

POESÍA, LUZ, DIBUJO

Coord. Jorge Varas

Proyecto de Innova UCM

ISBN: 978-84-127932-7-7

9 788412 793277

Con una selección de estos dibujos se realizaron exposiciones en la Iglesia de Santa María la Rica de Alcalá de Henares y en la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial

POESÍA, LUZ Y DIBUJO ALREDEDOR DE LA POESÍA DE AURORA LUQUE

Jorge Varas, Profesor del Departamento de Dibujo y grabado de la Universidad Complutense de Madrid.
Coordinador del Proyecto

En *Poesía, luz y dibujo*, la lectura del poemario *Los limones absortos* de Aurora Luque (Premio Nacional de Poesía 2022) se establece como punto de partida de un proyecto en el que van a confluir dos prácticas artísticas, poesía y dibujo, que ya históricamente estrecharon su relación cuando se empezaron a escribir los versos, cuando la palabra se cosificó y cuando la poesía además de ser oralidad se materializó como texto, años antes incluso de que Simónides de Ceos concibiera “*la pintura como una poesía silenciosa, y la poesía como una pintura que habla*” (Gali, 1999, pág. 19). Este proyecto, se materializó ya en una exposición de dibujos inspirados en el citado poemario, celebrada en la Noreen Reale Falcone Library de Le Moyne College de Syracuse (NY) entre los días 22 de febrero y 31 de marzo de 2023. Invitado por esta institución, el día de la inauguración presentamos el proyecto; comenzamos explicando el desarrollo del trabajo gráfico que componía la exposición y a continuación Aurora Luque realizó una lectura seleccionando varios poemas de sus textos publicados.

En aquella convocatoria me propuse realizar una investigación en la que el dibujo, considerado como práctica específica, se situaba como protagonista, destinado a explorar las posibilidades plásticas que promete la poética de *Los limones absortos*. Para ello, realicé una colección de 52 dibujos de 78 x 52 cm utilizando el grafito y la acuarela. Los dibujos recogían cada uno de los poemas que componen

la publicación. Centrándome en este libro en particular, al mismo tiempo que como autor buscaba la forma de trasladar con los recursos del dibujo lo que estaba grafiado en el texto, trabajábamos también en las aulas de las asignaturas de Dibujo y profesión y Estrategias de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la UCM la relación poema-dibujo. Con todo el material seleccionado en estas experiencias, para completar la muestra se presentó en Le Moyne College junto a mis dibujos una selección de otros trabajos ejecutados por los estudiantes.

Una conversación que mantuve con Josefa Álvarez, profesora de los estudios de Lengua, Literatura y Cultura en Le Moyne College, sobre el trabajo de Chantal Maillard determinó el origen del proyecto. Entonces estaba leyendo *Contra el Arte y otras imposturas y Matar a Platón*, y de forma natural en ese diálogo surgió por proximidad estética el nombre de Aurora Luque. En el verano que llegó después de esta conversación, leí *Los limones absortos* en una playa de Menorca donde paso los veranos. Mientras descansaba de escrutar el texto impreso, miraba al norte, contemplando el horizonte de la bahía de Tirant y el faro del cabo de Caballería. "*Frente al mar es más fácil / dibujar para sí la proa de un retorno/ las velas de un deseo*" (Luque, 2015, pág. 181). Debajo de la sombrilla, sentado en una cómoda silla playera, el paisaje no podía ser más adecuado para esta lectura. Esta playa ha sido para mí un espacio de lectura habitual, en el que he disfrutado del placer que me han proporcionado muchos textos en muchos días de verano, pero en este caso en concreto, no podía dejar de vincular lo que leía con el entorno que me rodeaba ("*esa franja turquesa del mar que acuna islas, / medusas de amatista, blancura de navíos.*" (Luque, 2015, pág. 93), evocado entonces en aquellos versos. Entusiasmado con la lectura, en el otoño de 2021 me recliné en el despacho de dibujo de mi taller para comenzar a dibujar el primer poema de la publicación: *El marino adulto*. A partir de ahí, según fui releendo cada uno de los poemas surgieron los dibujos sin alterar el orden de lectura propuesto en el libro. Durante todo el proceso me planteé continuar investigando, aprovechando las cualidades de la abstracción geométrica como posicionamiento estético para dar expresión al poemario. Ese entusiasmo, así como el reconocimiento y la motivación de las posibilidades que tienen estos poemas para provocar imágenes, he intentado trasladarlos a los estudiantes.

