

Artefacto Visual

Revista de Estudios Visuales Latinoamericanos

Dossier

Visualidades y miradas por venir (II)

Coordinado por

Afra Citlalli Mejía
Claudia Solanlle Gordillo Aldana
Susana Rodríguez

Poesía en expansión. La experiencia de un abordaje crítico

Catalina Acosta Díaz

Universidad de Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina

catalina.acosta.diaz@gmail.com

Pérez Villalón, Fernando (2024). *Poesía en expansión. Prácticas literarias experimentales en Chile 2000-2020*. Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 184 páginas.

Ante la proliferación de prácticas artísticas, el ejercicio crítico parece revitalizarse, no solo en su papel de censor cultural, sino también en su capacidad de interrogar el propio hacer. Al tomar como punto de partida su investigación sobre los procedimientos en la poesía concreta brasileña, Fernando Pérez Villalón se propuso extender la mirada hacia las manifestaciones artísticas ocurridas durante las dos primeras décadas del siglo XXI en Chile. En *Poesía en expansión. Prácticas literarias experimentales en Chile 2000-2020* el autor subraya la dimensión visual de la poesía, analiza la presencia de recursos gráficos y tipográficos, a la vez que reconoce una genealogía a partir de la cual es posible evocar los procedimientos vanguardistas y neovanguardistas. Pérez Villalón apuesta por la articulación crítica y teórica con un enfoque intermedial (más allá de la descripción taxonómica) y en continuo diálogo con las categorías literarias. Su propósito de análisis también explora los “modos de circulación” y los posibles “efectos” en la experiencia de algunas prácticas artísticas, así como la potencial reflexión política en el campo cultural chileno (2024, p. 35-37).

La “poesía en expansión” tiene como antecedente la problematización de las inscripciones de las obras artísticas que ya había mencionado Rosalind Krauss (1996), citada en Pérez Villalón (2024, p. 12), en la escultura; la “maleabilidad” (p. 59) de la que hablaba la crítica estadounidense es un aspecto observable en el estudio de las prácticas experimentales (poesía, música, performance, artes visuales) en Chile. Para el caso de la poesía visual, el carácter “expandido” es una de las coordenadas conceptuales, ya que da cuenta del proceso de transformación actual del campo cultural, de allí que se añada la preposición “en” para invitar a reflexionar sobre la temporalidad, la heterogeneidad y la permeabilidad de las prácticas analizadas en el libro.

La participación de Fernando Pérez Villalón como músico y escritor en el campo cultural lo obliga a tomar una postura crítica que adopte un método “autoetnográfico” (2024, p. 27) –situación determinante en el recorte del corpus. Para Mercedes Blanco (2012), aunque la autoetnografía comprende una lista de tipos de escritura en primera persona, el objetivo de este registro reside en ofrecer un encuentro entre aspectos biográficos y culturales. De acuerdo con este camino, la estructura del libro muestra, por un lado, la identificación y el análisis de las diferentes prácticas experimentales, sus procedimientos y materialidad, y, por otro lado, las maneras en que el autor (también espectador y crítico) puede verse interpelado al interior del campo.

En el primer capítulo titulado “Dimensiones visuales de la poesía: categorías críticas y un caso de estudio”, el autor identifica en primera instancia un campo de la poesía visual que se consolida gracias a la dinámica cultural que incluye coloquios, publicaciones académicas, maestrías y proyectos editoriales. Conforme a la necesidad de emprender una segunda aproximación crítica a la poesía visual, Pérez Villalón considera las dimensiones de la visualidad en la poesía. La primera tiene que ver con los recursos visuales, gráficos y tipográficos, la segunda dimensión tiene que ver con la semántica, es decir, con una “imagen poética” (2024, p. 42-43). Para esta aclaración, el autor cita la familiaridad de las imágenes estudiada por WJT Mitchell (2011) en Pérez Villalón (2024, p. 43), entre otros estudiosos, para remarcar la pluralidad de la poesía visual y las diferentes imágenes que convoca. El Foro de escritores (2000-2018) es el caso de estudio que se ajusta a los elementos teóricos sobre la imagen visual y que antecede a otras dimensiones de la poesía en expansión, como el caso de la percepción sonora referida en el segundo capítulo.

En “Formas, fuerzas y transformaciones del poema: notas a propósito del Festival Poesía & Música PM”, la experiencia sonora individual y colectiva se expresa en un escenario en el que convergen la música y la literatura para el caso concreto de la segunda edición del Festival de Poesía & Música PM. Afirma el autor que en estos espacios es posible cuestionar la especificidad de la poesía y la música (solistas, dúos, solistas-grupos y grupos), es decir, no se presentan por oposición sino como un diálogo intermedial que, a su vez, desemboca en el registro audiovisual.

