

J. M.

CALLEJA

J. M. Calleja (Mataró, 1952). Poeta visual, performer, conferenciante, editor y dinamizador cultural. Página personal: www.jmcalleja.com

Ha participado activamente en numerosos encuentros y exposiciones, tanto nacionales como internacionales, de Poesía Experimental & Visual, Performances y Mail Art y ha impartido conferencias y talleres de experimentación poética. Ha realizado performances e instalaciones en España, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Brasil, México, Uruguay, Argentina y Chile.

Como coordinador ha preparado diversas exposiciones colectivas y ha publicado las antologías: 17 (Poesía Experimental Española) con J. A. Sarmiento (1980), Poesía Visual (1992), Poesía experimental-93 (1993), VI(r)US (2005) y Poesía Visual Catalana (2010).

Ha publicado, entre otros, los libros: *Llibre de les hores* (1981), *Sr. L. López López* (1985), *Mixtures* (1993), *Transfusions* (1996), *Alfàbia* (2000), *Altri* (2004), *Transbord* (2006), *Homenajes* (2007), *Fragments* (2009), *Mes de María* (2011), *Arxipèlag* (2012) y *Finestres* (2013). También ha realizado libros de artista (ejemplar único): *Invisible* (1991), *Fuga* (1994) y *Still Life* (1999).

Links que merecen reseñarse: <http://www.cornermag.org/corner01/page07.htm#anchor932413>, <http://www.escaner.cl/escaner62/articulo.html>, <http://www.escaner.cl/escaner80/imagen.html>, <http://revista.escaner.cl/node/5536>, http://lenguafueradeporro.blogspot.com/2008_01_01_archive.html, http://issuu.com/boek861/docs/paradoja_de_la_fugacidad_eterna/2?mode=embed&layout=http:%3A//skin.issuu.com/v/color/layout.xml

Poética

Siempre he intentado encontrar mi propia estética en las raíces de la historia fragmentada, y a veces invisible, que a lo largo de los siglos han ido construyendo, como un inmenso y heterodoxo tapiz, autores como Simias de Rodas y Fortunato, Rábano Mauro y Caramuel, Helwig y Capelle o más cercanos a nosotros como Mallarmé y Apollinaire, Marinetti y Schwitters, Anna Höch y Man Ray, Duchamp y Cornell, Marcel Mariën y Jirí Kolar, Salvat-Papasseit y Junoy, Grup Noigandres y Gomringer, Josep Iglésias del Marquet y Felipe Boso, Francisco Pino y Guillem Viladot, Joan Brossa y...

Sugerir con pocos elementos es una de mis premisas. Mediante analogías o la utilización de elementos antagónicos —*coincidentia oppositorum*— inducir a la reflexión. El minimalismo poético sería la estética a la que me considero más cercano: el silencio, el trazo sutil, el espacio en blanco... también me siento cercano al dadaísmo y al futurismo.

En ese caminar ¿se van construyendo mis poemas —en el papel, en el espacio, en la sonoridad...—, es un desesperado y feliz intento para sorprenderme. Espejo social, metáfora amorosa, insinuación, ironía perversa, equilibrio matemático, complicidad, recreación estética... todo ello son la génesis de mis poemas, en la construcción lenta de mi propia poética.

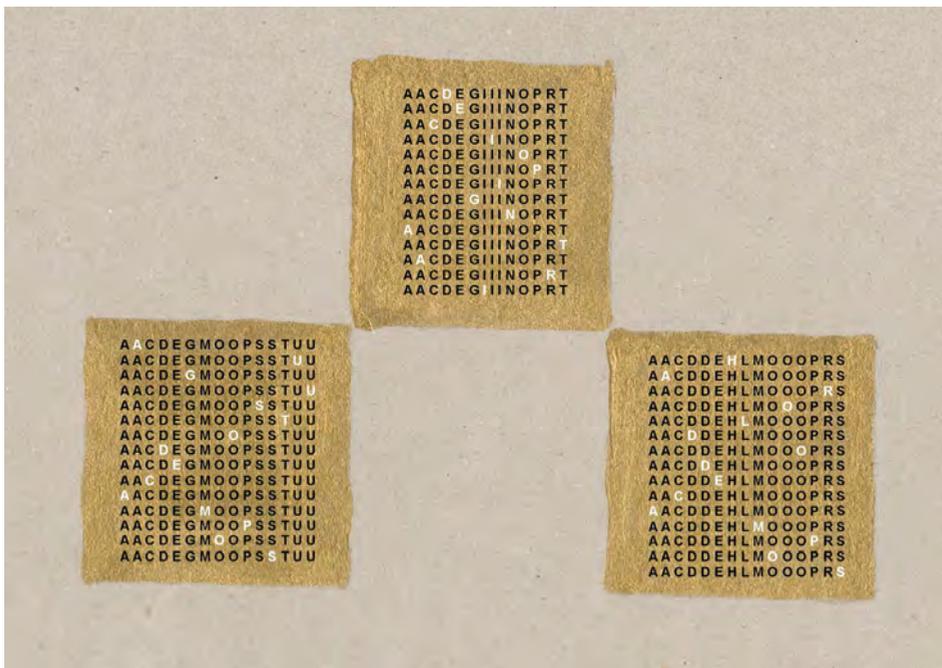
Eco
(1978, publicado en la carpeta de postales 3x3=3)

Caminante
(1997, publicado en *Transbord*)

The last poem
(2002, publicado en *Altri*)

Sao Paulo
(2009, INÉDITO)

La pirámide del siglo XXI
(2012, INÉDITO)

CUESTIONARIO

de Victoria PINEDA

J. M. CALLEJA

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?