He de decir que el interés por la relación poesía y dibujo ha sido compartido en el ámbito académico con el profesor Antonio Rabazas. En el curso 2019-20 colaboré con él en otro Proyecto INNOVA, que tenía por objetivo publicar una

revista bianual ilustrada en la que se integraran dibujos de los alumnos basados en los versos de poetas contemporáneos. Ambos hemos trabajado con una lista amplia de poetas (José María Ripoll, Baudelaire, Valente, Olvido García Valdés ...) pero en ese curso, mi compañero tomó como referencia fundamental la obra de Joan Margarit (objeto de estudio del primer número de la revista) y yo comencé a trabajar con el libro de Aurora Luque.

La presente publicación tiene como objetivo dar visibilidad a parte del trabajo realizado en un nuevo Proyecto INNOVA. En él, además de los alumnos de la Facultad de Bellas Artes con los que he dicho antes que ya había trabajado, se incorporan alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca y del Máster de Formación de Profesorado de la Facultad de Educación de la UCM. También, como veremos en las páginas siguientes, colaboran profesores de la Facultad de Bellas Artes de la UCM, de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, de dos Universidades de Estados Unidos (Le Moyne College y Syracuse University), de la Escuela Superior de Diseño de Madrid, de PhotoEspaña y doctorandos de nuestra Facultad. El carácter interdepartamental e interdisciplinar del equipo de trabajo es interesante tanto para enriquecer y contrastar las orientaciones que se le pueden dar al proyecto, como para conseguir una mayor difusión de sus objetivos. Los trabajos del mismo alumnado, así como las contribuciones de los colaboradores e integrantes del proyecto, han favorecido la significación de las posibilidades que tiene la poesía como generadora y provocadora de un imaginario idóneo para ser materializado sobre papel, utilizando procesos de producción creativa esenciales y humildes.

El espacio de que dispongo aquí para escribir no permite explicar con detenimiento todo el trabajo desarrollado, por lo que tengo que ser conciso. Si antes hablaba de la relación entre dibujo y poesía propuesta por Simónides, no puedo dejar de mencionar otros referentes cercanos a la propuesta de este poeta, como son los pintores chinos de la época Tang (618-907) o de la dinastía Song (960-1279). Attendimos a cómo el poema pudo ser caligrafiado en espacios vacíos (por autores como Huang Tingjian y Mi Fu) aproximando la caligrafía al dibujo mismo. En el caso de Mi Fu el texto puede escribirse sobre un cielo, sin ser solo una simple referencia añadida a la imagen, sino que completa y perfecciona el espacio, manteniendo entre dibujo y caligrafía trazados por la misma mano una continuidad plástica coherente. Caligrafías orientales que nos hacen recordar las de Michaux, cuando intentaba llegar a esas *"energías transversales a nuestro cerebro"*. Regresando a

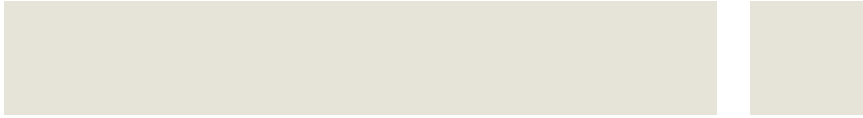
nuestra tradición cultural, he presentado la importancia dada a la memoria en el pensamiento de Giordano Bruno. El nolano, que se muestra como filósofo-pintor, además de estar convencido de que en el proceso de conocer son indispensables las imágenes, concebía como semejantes en relación con su procedencia, actividades que se formalizan diferenciadamente como son la pintura, la poesía o la música. En este contexto se ha tratado de hacer ver cómo las cualidades de lo poético de la escritura o de la imagen plástica, nos pueden encaminar hacia una inmersión en las capas sucesivas de la materia o de la memoria.

