

POÉTICA QUE APARECE EN EL PASO ENTRE PALABRA Y DIBUJO

ENCUENTRO ENTRE LA CALIGRAFÍA ORIENTAL Y EL ARTE PICTÓRICO EUROPEO

INTRODUCCIÓN

La caligrafía oriental o 'shodo' es apreciada como una expresión del alma y del corazón. Contiene en sí el gesto que da origen a su forma, además del movimiento y la espontaneidad que la caracterizan.

Esta expresión de la interioridad proveniente de oriente, sirve de influencia para un conjunto de artistas visuales que en su exploración de la dimensión gráfica de la escritura van fundiendo la delgada línea entre ser palabra y ser dibujo, construyendo el paso inexistente hasta ese momento entre ambos, haciendo aparecer la poética.

Mediante un análisis de la expresión gráfica y gestual presentes en las obras de Henri Michaux, Christian Dotremont y Neils 'Shoe' Meulman, se busca profundizar en los encuentros entre la caligrafía oriental y el arte pictórico europeo.

"Y es el mismo Platón, en el "Banquete", quién dará la clave de la «poiesis». Dice que es «el paso del no ser al ser». Sin la manifestación de ese paso –no del no ser, ni del ser– no hay poesía."

'Hay que ser Absolutamente Moderno', Godofredo Iommi

INDICE

5 INTRODUCCIÓN

8 SIGNO, IDEOGRAMA Y LOGOGRAMA

CALIGRAFIA ORIENTAL

13 MOVIMIENTO, ESPONTANEIDAD Y GESTO

14 ESTILO CURSIVA: CAO SHU
OBRAS

16 ESTILO ZENGA: BOUKU Y HITSUZENDO
OBRAS

20 ESTILO AVANT GARDE
OBRAS

MOVIMIENTO ARTÍSTICOS

25 SURREALISMO: MICHAUX
SIGNOS Y SIGNIFICADOS
CAPTURANDO EL MOVIMIENTO
OBRAS

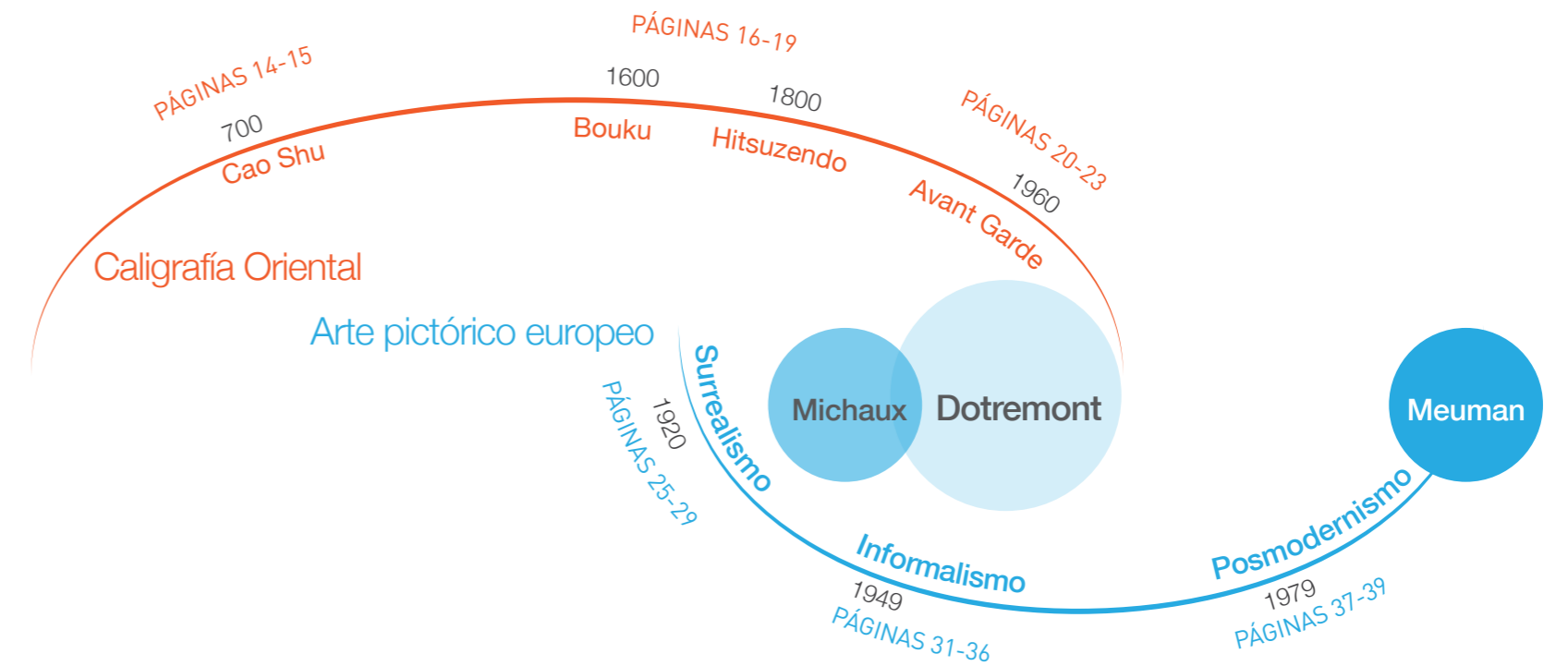
31 INFORMALISMO: DOTREMONT
EL LOGOGRAMA
GESTO EFÍMERO DE LA ESCRITURA
OBRAS

37 POSTMODERNISMO: MEUMAN
GESTO QUE REDIBUJA

41 CONCLUSIONES

45 BIBLIOGRAFÍA

Línea de tiempo que muestra el encuentro entre la caligrafía oriental y el arte pictórico europeo del siglo XX, derivando en casos específicos de artistas que exploran esta interrelación.

SIGNO, IDEOGRAMA Y LOGOGRAMA

Podemos definir la escritura como la representación gráfica que evoca la experiencia, y que es articulada en convenciones culturales llevadas a signos. Es decir, al escribir utilizamos una serie de signos gráficos, que hemos heredado de nuestra cultura, que mediante una representación abstracta de la realidad nos permite comunicarnos con un otro.

