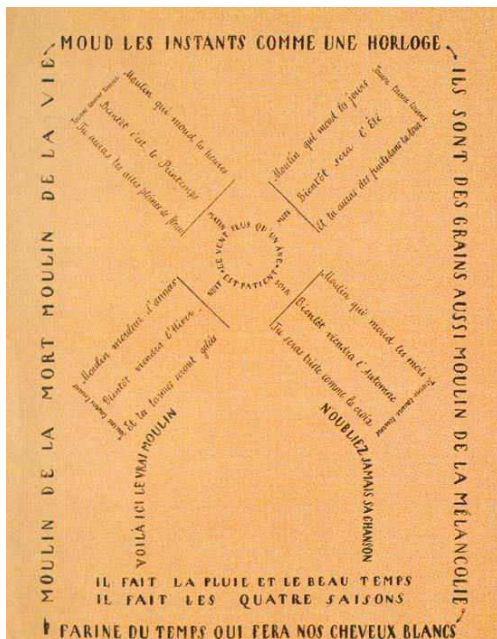

26 de agosto de 2013

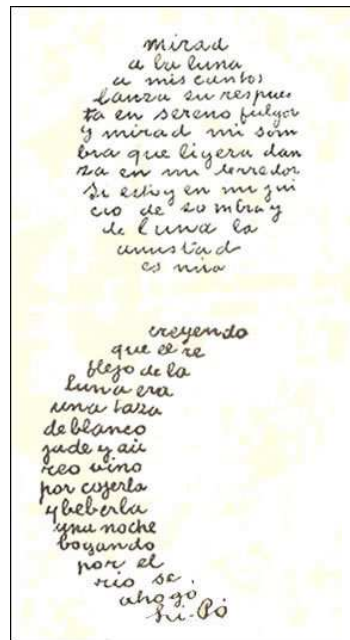
En el aniversario del nacimiento de Guillaume Apollinaire (26 agosto 1880), el padre del caligrama moderno.

CALIGRAMAS

La práctica poética que combina la palabra y la imagen.

V. Huidobro

J.J. Tablada

“El caligrama pretende borrar lúdicamente las más viejas oposiciones de nuestra civilización: mostrar y nombrar, figurar y decir, reproducir y articular, mirar y leer” Foucault, 1973.

Leticia Perinat

Psicóloga. Criminóloga. Perito Forense en Graffística y Grafoanálisis.

CALIGRAMAS

Los caligramas son escritos, en su mayoría poéticos, cuyas palabras se distribuyen conformando una figura o imagen visual relacionada con el contenido del texto.

El término, producto de la unión de "ideograma" y "caligrafía", es acuñado por el poeta Guillaume Apollinaire, en 1918, en su libro *Caligrammes*

S
A
LUT
M
O N
D E
DONT
JE SUIS
LA LAN
GUE É
LOQUEN
TE QUESA
BOUCHE
O PARIS
TIRE ET TIRERA
T O U JOURS
A U X A L
L E M A N D S

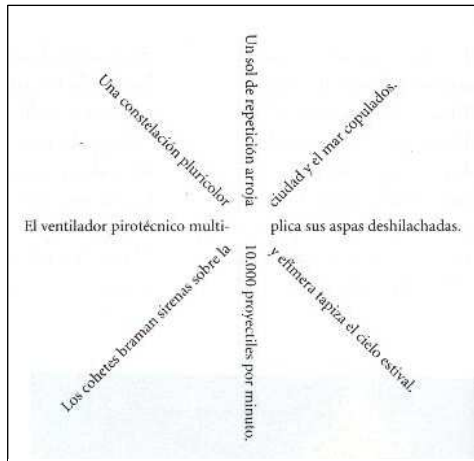
Handwritten calligram by Guillaume Apollinaire, forming the shape of a bird.

