that beat was integral to poetry.

Metre is a matter of mechanics, rhythm is organic; and whilst there are relatively few metres in English, every new combination of words brings a new rhythm.²⁵ It is not correct to equate rhythm with regular beat (confusing rhythm with metre), since prose and free verse contain rhythm, as well. Rhythm is ultimately the quality of movement we feel in a poetic line. The literary critic Harvey Gross saw rhythm in poetry in symbolic terms:

The poet makes the rhythms of nature accessible by providing a primary aesthetic surface, an unbroken texture of phonetic values and patterns.²⁶

In simple terms, to study prosody is to study flow, pause, tempo and sound, line and stanza, pulse or beat. To understand poetry it is necessary to study prosody as much as metaphor, imagery and connotation.²⁷

Making a very broad generalisation, free verse rather than metre has been fashionable in page poetry for around 150 years; and the art of poetic composition is very different today, particularly in videopoetry. I would argue, however, that videopoetry rather than traditional page poetry, has enabled a *new return to metre*, precisely *because* of its contemporary, digital medium, and its ability to create a perception of repetitive kinetic motion, as well as repetitive sounds. We could say we have a new visual kinetic metre or *videometre*²⁸.

²⁵ Robert Beum and Karl Shapiro, *The Prosody Handbook – A guide to poetic form*, 1965.

²⁶ Harvey Gross, *Sound and Form in Modern Poetry, A study of prosody from Thomas Hardy to Robert Lowell*, 1965, p. 20.

²⁷ Ibid. p. 3

²⁸ *Videometre*, Tremlett, 2012

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

Following the historical turn against metre, the poetic word, once solely a transparent conduit to meaning, began to become 'visible' as demonstrated by such poets as Stéphane Mallarmé (1842 - 1898) in his pioneering visual poem *Un coup de dés jamais n'abolira le hasard*, 'A throw of the dice will never abolish chance'. Culturally, the word gradually became reconsidered in terms of its *visual materiality*. Which brings me to my peculiar title; is it possible to consider 'the word' – the ultimate weapon in discursive reality – not just as a material lexical unit, but, philosophically as an *organic*, material lexical unit in flux – or the *word as a leaf*? By this I don't mean producing an image of a word that literally morphs into a leaf, but that the words are governed by a regulated or metronomic temporality which mimics the unseen and unheard dynamics of our universe. As Stephanie Strickland states:

How do we measure time, then? Metronomes of considerable historical importance include the solar and lunar cycles, the rhythms of the tide, the heart, the menstrual cycle, and now vibrations of a cesium atom.²⁹

The videopoet Philippe Bootz has stated of his videopoetry that:

*The text is an organism that... one destroys to read it.*³⁰

Although Bootz may have been using the term 'organism' metaphorically, it is the ability to conceive of an organic *association* that is important. Whilst the idea of 'destroying text to read it' is not exactly my intention, it does represent a similar process to exploring cycles of emergence and disappearance creating a visual poetic which is beyond the lexical form alone, moving *between* the word and pattern. In my works meaning is *enacted* and integral to the visual motion.

AMAM/AMMA

In this work *AMAM/AMMA* the prime dynamical motion is pulsation. It bears some comparison to the highly minimalist page poetry of American poet Aram Saroyan (b. 1943) from the 1960s and

²⁹ Stephanie Strickland in Eduardo Kac, *Media Poetry – An International Anthology*, 2007, p. 26

³⁰ Philippe Bootz in Eduardo Kac, *Media Poetry – An International Anthology*, 2007, p. 219

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

1970s; for example his famous work:

Lighgt

Here the repeating yet silent letters in the middle of the word both reflect the shimmering properties of light and its invisibility. In *AMAM*, immersed by the pink glow, the viewer might feel a bodily sense of the embryonic experience; a fluttering vision, a slowly forming, tenuous process. We can see the self as mother, as well as the mother within the self in the letters *MA* within *AMAM*. The Russian linguist, Roman Jakobson (1896-1982) defined the poetic as a merging of form and meaning³¹, and in both *Lighgt* and *AMAM/AMMA*, the use of paradox can *literally be seen* through both form and meaning. This is a poetic message particularly directed at women, and considers our sometimes paradoxical maternal relationships, where daughters become mothers to their mothers; as Jakobson noted, ambiguity is a feature of poetry.³² Not only do the letters provide a paradox but the motion created by the camera's inability to focus, creates a sense of 'vital process' or pulse, which echoes and *enacts* the bodily experience of motherhood.