¡Se aprende! No creo que nadie se plantee, de buenas a primeras, hacer poesía experimental, así, ¡ya! Hay multitud de caminos para llegar a la poesía experimental a veces de la manera más inesperada y extraña que nos pueda parecer. Siempre, una relación de simultaneidad con otras prácticas o ámbitos de la creación permiten enriquecer la propia obra. Respecto a los compañeros de viaje siempre he preferido mirar de reojo al pasado y no contemplar demasiado las obras de mis coetáneos; otra cosa es utilizar las tecnologías del momento que nos ayudan y nos permiten trabajar con nuevos conceptos y enriquecen la obra situándola en el momento actual.

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?

A partir de mi práctica en el cine y la fotografía, casi sin darme cuenta me fui declinando hacia la experimentación poética. Nunca me planté una meta específica, siempre trabajé con imágenes y letras o textos, y fui integrándola o mejor compaginándola

con mis otros trabajos de performance, instalaciones o activista cultural.

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?

Mis referentes literarios y visuales abarcan un amplio abanico desde los *carmina figurata* pasando por el Barroco hasta las primeras vanguardias del siglo XX. Desde los Emblemas hasta los poemas permutativos o los poemas letristas. El Minimalismo poético sería la estética a la que me considero más cercano: el silencio, el trazo sutil, el espacio en blanco... también me siento muy próximo al Dadaísmo y al Futurismo.

Dialogar con algunos autores como Rabano Mauro, Caramuel, Mallarmé, R. Rousset, Schwitters, Marcel Duchamp, Jiri Kolar, Joseph Cornell, Felipe Boso, Pierre Garnier, Guillem Viladot, Alan Riddell, Joan Brossa, J. Beuys, C. Padín, Klaus Peter Dencker... me enriquece y me plantea nuevos retos en mi creación. Fruto de esos diálogos son mis libros *Transfusions* (1996) y *Homenajes* (2007).

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

La ironía, el eclecticismo y la simbología con las que construyo mis poemas y también el perfeccionismo en la finalización de

la obra. Sugerir con pocos elementos es una de mis premisas. Mediante analogías o la utilización de elementos antagónicos —*coincidentia oppositorum*— inducir a la reflexión. En definitiva una poesía polisémica. Lo que me acomuna con los otros poetas puede ser el bagaje cultural y vivencial que nos ha proporcionado este siglo y el anterior, con todo lo positivo y negativo que ello conlleva.

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?

Casi siempre predomina la idea, el concepto, una vaga imagen... sobre los materiales, sobre todo en los poemas publicados en libro que yo denomino «poemas de estudio». Hay otro tipo de poemas, realizados para exponer en galerías, en que los materiales (pintura, papel, objetos, texturas...) tienen una importancia decisiva y en los que me planteo ciertas «reglas» o parámetros para su realización, según el tema escogido. Para mí son dos fases complementarias pero que dependerá del momento creativo en que me encuentre.

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?

Introduciéndola en los canales de difusión «normales» (libros, exposiciones, conferencias, congresos, festivales...). Las instituciones tienen que ayudar a difundir la poesía experimental, como cualquier otro ámbito de la creación contemporánea, mediante el apoyo al exterior del país e incentivando a sus creadores. Respecto a la crítica a las formas experimentales, se debe tratar con la misma seriedad y profundidad que a cualquier otro evento artístico.

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?

La hibridez de la poesía visual hace que algunos poemas visuales se puedan descodificar con códigos pictóricos y otros con códigos lingüísticos específicamente pero también pueden existir otros que necesiten la intervención de los dos códigos para su correcta comprensión. Pero vista la cantidad ingente de poetas visuales que juegan y trabajan con fotos, textos e imágenes de otros autores que después el poeta deforma, clona, recorta... se hace necesaria una nueva estrategia de recepción.

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?

Creo que la poesía experimental desde hace algunos años está abandonando la vocación de marginalidad y esta intentando crearse un espacio propio con su canon y sus subdivisiones conceptuales. También es verdad que no lo tiene nada fácil porque las diferentes modalidades literarias y artísticas tienen unos campos muy acotados y el dinero está muy presente, pero se ha de intentar tener un camino propio.

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?

¡Ni idea! Creo que cada vez más los diferentes géneros experimentales se irán entrelazando y fusionando, habrá más hibridez e interrelación entre ellos mediante los elementos que nos proporcionarán las nuevas tecnologías. ¿Dificultades? ¡Todas se pueden superar!

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

Un eclecticismo total en la forma y en el fondo.