Los elementos que componen la escritura, los signos gráficos, son análogos a los signos lingüísticos (comunicación oral). Ambos se desglosan en contenido y expresión, distinguiéndose en el sistema expresivo que usan: elementos gráficos o elementos vocales.

Debido a esta dualidad de signos, nos encontramos muchas veces con que una idea, en sistemas de escritura no fonéticos, su expresión oral (una serie de sílabas) no corresponde a su expresión visual en la escritura (grafemas).

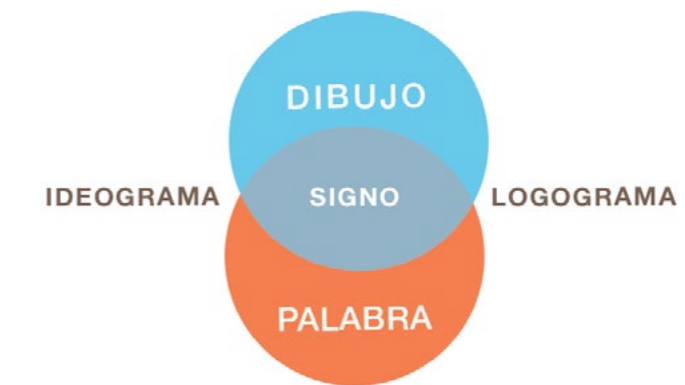

Diagrama que muestra la descomposición del signo lingüístico en contenido y expresión

Un ideograma o ideografía es un símbolo gráfico que representa una idea. El término "ideograma" es comúnmente utilizado para describir sistemas de escritura logográficos como son los jeroglíficos egipcios y los caracteres chinos. Sin embargo, los símbolos en sistemas logográficos generalmente representan palabras o morfemas más que ideas puras.

Un logograma o logografía, es un grafema individual el cual representa una palabra o una unidad en el lenguaje. Contrasta con otros sistemas de escritura, como los alfabetos, donde cada símbolo (letras) representa en primera instancia un sonido o combinación de sonidos.

Ambos, Michaux, con sus signos, y Dotremont, con los logogramas, se encuentran entre los sistemas expresivos del dibujo y la palabra. Sus apropiaciones de este sistema significador resulta en una exploración del espacio poético, escrito y visual, una interdisciplina que logra la reconstrucción del lenguaje con un sentido poético.

Encuentro entre los sistemas expresivos del dibujo y la palabra, resultando en el signo gráfico y sus derivados

CALIGRAFÍA ORIENTAL

El nombre caligrafía proviene de la raíz griega kallos 'belleza' y graph 'escritura'. Sin embargo, esta traducción deja de lado la caligrafía basada en el sistema de escritura chino, conocida en Japón como 'shodo' o camino de escritura y en China como 'shufa' o método de escritura. El primer nombre 'shodo' haría referencia a la caligrafía como un modo de alcanzar el yo interno a través de la escritura.