The desire to symbolise experience is not new to videopoetry. In the past, verse poets have often employed tempo of line amongst other syntactical techniques, to create a particular experience in the listener or reader. For example, a slow line might suggest temporal stagnation, heaviness and futility. However, the videopoetic process can now move beyond imitation to what we perceive as *actual* motion itself, with object-like letters which can *enact gradual change*, and alter our sense of space and time. This is a different experience of prosody than before.

My videopoems should be viewed over a period of time. The viewer should be seated and reflect on the works as an *immersive* experience. Here, as durational perceivers or auro-viewEreaders³³ we might slowly become affected by the slow, repetitive visual motion and sounds. As a consequence, all my videopoems belong to a category which I have termed *contemplative*

³¹ Roman Jakobson, *Closing statement: Linguistics and Poetics* in *Semiotics: An Introductory Anthology*, 1985.

³² *ibid*

³³ *auroviewEreader*, Sarah Tremlett, 2012

**I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos
entre imagen, sonido y lenguaje verbal**
Buenos Aires - Noviembre 2012
CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

*minimalist videopoetry*³⁴.

As is well known the poetic metred form of iambic pentameter has been said to resemble the heartbeat. According to poet Alfred Corn, the repetitive principle is one of the first we experience inside the womb... the foetus develops a sense of hearing and the first thing it hears is its mother's heartbeat – perceived in a regularly recurring sequence.³⁵

In AMAM/AMMA I believe the metre is created through the sound of the heartbeat, whilst the rhythm is created through the visual fluctuations and colour changes. I would argue that if this work did not have sound, in some senses it could be considered 'free verse' since it would only possess rhythm. In the second part – *AMMA* – the letters are more defined, the pulsing motion stronger; there is a flux between pattern and form; and we can see a more evolved relationship between the elements of the image.

As part of my thesis I have also examined videopoetry in terms of the gestalt theories of perception of the German-born author, art theorist and perceptual psychologist Rudolph Arnheim (1904 – 2007).

The word *gestalt* the common German noun for shape or form, has been applied since the beginning of our century to a body of perception... much of the later experimentation of the gestalt theorists was designed to show that the appearance of any element depends on its place and function in an overall pattern.³⁶

Gestalt theories have become popular once again, since, with new technology, neuroscientists have stated that they can validate some of the theories that Arnheim and other theorists proposed. I find Arnheim's observations extremely useful in relation to videopoetry and moving text; and I would like to focus on his distinction between *organic* and *inorganic* behaviour, in terms of how we

³⁴ *Contemplative minimalist videopoetry*, Tremlett, 2012

³⁵ Alfred Corn, *The Poems Heartbeat – A Manual of Prosody*, 2008, p. Xviii- XiX

³⁶ Rudolph Arnheim, *Art and Visual Perception, A psychology of the creative eye*, 1974, p.4

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

receive repetitive images as videopoems.

Arnheim asks if motion is responsible for perceiving the distinction between organic and inorganic behaviour? At first it might seem it is the simple difference between animals and machines, but it is not so simple. To the artist, Arnheim observes, there is no difference in principle between the sweep of a coastline and the undulation of a snake. Patterns of motion like a stream flowing by can be considered similar in effect to patterns of motion on a screen. Interestingly, Arnheim cites levels of complexity of motion; he defines high level complexity as actions with a purpose; whereas low level could be the simple sway of a pendulum. In my case I am interested in the low level, yet fundamental, motions which support existence. We might also argue that the effects of *slow emergence* of a word might produce the same or similar effects in the viewer as if we watched a slow motion film of a leaf unfurling.

