

Ricardo

UGARTE

Ricardo Ugarte (Pasajes de San Pedro, Guipúzcoa, 1942). www.ricardougarte.net

Escultor, poeta, pintor, grabador, fotógrafo y escritor perteneciente a la Escuela Vasca de Escultura junto con Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Néstor Basterretxea y Remigio Mendiburu, su escultura pública está presente en multitud de espacios nacionales e internacionales también en museos como el Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, Artium en Vitoria, Museo de San Telmo de San Sebastián, Museo de Arte contemporáneo de Sevilla, Museo de Villafamés en Castellón y Museo al aire libre en Santa Cruz de Tenerife etc. Ha participado en múltiples exposiciones y publicaciones de escultura y poesía visual, y obtenido diversos premios en escultura y literatura. Recientemente ha publicado sus poemarios *"Aylux* (unión de poema y Letrismo), *Silencio de Eternidades* y reeditado *Collage N°1* (Primer premio de Ensayo Ciudad de Irún). Actualmente prepara un nuevo libro: *Singladuras*.

Poética

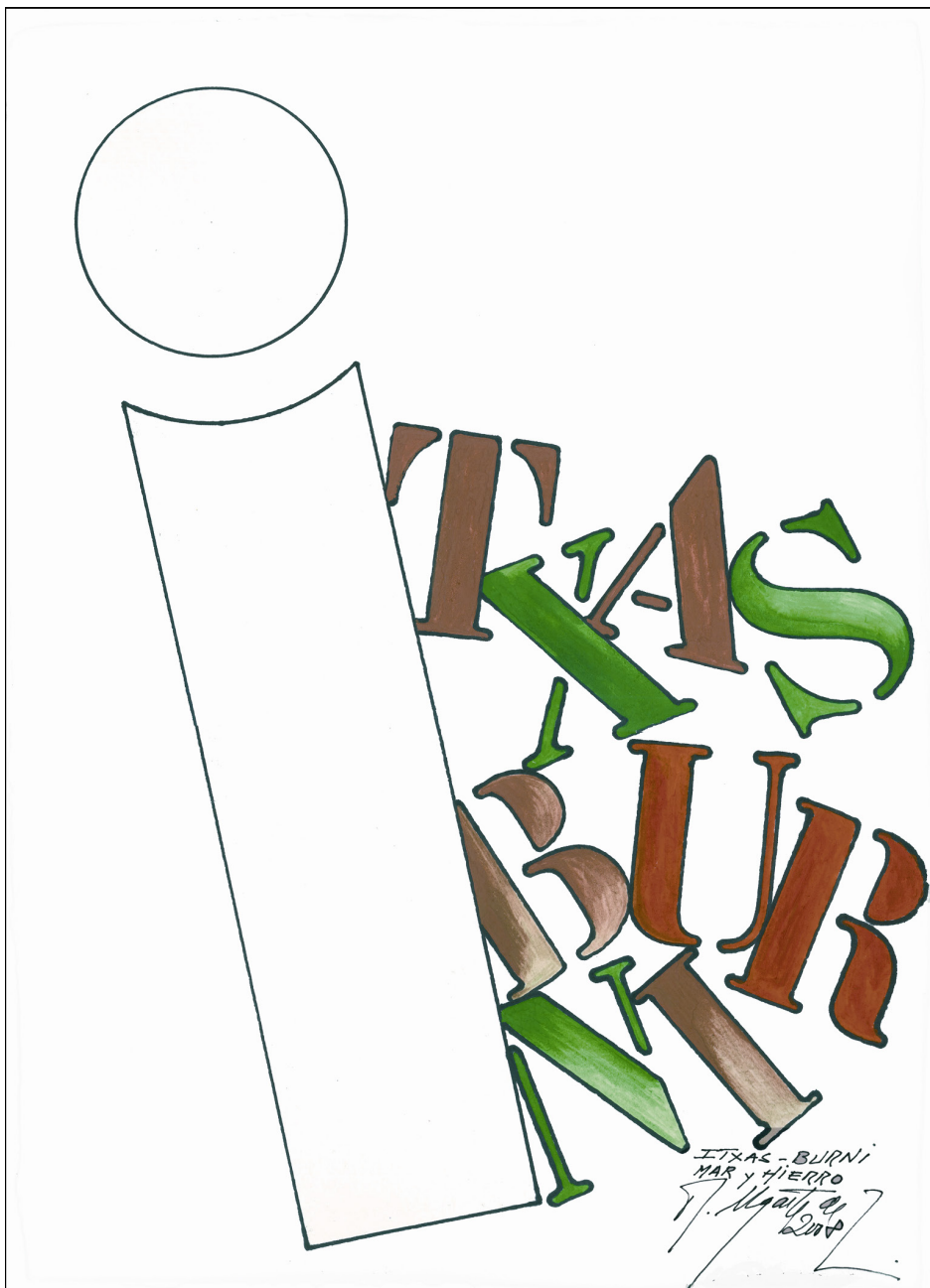
Prácticamente desde el comienzo de mi trayectoria estética en 1967, fecha de mi primera exposición en Galería Barandiarán en San Sebastián, la poesía visual me ha acompañado siempre, unas veces a través de mis fotopinturas, collages, pancartas, serigrafías, aerógrafos, originales sobre papel, etc. Una de las características predominantes toda mi creación en poesía visual, ha sido la utilización del «letrismo», desligado el texto de su lectura tradicional para generar mediante el signo gráfico nuevos aspectos semióticos. Actualmente, y desde hace algunos años, en mis poemas visuales dicho letrismo se interrelaciona e integra con mis series escultóricas.