La caligrafía oriental está basada en una serie de signos logográficos contruidos a partir de ideogramas, donde cada caracter (kanji) puede ser una palabra, una frase o una idea.

Mientras que el arte de la caligrafía en occidente es visto como un oficio, en oriente es apreciado como una expresión del alma y del corazón.

SHUFA

El origen de la caligrafía china o Shufa, se puede remontar a los signos presentes en inscripciones en huesos del 4000 A.C. Esta escritura, aunque principalmente pictórica, ya establecía una serie de grafemas regulares.

Cerca del 200 A.C., el emperador Qin Shi Huang impuso una serie de reformas, entre las cuales se unificaron los caracteres utilizados en la escritura y se conformó el estilo conocido como 'Lishu' o escritura clerical, del tipo logográfico. La escritura ya regularizada siguió evolucionando, y en el año 300 d.c., se instaura el estilo llamado 'Kaishu', o escritura tradicional, que es la utilizada hasta hoy en día.

De la escritura tradicional han surgido variaciones, entre las cuales está la escritura caoshú (cursiva), bokuseki (utilizada por maestros zen) y la hituzendo o zenga (derivada de la bokuseki).

El concepto mitológico del dragón en China se remonta al 3000 ac, adquiriendo una expresión gráfica inicialmente como pictograma que fue evolucionando dentro de la caligrafía de sello (1000 A.C.)

El signo de 'dragón' adquiere en el estilo de la caligrafía tradicional, mediante la técnica del pincel y tinta china, una mayor soltura en el espacio de la página.

Descomposición del signo 'Dragón' procedente de la caligrafía tradicional a caligrafía semi cursiva

Se deconstruye el signo en el estilo de mayor soltura y espontaneidad, el de Cao shu, o cursiva.

MOVIMIENTO, ESPONTANEIDAD Y GESTO

Una propiedad clave de los ideogramas es que no representan palabras o sonidos en ninguna lengua en particular. En la caligrafía china, los ideogramas suelen encontrar su origen en la representación pictórica del significado de lo escrito.

Se debe aclarar, eso sí, que los ideogramas chinos no se originan en el dibujo de algo, sino que tienen un carácter más abstracto, se realiza una abstracción de la realidad de manera de construir una manifestación escrita.

El artista occidental, ajeno a la tradición de la escritura oriental, es capaz mediante un alejamiento de las normas occidentales de escritura, acercarse al dinamismo y espontaneidad del gesto del escribir.

Dotremont compara, en 'Signification et signification', la caligrafía china, ilegible para él, con la lectura visual de obras abstractas, que juegan con los límites de la figuración en el espacio gráfico.

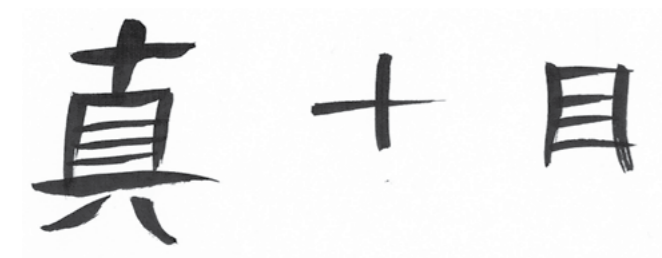

ESTILO CAO SHU

El estilo de caligrafía de hierba o Cao shu, es una escritura completamente cursiva, la cual es difícil de acceder a ella como lectura. Dentro de este estilo, caracteres enteros pueden ser escritos sin levantar el pincel de la hoja, construyendo una fluidez en el gesto y también en el espacio gráfico que contiene a la caligrafía.

Algunos trazos presentes en la caligrafía semi cursiva (más cercana a la tradicional), son modificados o eliminados dentro de este estilo, ya que no es la lectura lo que se privilegia, si no la fluidez del escrito. Los caracteres escritos son redondeados y 'suaves' en apariencia, alejándose de las líneas angulares.