Se ha expuesto la conversación entre José Ángel Valente y Tapies editada por la editorial Rosa Cúbica en el año 1998. En ella el poeta, entre otros asuntos, nos explica cómo Juan de la Cruz entendía que ciertas experiencias nos conducen a entenderlas no entendiendo, y cómo, a diferencia de la ciencia, el arte y la poesía buscan una realidad que se diferencie del entender habitual. Se trata de experiencias que en ocasiones nos llevan al extrañamiento. Es asimismo interesante la propuesta de Valente para apreciar un poema; según él, lo primero que debemos hacer al leerlo, es verlo como si fuera un cuadro, los deberíamos observar en su más violenta aparición. También hemos atendido a la conferencia pronunciada por Paul Valéry en la Universidad de Annales en diciembre de 1927, recogida en un texto titulado *Teoría Poética y Estética* editado por Visor, porque en ella el autor plantea lo que llama "*emoción poética a voluntad*" que nos sirve para atender a esa frase dirigida por Mallarmé a Degas: "*No es con las ideas, mi querido Degas, con lo que se hacen los versos. Es con las palabras*". Tampoco solo con ideas se hace un dibujo, en este caso correspondía recurrir a elementos plásticos propios como son línea, plano, color...

Martin Heidegger y el origen de la obra de arte, la reflexión sobre su verdad; la posibilidad de alcanzar esa verdad yendo de lo creado a lo no creado, no a la nada que sería la destrucción, sino a lo nuevo por descubrir como nos lo propone Wallace Stevens, recuperando la idea de descreación planteada por Simone Weil.

Pero además de estos autores más literarios y estas ideas apuntadas, en las clases no he podido dejar de citar a unos artistas visuales cuyo trabajo tiene una importante carga poética. Kandinsky, Paul Klee, Brancusi, Michaux, Rothko, Cy Twombly, Louise Bourgeois, Agnes Martin, Jorge Oteiza, Richard Serra, Ian Hamilton-Finlay, Sol LeWitt ... son creadores que han aparecido en las clases y me han ayudado a concretar y configurar las ideas que quería transmitir.

Finalizando esta síntesis de lo realizado en las aulas, no debo dejar de reseñar las sesiones o talleres realizados con profesionales que fueron invitados a nuestras clases, todos ellos con un excelente y pertinente currículum relacionado con el tema tratado. En este curso gracias a la colaboración del Máster en Investigación en Arte y Creación de la UCM contamos con las intervenciones de Juan Manuel Bonet y Antón Lamazares. Juan Manuel Bonet nos ofreció una excelente conferencia en la que mostró un gran número de ejemplos de artistas que habían contribuido a la ilustración de ediciones de obras poéticas. Antón Lamazares por otro lado, además de comentar la influencia que ha tenido la poesía en el desarrollo de su obra, nos relató la invención de un nuevo alfabeto bautizado como *Código Delfin*, que le permite introducir el texto grafiado en sus pinturas y por tanto continuar autoalimentando un trabajo de sólido prestigio e interés.

Lo más interesante de la publicación es la muestra de los resultados obtenidos, sobre todo los dibujos realizados por alumnos y profesores. Los dibujos como los poemas son experiencias que no tienen por qué requerir explicaciones adicionales, no obstante, es posible que algo de lo que he contado en estas líneas se pueda ver reflejado en las imágenes que aparecerán a continuación. En este caso por ser estos dibujos los resultados de un proyecto de innovación educativa fundamentado en la adquisición de unas competencias y unos objetivos, las referencias comentadas en el texto, además de informar al lector, nos permitirán más adelante obtener determinadas conclusiones que nos sirvan para valorar hacia dónde puede orientarse una continuación del proyecto.

Quiero agradecer a los estudiantes y al equipo de trabajo su colaboración, a la profesora Álvarez por haber puesto en mis manos el texto y felicitar a Aurora Luque por enriquecer el mundo de la creación con unos textos tan estimulantes e inspiradores. *La ninfa de la fuente* es un maravilloso cuadro de Lucas Cranach el Viejo pintado entre los años 1530 y 1534. En esta tabla se representa un desnudo femenino alejado de los cánones italianos, tendido en una posición poco natural. Se trata de la joven ninfa de la Fuente de Castalia, el manantial donde según la mitología griega acudían a beber los poetas porque sus aguas tenían la facultad de incitar la inspiración. Mientras no podamos ir al Parnaso a beber agua de la fuente, podemos contemplar obras como la ninfa de Cranach, capaces también de operar como néctar estimulador de nuestra inspiración. Cranach seguramente bebería de otras fuentes, en este caso *Los limones absortos* han cumplido con esta función.