Caligramas de Apollinaire

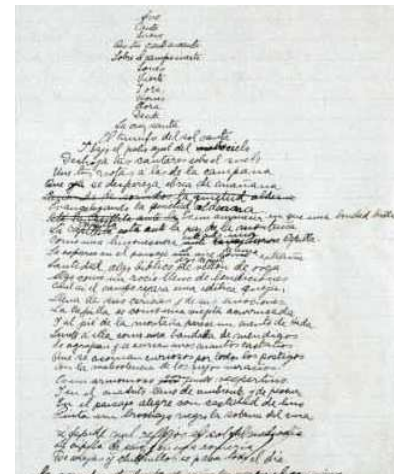
Mallarmé estudió el uso de la tipografía libre y del espacio en blanco, las sonoridades y los colores, concediéndoles un papel tan importante como el propio sentido de las palabras, a modo de impresionismo literario. Defendió la magia de las palabras y la experimentación con el lenguaje como trasgresión ante las convenciones lingüísticas, como juego intelectual liberador del raciocinio lógico. Su influencia sobre Apollinaire fue notable.

En la modernidad, el caligrama se encuadra en el seno del vanguardismo de primeros del SXIX (cubismo, creacionismo y ultraísmo literarios) que buscan la innovación en la producción artística, la ruptura con la poesía tradicional y el afán de romper distinciones de géneros y artes.

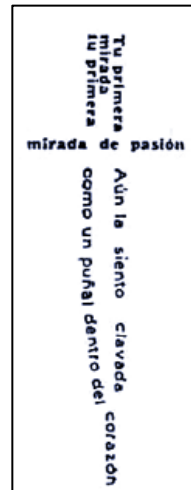
Destacados autores hispánicos han empleado este recurso poético. Entre otros, los españoles Guillermo de Torre, Juan Larrea y Gerardo Diego; el chileno Vicente Huidobro, el mexicano Juan José Tablada los peruanos Carlos Oquendo de Amat, Jorge Eduardo Eielson y Arturo Corcuera; el cubano Guillermo Cabrera Infante; el argentino Oliverio Girondo o el uruguayo Francisco Acuña de Figueroa

Guillermo de la Torre

Vicente Huidobro

Juan José Tablada

azul
brillante
el Ojo el
pico anaranjado
el cuello
el cuello
el cuello
el cuello
el cuello
el cuello
el cuello
el cuello herido
pájaro de papel y tinta que no vuela
que no se mueve que no canta que no respira
animal hecho de versos amarillos
de silencioso plumaje impreso
tal vez un soplo desbarata
la misteriosa palabra que sujeta
sus dos patas
patas
patas
patas
patas
patas
patas
patas
patas

Carlos Oquendo de Amat

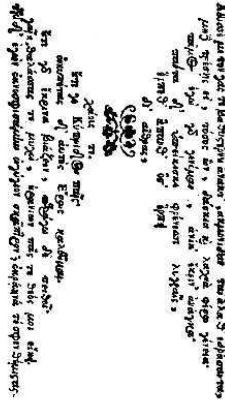
texto que se encoge
Guillermo Cabrera Infante
Y el dueño se achicó, si es que podía hacerlo todavía y
fue el hombre increíblemente encogido, pulgarcito
o meñique, el genio de la botella al revés y
se fue haciendo más y más chico,
pequeño, pequeñito, chiriquitico
hasta que desapareció por
un agujero de ratones al
fondo-fondo-fondo,
un hoyo que
empezaba
con
◊

Gregorio Cabrera Infante

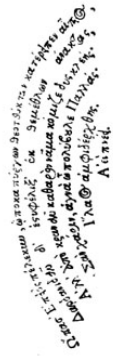
He aquí nuestra vida: ¡de arena un reloj!
En polvo sus horas se ven deslizar,
Leves ondas que el río conmueve
Y una a una desata en el mar,
Que entre dos eternidades,
Del pasado al porvenir,
Punto imperceptible
Marca su existir:
Tal del joven
Que brilló
La vida
Való,
Sí,
Cayó,
¡Oh Pena
Como arena,
Cual río pasó,
Hijos y consorte
Dejas, caro amigo, sí,
En una patria adoptiva
Que ora gime en pos de ti.
Mil honores debidos viviendo
En este recuerdo amor te dejó,
Ora que no vives, te deja un gemido,
He aquí nuestra vida: ¡de arena un reloj!

Francisco Acuña de Figueroa

Pero los orígenes del caligrama se remontan a la antigüedad. Simmias de Rodas (S IV a C), es posiblemente el primer autor de caligramas que conocemos.