El abordaje crítico del tercer capítulo “La resistencia al sentido: tres poéticas de la presencia” apunta a la necesidad de tensionar los límites de la materialidad, en particular la producción digital de la poesía experimental y su difusión multimedial. La “resistencia” a la que se refiere el autor es a la idea formalista de la función comunicativa del lenguaje y, en consecuencia, propone centrarse en la percepción.

Bajo este marco, el autor analiza tres poéticas en las que la legibilidad de la escritura pierde predominio, es decir, ocurre una dislocación de la especificidad.

Otra de las problematizaciones que evidencian una tensión con lo literario, se expresa en el procedimiento de apropiación que el autor ejemplifica en el cuarto capítulo titulado “Montaje, memoria, escritura: textos apropiados en la poesía chilena reciente”. Los procedimientos de copia y transcripción de fragmentos, y su posterior recontextualización, son gestos de apropiación o de “escritura no creativa” que Kenneth Goldsmith (2011) estudió en el ambiente digital y que el autor chileno encuentra en la poesía visual (Pérez Villalón, 2024, p.113). Al identificar una genealogía, el autor de *Poesía en expansión* encuentra la oportunidad para advertir el desgaste de lo novedoso, por ese motivo el desafío crítico consiste en establecer una relación entre la disposición visual (legible o no) de diversos fragmentos poéticos con los conceptos memoria, política y lenguaje.

En el capítulo cinco se entrelazan el análisis de formatos de publicación (artes gráficas) y de los límites de la poesía visual. Es así como la mirada del autor refiere un aspecto más para insistir en la complejidad de la “poesía en expansión”, esta vez centrado en el libro como medio. Bajo el título “En los límites del libro: prácticas editoriales experimentales en la poesía y en el arte”, Pérez Villalón elabora una cartografía de las publicaciones experimentales y alude al carácter performativo que conlleva su producción.

En el recorrido ofrecido en este libro se manifiestan distintas tensiones, o sea, cada caso analizado es una potencial reflexión política respecto al cuerpo, la materialidad, el lenguaje, la producción y difusión, todos estos aspectos que piden ser articulados al contexto socioeconómico del país. En el posfacio: “poesía y política después de octubre de 2019”, Pérez Villalón complejiza las observaciones hechas en los anteriores capítulos sobre las prácticas experimentales, pero esta vez ante el contexto del estallido social y la renovada búsqueda, explícita o no, de resistencia política.

En otro texto, Fernando Pérez Villalón afirma que pensar “La crítica como conversación” es pensar en su “capacidad de contribuir a una lectura en común” (2021, párr. 6), en ese sentido, el campo cultural delineado en *Poesía en expansión. Prácticas literarias experimentales en Chile 2000-2020* convoca distintas voces que, además de sus trayectorias vitales, se atreven a habitar un espacio en expansión y a pensar “modos de decir” (2024, p.173) que, sin ir más lejos, confluyen con la experiencia de reflexión que el autor elabora cuando recurre al método autoetnográfico.

Referencias bibliográficas

Blanco, M. (2012). "Autoetnografía: una forma narrativa de generación de conocimientos". *Andamios. Revista de Investigación Social*, 9(19), 49-74. <https://www.redalyc.org/pdf/628/62824428004.pdf>

Goldsmith, Kenneth (2011). "¿Por qué la apropiación?" en *Escritura no creativa. Gestionando el lenguaje en la era digital* (pp. 163-182). Caja negra Editora.

Krauss, R. (1996). "La escultura en el campo expandido". En *La originalidad de las vanguardias y otros mitos modernos*, (pp. 59-74). Alianza.

Mitchell, W.J.T (2011) "¿Qué es la imagen?" En García Varas, Ana (Ed.). *Filosofía de la imagen* (pp. 107-154). Universidad de Salamanca.

Pérez Villalón, F. (2021). "La crítica como conversación". En *Letras en línea*. <https://letrasenlinea.uahurtado.cl/la-critica-como-conversacion/>

Cómo citar este artículo:

Acosta Díaz, C. (2024). Poesía en expansión. La experiencia de un abordaje crítico [Reseña de *Poesía en expansión. Prácticas literarias experimentales en Chile 2000-2020 de F. Pérez Villalón*]. *Artefacto visual, Revista de Estudios Visuales Latinoamericanos* 8(15), 288-291.