Entradas bibliográficas

Gali, Neus. (1999). *Poesía silenciosa, pintura que habla*. 1ª ed. Barcelona. Acantilado.
Luque, Aurora. (2015). *Los limones absortos*. 1ª ed. Málaga. Fundación Málaga.

Antonio Rabazas Profesor del Departamento de Dibujo y grabado, Facultad de Bellas Artes de la UCM. Grupo de investigación Climatologías del Planeta y la Conciencia (UCM).

Ignacio Asenjo Catedrático de Artes Plásticas y Diseño, Escuela Superior de Diseño de Madrid. Grupo de investigación Climatologías del Planeta y la Conciencia (UCM).

Jesús Vázquez Estudiante de Doctorado, Facultad de Bellas Artes de la UCM.

José María Bullón Profesor del Departamento de Dibujo y grabado, Facultad de Bellas Artes de la UCM.

José María Parreño Profesor del Departamento de Historia del Arte. Facultad de Bellas Artes de la UCM. Grupo de investigación Climatologías del Planeta y la Conciencia (UCM).

Josefa Álvarez Catedrática del World Languages, Literatures and Cultures Department en Le Moyne College de Syracuse (NY / USA)

Kathryn Everly Profesora de español y editora de *Symposium: A Quarterly Journal in Modern Literatures* en Syracuse University (NY, USA)

Jorge Varas Profesor del Departamento de Dibujo y grabado, Facultad de Bellas Artes de la UCM. Grupo de investigación Climatologías del Planeta y la Conciencia (UCM).

Miriam Martínez Guirao Coordinación de Residencias *A Quemarropa* (Alicante). Grupo de investigación Climatologías del Planeta y la Conciencia (UCM).

Nerea Cordeiro Estudiante de Doctorado, Facultad de Bellas Artes de la UCM.

Ricardo Horcajada Profesor y director del Departamento de Dibujo y grabado, Facultad de Bellas Artes de la UCM.

Rosell Meseguer Profesora en PhotoEspaña y Universidad de Navarra. Grupo de investigación Climatologías del Planeta y la Conciencia (UCM).

Salim Malla Profesor del Departamento de Historia del Arte/ Bellas Artes, Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Grupo de investigación Climatologías del Planeta y la Conciencia (UCM).

Equipo de trabajo y colaboradores Proyecto INNOVA.

José María Bullón. *El mar y el recuerdo I (Los limones absortos)*. 2023. Témpera. 29,7 x 42 cm

José María Bullón. *El mar y el recuerdo I (Los limones absortos)*. 2023. Témpera. 29,7 x 42 cm

Poesía, luz, dibujo. El dibujo entendido como experiencia perceptual e interpretativa en la lectura de poemas

EDITA: Grupo de investigación Climatologías del planeta y la conciencia

COORDINACIÓN: Jorge Varas

EQUIPO DE TRABAJO: Antonio Rabazas, Ignacio Asenjo, Jesús Vázquez, Jorge Varas, Josefa Álvarez, José María Parreño, Kathryn Everly, Nerea Cordeiro, Rosell Meseguer, Salim Malla

COLABORAN:

José María Bullón, Ricardo Horcajada, Miriam Martínez Guirao

Master Universitario en Investigación en Arte y Creación

DIBUJOS: Los autores

TEXTOS: Jorge Varas, Josefa Álvarez, Kathryn Everly

DISEÑO PUBLICACIÓN: Nerea Cordeiro

IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN: Rico Agradados S.L.

EDICIÓN: 100 ejemplares

ISBN: 978-84-127932-7-7

Esta publicación recoge el trabajo del proyecto N. 256, concedido en la convocatoria de proyectos INNOVA-DOCENCIA de la Universidad Complutense de Madrid para el curso 2023-24. Texto editado con el presupuesto concedido a este proyecto.

Esta publicación recoge el trabajo del proyecto N. 256, concedido en la convocatoria de proyectos INNOVA-DOCENCIA de la Universidad Complutense de Madrid para el curso 2023-24. Texto editado con el presupuesto concedido a este proyecto.