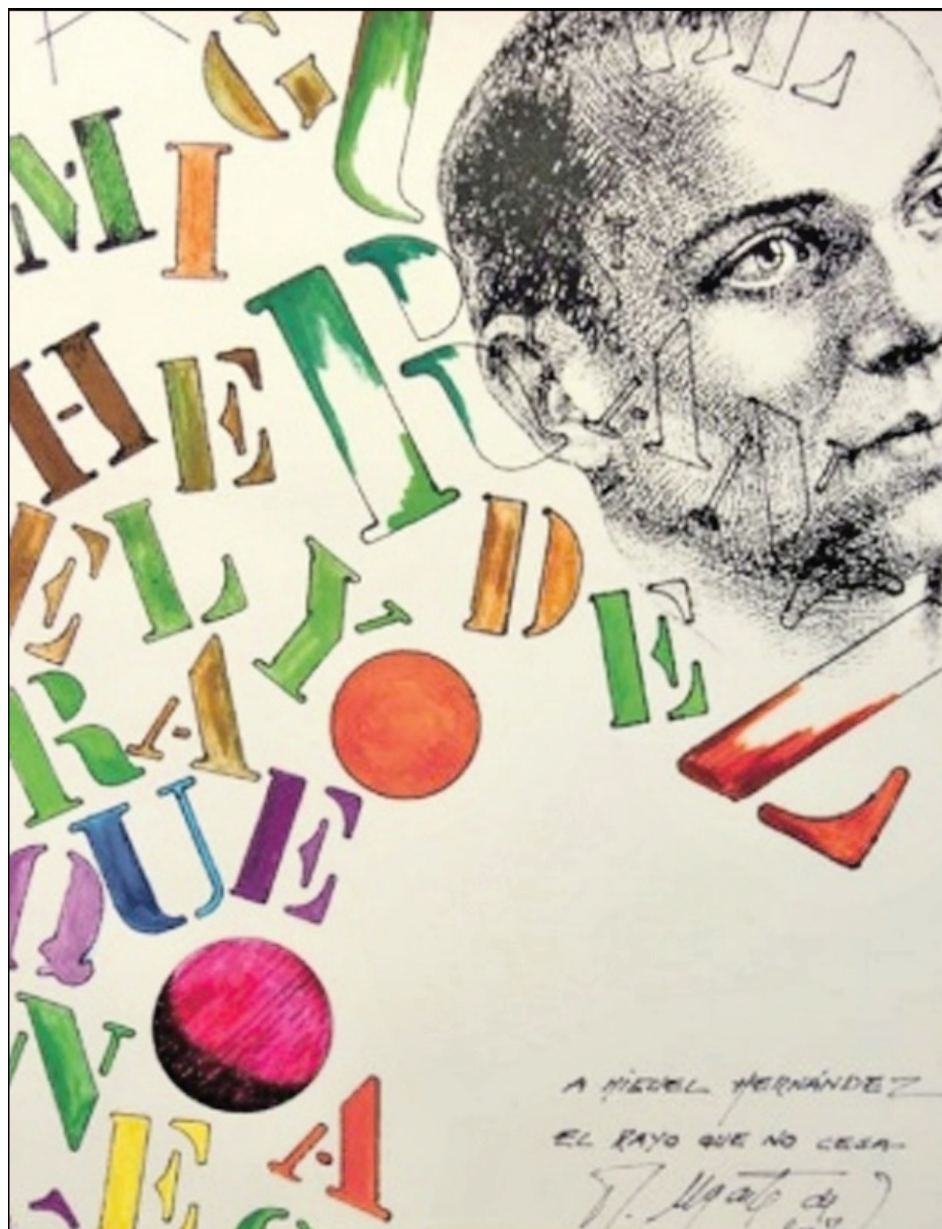
Homenaje al poeta Gabriel Aresti

Huts

Itxas

Homenaje a Miguel Hernández

Homenaje a San Juan de la Cruz (INÉDITO)

Guggenheim (INÉDITO)

CUESTIONARIO
de Victoria PINEDA
•
Ricardo UGARTE

1. ¿Cómo se aprende a hacer poesía experimental?, ¿en qué medida es necesaria —o interviene— una relación previa o simultánea con la poesía discursiva?, ¿y con la pintura?, ¿o debemos pensar en otros compañeros de viaje, mirando, por ejemplo, al diseño gráfico, la fotografía, la publicidad y otras disciplinas en auge?

Creo que no se aprende, se siente, se vive, y surge por un proceso natural a lo largo de la evolución de la obra, que en mi caso ha sido una constante utilización de diferentes herramientas, desde la pintura, la escultura, la fotografía, y la propia obra literaria.

2. En su caso concreto, ¿cómo se inició en este campo?, ¿cómo fue el aprendizaje?, ¿se planteó unas metas específicas?, ¿cómo integra la creación experimental en su actividad profesional o intelectual?

Como ya lo decía en la primera pregunta, no me planteé metas específicas sino que fue un discurrir natural dentro de mi proceso creacional en el que lógicamente hay que dar importancia a la aportación intelectual como germen hacia el desarrollo formal de cualquier actividad.

3. ¿Cuáles son los referentes literarios, visuales, culturales, políticos... que nos ayudarían a situar su obra?, ¿se reconoce en alguna tendencia u orientación específica?, ¿con quién dialoga más a gusto?

Sería imposible situar todos los referentes literarios, soy un ávido lector con inquietu-