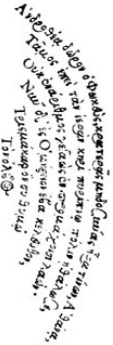

Alas
Eros, el Dios alado

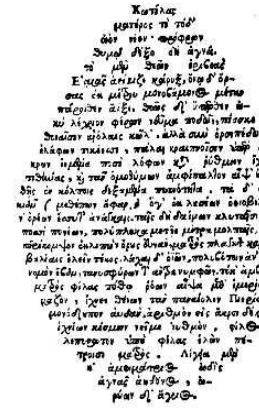

Hacha
Epeios, el constructor del caballo de
madera de la guerra de Troya, que ofrece
su instrumento a Atenea

Tο ἄξινος ἀκροῦ ἰσοδυναμῶν ἔστι τὸ ἀξίνος ἀκροῦ ἰσοδυναμῶν

Huevo (S. IV a.C.)
La lectura parte del primer verso y continua
en el último, se vuelve al segundo y de aquí
al penúltimo, hasta llegar al centro. símbolo
de la vida, la gestación y el origen.

Teócrito de Siracusa (entre 308 y 240 a.C.), y Dosiadas , contemporáneo del primero, son al parecer los primeros autores de caligramas de la época helenística

Οὐδενὸς εὐνάταρα, Μακροπολλέμοιο δὲ μάτηρ,
μαῖασι ἀντιπέτροιο θοῶν τέκεν Ἴδυντηρα,
οὐχὶ Κερύσταν, ὃν ποτε θρέψατο ταυροπάτρα,
ἀλλ' οὐ πλιπέας αἰθε πάρος φρένα τέμμα σάκου
οὐνοῖ· Ὀλον, διδῶν, ὃς τὰς μέροτος πέθον
κούρας γηρυῖνας ἔχε τὰς ἀνεμόλεος,
ὃς Μοῖσῃ λιγυ πῆξεν ἰσοτεφάνω
ἔλαος, ἀγαλμα πέθοιο πυρμαμαργου,
ὃς οἶθεον ἀνορέαν Ἰσαυδέα
παπποφάνου Τυρίας τ' ἔ(ξ)ήλασεν),
ἢ τόδε τυροφόρον ἔρατὸν
πᾶμα Πάρις θέτο Σιμιχίδα.
Ψυχάν ἤ, βροτοβάμαν,
στήτας οἴστρε Σαέττας,
κλιστοπάτωρ, ἀπάτωρ,
λορνακόγυιε, χερσεῖ
ἄδῳ μελίσδοις
ἔλλοτι κούρη
Καλλιόπη
νηλεύωρ.

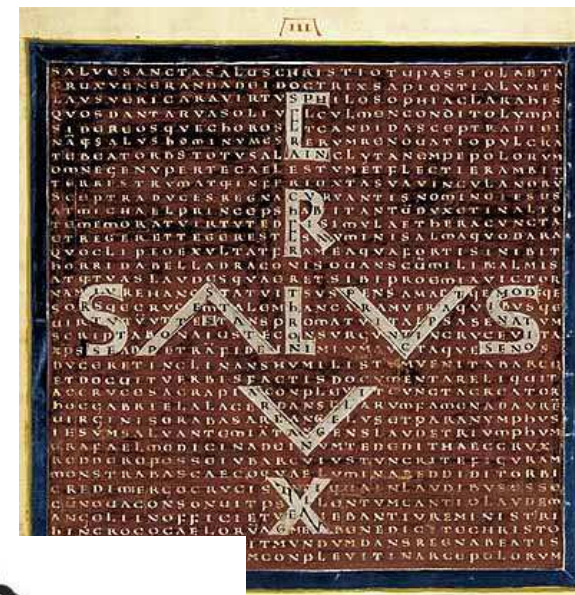
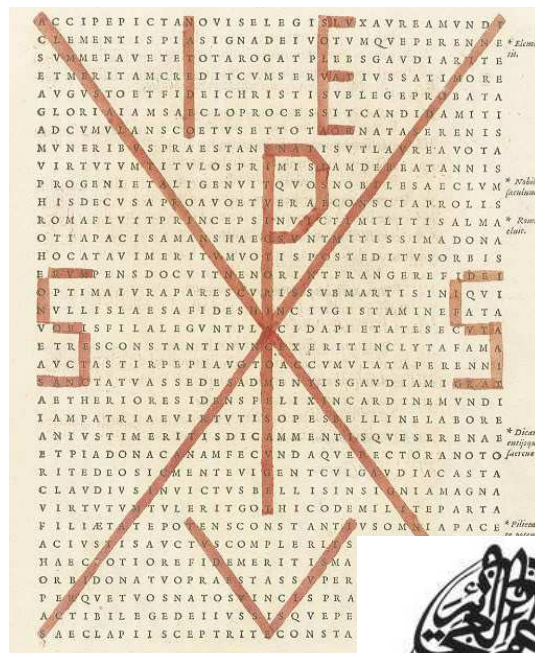
Texto en forma de flauta o siringa
hace referenica la Dos Pan.