She/Seasons/Contemplating Nature is composed of a series of continuous extracts from women's magazines, with one larger area of text. [This videopoem](#) explores phases of emergence and disappearance; text blurs and disappears as a coloured sphere gradually changes from cool to hot colours (following the pattern of the changing seasons), accompanied by varying pulsing, repetitive star sounds.

How does colour contribute to our poetic reading of the text and the image in this work? The ancient theme of changing light in relation to temporality – one of the prime factors for painters of landscapes – appears in this work. There is a relation between motion, pulsing sound, chromatic changes and the passage of time, perhaps indicated through what American poet Stephanie Strickland terms 'text decay':

A text-decay process takes place that leaves many states of the poem co-present on screen. The time of break-up, the time of emergence, and the time of cross-layer existence between dissolving and emerging text co-exist with the time of reading...³⁷

³⁷ Stephanie Strickland in Eduardo Kac, 2007, p. 34-35

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

Since ancient times cyclical rhythms in relation to verse or sacred texts have been associated with embracing what has been termed ‘the natural laws of the universe’; one example can be found in Buddhist prayer wheels (originating around the 4th century BC), where writings are spun in attunement with the movement of the sun across the sky. Certainly repetitive, cyclical effects have been known to produce a stalling of linear thought processes. Is it possible that, in viewing repetitive, durational videopoems we enjoy a similar experience to the early listeners of oral poetry and its hypnotic rhythms?

Metred poetry is often described as verse from the Latin ‘versus’, meaning ‘turned around or turned back’. Very simply, page or paper poetry, is a linguistic form which utilises turning or cyclical rhythm. It also utilises other forms of phonic repetition e.g. ‘parallelism’, where a mirroring of content or grammar can occur, anaphora (repetition of words at the beginning of lines of verse), and even more simply rhyme. Here, I believe the metre is created through the repetition of the star sounds.

In *She/Seasons/Contemplating Nature* each type of star has its own star sound:

The sound they make depends on their age, size and chemical composition, and gives an indication of what is going on in the stars' interior... the oscillations are subtle variations in the light emitted by the star... This light signal can then be converted back to sounds we understand.³⁸

By considering the videopoetic *word as a leaf* or, more properly, the word subject to organic flux, I am returning videopoetry to the old-fashioned association of poetic rhythms with nature. Do these works possess what page poems once attempted to imitate; what Gross in *Sound and Form in Modern Poetry* terms ‘images of vital process – conveying an awareness of the movements which actuate all physical life: the rhythm of the cell and the pulse of the modern physicist’s perpetually self-renewing universe’.³⁹ In *She/Seasons/Contemplating Nature* the poem is not ‘about’ nature but is actually constructed from the ‘pulse of the universe’; ‘nature’ or the behaviour of matter *is* the

³⁸ Pallab Ghosh Science correspondent, BBC News, bbc.co.uk/2/hi/7687286.stm, 23 /10/ 2008

³⁹ Harvey Gross, *Sound and Form in Modern Poetry, A study of prosody from Thomas Hardy to Robert Lowell*. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1965, p. 312

I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos entre imagen, sonido y lenguaje verbal Buenos Aires - Noviembre 2012 CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

poem in conjunction with the written word. The star sounds act as a metre for the rhythms which happen between the words and the altering central circular shape.

In both these videopoems a natural metre (the heart and the star sounds) has been used. However, can the combination of emerging and disappearing cyclical motion with linear text also create a sense of 'natural' motion? Interestingly, the Greek poet Homer is the first known authority to have defined the word *physis* (translated as nature) as the principle of growth and change⁴⁰. The concept of nature as change was further developed by Aristotle⁴¹ in the fourth century BC in defining the difference between kinesis and *metabole*:⁴²

Change (metabole) includes 'generation' (*genesis*, coming to be), 'destruction' (*phthora*, perishing, ceasing to be), and 'motion' (kinesis). That is, 'motion' is a kind of 'change'. Motion includes locomotion (change of place), alteration (change of aspect, e.g. change of colour, change of texture, change of mood), increase (getting larger), and decrease (getting smaller).