des culturales en multiplicidad de campos.

Sobre reconocermelo dentro de un grupo plástico, se ha estudiado mi obra dentro de lo que los estudiosos han dado en llamar «La Escuela Vasca de Escultura».

Dentro de las obras que me han impactado últimamente, destacaría la obra de Laurence Sterne, excelente e innovador autor inglés del siglo XVIII. En su obra *Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy*. Corre el año 1760, ejecuta en toda una serie de avances gráficos, visuales, literarios, conceptuales inconcebibles para su época, como por ejemplo, la doble página negra sin previo aviso, que le sitúa como un adelantado de su tiempo dentro de la Poesía Visual y la Novela contemporánea en general.

4. ¿Qué lo distingue y lo singulariza a usted con respecto a otros artistas?, ¿qué lo acomuna con ellos?

No me preocupa lo que me distingue o singulariza y no soy yo quién para decirlo. Dentro de la Poesía Visual lo que caracteriza a mi obra es la utilización del «Letrismo» que en muchos casos se funde con la interrelación dibujada de formas escultóricas.

5. ¿Cómo podría describir su proceso creativo tanto en la vertiente conceptual como en la material?, ¿cómo maneja las ideas y hace que se plasmen en objetos?, ¿qué importancia relativa le da a cada una de las dos fases?

El proceso conceptual es fundamental en la realización de cualquier obra de creación,

ya que sin él, caeríamos en lo meramente artesanal. Las ideas previas, la meditación constante hace que la obra, ya sea escultórica o poética, se traduzca en un universo pleno de formas e ideas.