Εἰμέρονός με στήτας
πόσις, μέρωθ διασας,
τεοῦ, οὐ σποδεύνας ἴνις Ἐμπούσας, μέρος
Τεύκροιο βοῦτα καὶ κυνὸς τεκνώματος,
Χρύσας δ' ἄιτας, δίως ἐψάνδρα
τὸν γυόχαιλον οὐδὸν Ἐρρασεεν,
ὃν ἀπάτωρ διασευος
μόγησε ματρὸρριπτος
ἔμῳ δὲ τεθγι' ἀθήρας
Θεοκρίτοιο κτάντας
τριεστέροιο καόστας
βούξεν αὐτ' ἰόξας·
χάλεψε γάρ νιν ἱθ'
σύργαστρος ἐκδυήρας·
τὸν δ' αἰλινεῖντι' ἐν ὀμφικλόστῳ
Πανός τε ματρός εὐνέτας φῶρ
διζῶρος, ἴνις τ' ἀνδροβρότος Ἴλορραιστῶν
ἦρ' ἀρδίων ἐς Τευκρίδ' ἄγαγον τριπρόβητον.

El altar

Los poemas figurados o "carmina figurata" de la Edad Media y Renacimiento son caligramas que bien pudieron tener el sentido religioso, trascendente y mágico de la escritura árabe.

Pero a diferencia de la cultura cristiana, la islámica introdujo caligramas en textiles, paredes, documentos oficiales y todo tipo de objetos ornamentales y cotidianos, en los que contrasta la sencillez de las figuras representadas (animales, frutos, arquitecturas..) con la complejidad y difícil lectura de las caligrafías que los conforman.

El caligrama de Lewis Carroll en *Alicia en el país de las maravillas*

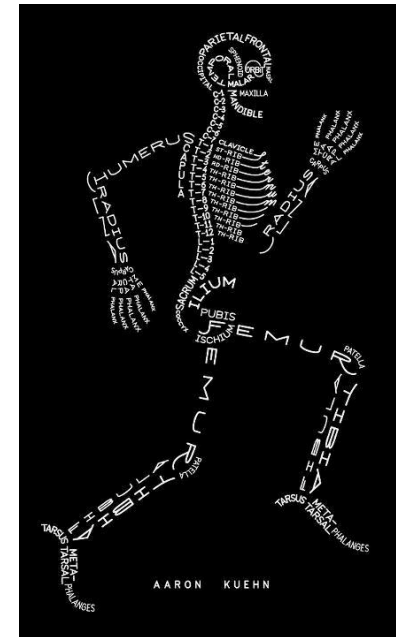
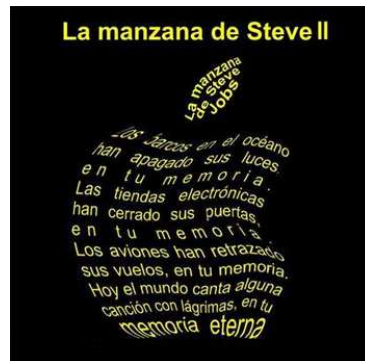
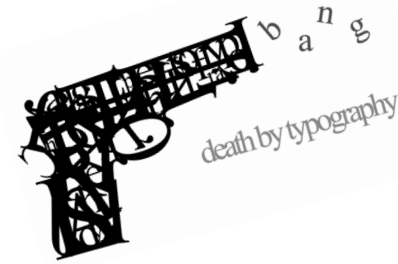
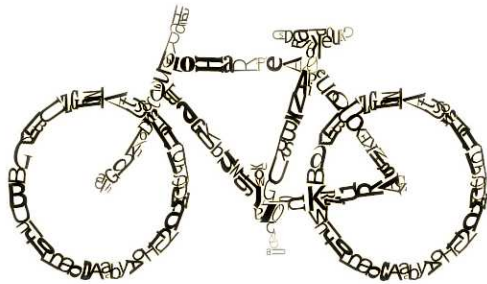
—¡Triste, larga y no sin cola es mi historia! —dijo el Ratón, entre suspiros, dirigiéndose a Alicia.