In the twenty-first century, as Capra observes – at the subatomic or quantum level we are familiar with an understanding of a dynamical universe, where particles can be considered as integral parts of a network of interactions...oscillating in rhythmic movements.⁴³

Perhaps it is now possible to consider the emerging and disappearing videopoem in terms of a new type of video 'physis' – or *metabolic videopoetry*⁴⁴? The aspirations of page poetry to natural rhythm may have lost prominence since the age of Romanticism, but, in the motions evident in these videopoems, I would suggest that we can now begin to consider a new form of enacted

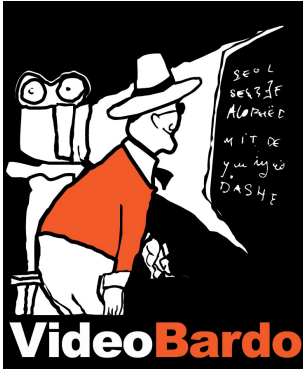
⁴⁰ [Homer](#) uses the word *physis* just once – in the *Odyssey*, referring to the intrinsic way of growth of a particular species of plant. This is its earliest known occurrence. Philosophical use begins very early in [pre-Socratic](#) writings, where the meanings fit well with current senses of the English word *nature*. www.wikipedia.com

⁴¹ Aristotle (384 BC – 322 BC) was a Greek philosopher and polymath, a student of Plato and teacher of Alexander the Great. His writings cover many subjects, including physics, metaphysics, poetry, theater, music, logic, rhetoric, linguistics, politics, government, ethics, biology, and zoology. www.britannica.com

⁴² Aristotle; Book *Epsilon* (E), (225a-b, 229b25-230b20)

⁴³ Fritjof Capra, *The Tao of Physics – an exploration of the parallels between modern physics and eastern mysticis m*, 1992, Flamingo (an imprint of Harper Collins Publishers), first published by Fontana, 1976, p. 253

⁴⁴ *Metabolic videopoetry*, Tremlett, 2012

**I Simposio Internacional de Videopoesía: Diálogos
entre imagen, sonido y lenguaje verbal**
Buenos Aires - Noviembre 2012
CCEBA y Biblioteca Nacional

+ info : festivalvideopoesia.wordpress.com/simposio/

*videopoetic naturalism*⁴⁵ in more depth.

BIBLIOGRAPHY:

ARNHEIM, Rudolf: *Art and Visual Perception, A psychology of the creative eye*, (1954) Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1974

BEUM, Robert and SHAPIRO, Karl: (1965) *The Prosody Handbook – A guide to poetic form*, New York, Dover, 2006

BOOTZ, Philippe in KAC, Eduardo: *Media Poetry – An International Anthology*, Bristol, Intellect Books Ltd, 2007

CAPRA, Fritjof: *The Tao of Physics – an exploration of the parallels between modern physics and eastern mysticism*, (1976) Fontana, USA/ UK, Flamingo an imprint of Harper Collins Publishers

CORN, Alfred: *The Poems Heartbeat – A Manual of Prosody*, USA, Copper Canyon Classics, 2008

GROSS, Harvey: *Sound and Form in Modern Poetry, A study of prosody from Thomas Hardy to Robert Lowell*. Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1965

JAKOBSON, Roman: *Closing statement: Linguistics and Poetics* in INNIS, Robert, *Semiotics: An Introductory Anthology*, Indiana University Press, 1985

STRICKLAND, Stephanie in KAC, Eduardo: *Media Poetry – An International Anthology*, Bristol, Intellect Books Ltd, 2007

Illustrations

1 *AMAM and AMMA* (movements I and II), experiments with pulsing text; Sarah Tremlett, 2010

2 *She/Seasons/ContemplatingNature*, video stills, Sarah Tremlett, 2010/11

⁴⁵ *Videopoetic naturalism*, Tremlett, 2012