6. ¿Cuál cree que es el mejor medio de difusión de la poesía experimental?, ¿cómo se llega al público interesado?, ¿qué papel cumplen las instituciones en este sentido?, ¿cómo cree que debe hacerse la crítica de las formas experimentales?

Actualmente se empieza a tomar conciencia de la Poesía Experimental, de su existencia, cosa que hasta ahora se ignoraba, pues si dentro del contexto puramente literario la poesía discursiva es ya una cenicienta, en el caso de la Poesía Experimental, se ha ignorado constantemente y en el caso de la crítica es inexistente ya que no saben en qué apartado estético encajarla.

7. Imaginemos que alguien que no tiene familiaridad con la poesía visual desea acercarse a la obra no solo suya, sino también a la de sus colegas: ¿tendría a su disposición un método general de descodificación de las modalidades artísticas experimentales equivalente a los códigos lingüísticos y literarios con que los lectores se enfrentan a una novela o a un poema discursivo?, ¿o es más bien la familiaridad con las artes visuales «tradicionales» lo que podría ayudar en esa descodificación?, ¿o acaso debería ponerse en juego estrategias de recepción completamente nuevas?

No existe un método de descodificación sino una formación constante tanto en el campo plástico como literario, ya que esto hace que la sensibilidad permita acercarse a todas las manifestaciones culturales.

8. Al estudiar los sistemas culturales, Iuri Lotman identificó algunos rasgos que caracterizan a quienes luchan por desplazarse desde la periferia hacia el centro de una esfera cultural, como la autoconciencia de la diferencia, la elaboración de metalenguajes o gramáticas, o la construcción retrospectiva de un canon propio. Si un movimiento de este tipo ocurriera en el campo de la poesía experimental (y de hecho es posible reconocer

síntomas que así lo indican), eso significaría un abandono de la vocación de marginalidad y excepcionalidad que ha caracterizado el género casi desde sus comienzos hace siglos. ¿Cómo ve usted en este momento la relación de fuerzas entre las distintas modalidades literarias o artísticas?

y aunque todavía sigue existiendo un desconocimiento hacia la llamada Poesía Experimental o Visual, a los que trabajamos en este campo nos es indiferente esa periferia o marginalidad, porque la pasión por su creación persiste a pesar del entorno. Aunque sería deseable para su mayor proyección una mayor comprensión social y cultural por parte de la sociedad.

9. ¿Cómo imagina que será la evolución de su creación personal?, ¿y la de los géneros experimentales de manera global?, ¿qué dificultades cree que se superarán y cuáles no?

La evolución de la obra es constante pero uno no conoce el camino a priori, a menudo se avanza entre la niebla y es a posteriori cuando uno vuelve la vista atrás y ve el camino recorrido y contempla la evolución y la coherencia de su obra.

10. ¿Qué rasgos de su poética cree que podrá encontrar el lector en la obra que publica en este número?

Presento seis obras que responden a cuatro momentos diferentes. La primera es una serigrafía que participó en la exposición en el año 1978 en San Sebastián, basada en un poema del poeta vasco Gabriel Aresti, que dice: «Estas que me llevan hacia ti son las alas del viento». Al utilizar estos letrismos en otro idioma hace que no haya una lectura directa, pero que sí subyace y se interrelaciona con la silueta de una escultura mía de la serie «Aleteos».

«Huts» tampoco tiene una lectura directa, quiere decir en euskera 'vacío' y está interrelacionada con el vacío generado por una escultura de mi serie escultórica de «Huecos habitables»; forma parte de un libro de poesía visual editado por Edarcón en 1982 junto

con la poeta Julia Otxoa. Un libro en paralelo con mi parte titulada en euskera «Itxas Burni» («Mar y Hierro») y su parte titulada «Luz del Aire».

«Itxas», palabra vasca cuya traducción al español es 'mar', forma parte del mismo libro al que me refería en mi poema «Huts».

«Homenaje a Miguel Hernández» forma parte de una serie de homenajes a compañeros escritores entre los cuales destacaría: Antonio Gamoneda, Albert Camus, Joan Brossa, José Antonio Labordeta, etc.

«Homenaje a San Juan de la Cruz» es la silueta de una proa característica de mi última serie escultórica, en la cual el letrismo se integra en la silueta de esta referencia escultórica.

«Guggenheim»: collage dentro de una crítica irónica.