—Una *cola* ciertamente larga —dijo Alicia, contemplándola asombrada—, pero, ¿por qué la llamas triste?

Y, conforme iba hablando el Ratón, siguió muy intrigada la trama y posible cola de la historia, que imaginó así:

Furia interpeló
a un ratón que
soprendió en
un rincón:
-Convocaré
un tribu-
nal que no
cueste ni
un real.
¡Ea, va-
mos! No
hay excusa,
que aquí
soy yo
quien acu-
sa, que
en ver-
dad esta
mañana
de esto
sólo tengo
gana.
Le dijo el
ratón al
perro.
-Estima-
do señor,
pero "Si
no hay ni
juiz ni
jurado,
tal ju-
icio está
descar-
tado."
"Soy
el juiz
do y el
juiz."
—dijo
el que
habló—
a la vez,
y lo con-
denu-
nció se-
n pena
cap.
al

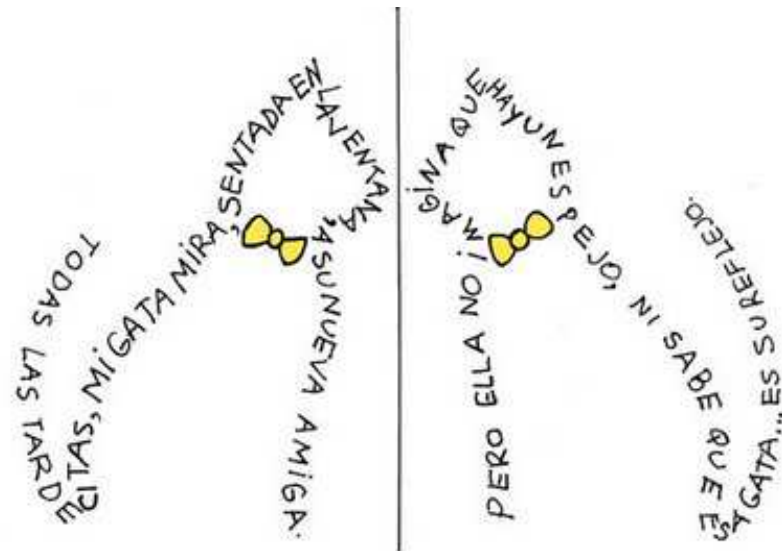
El caligrama moderno ha salido del estricto mundo literario para invadir la publicidad, el cómic, las cubiertas de los libros o los carteles. El diseño gráfico hace uso de ellos.

Los niños disfrutaban mucho con este tipo de poemas que visualmente reproducen el contenido del escrito. Diana Briones, docente argentina, ha publicado este mismo año un libro sobre caligramas creados por ella misma, editado por a-Z .

Gata y espejo

Todas las tardes, mi
gata mira,
sentada en la ventana, a
su nueva amiga.
Pero ella no imagina que
hay un espejo,
ni sabe que esa gata... es
su reflejo.

Estudiosos de caligramas

En Francia

Massin, P. (1970). *La lettre et l'Image*. Paris: Gallimard

Peignot, J. (1978). *Du Calligramme*. Paris: Chéne

En España

Cózar de, R. (1991) *Poesía e Imagen*. Sevilla: *El carro de la Nieve*

D'Ors. M.(1977). *El caligrama, de Simmias a Apollinaire*. Pamplona: Eunsa

Julius Hyginus (siglo X)