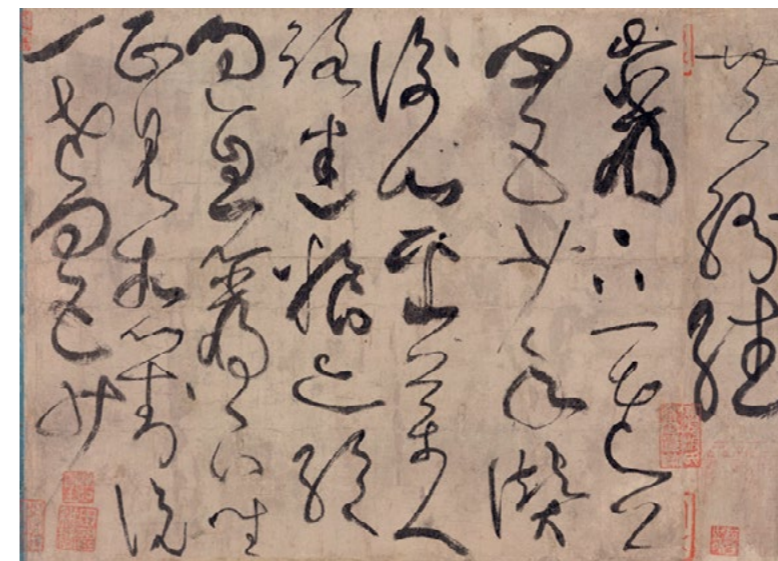
Este estilo cursiva es llevado a un punto culminante en la caligrafía de Zhang Xu (710-750) y Huai Su (737-799). Ambos calígrafos solían beber alcohol hasta intoxicarse, y luego escribir, creando el estilo conocido como Kuang cao o 'borrador loco'.

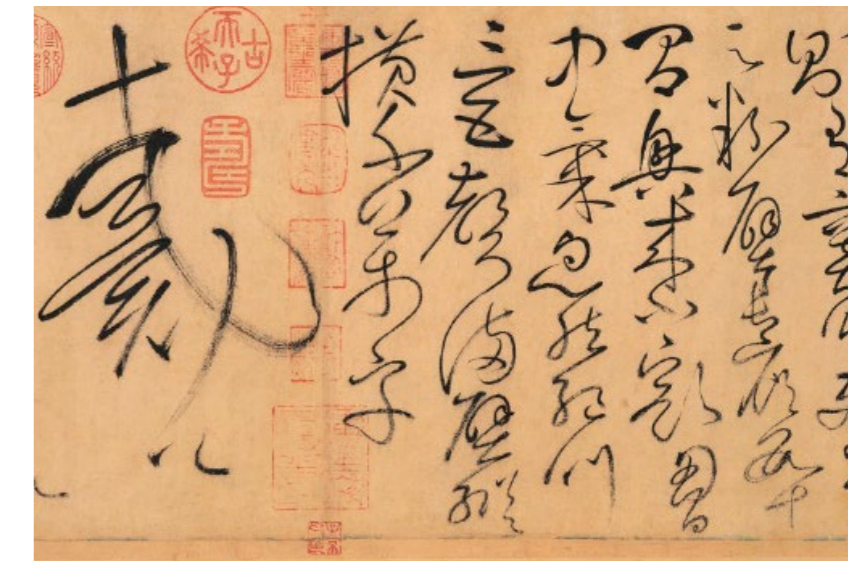
Trazos redondeados y de poca precisión presentes en los escritos de Zhang Zu.

Descomposición del signo 'zhen' (verdad) en los ideogramas shí (diez direcciones budistas) y mù (ojo).

Escritura de 'zhen' en estilo Cao shu de Huai Su

Cuatro poemas (extracto), ZHANG SU
715 (aproximado)
Tinta china sobre papel
28.8 x 192.3 cm

Autobiografía (extracto), HUAI SU
750 (aproximado)
Tinta china sobre papel
28,3 x 755 cm

ESTILO ZENGA: BOKUSEKI Y HITSUZENDO

La caligrafía Zenga es toda aquella caligrafía abstracta, originada por monjes budistas Zen durante el siglo VII. Se puede dividir en dos periodos: Bokuseki y Hitsuzendo, siendo el primero aquel realizado exclusivamente por monjes, mientras que el segundo no tiene esa limitación.

El concepto de caligrafía Zen va más allá de un simple estilo caligráfico, evocando la experiencias individual de quien dibuja. Se busca en la caligrafía Zenga una expresión libre y sin restricciones.

En obras Zenga, normalmente se mezcla el dibujo y la escritura dentro del mismo espacio gráfico. Los escritos son del tipo de la poesía o enseñanzas budistas, y los dibujos, simples, buscan el camino a la iluminación mediante un desprendimiento del ser al pintarlos.

La caligrafía Zenga es un modo personal y único de expresión, que no busca la perfección sino el autoconocimiento. Por ello, las figuras de este estilo se repiten en muchas obras, ya que son básicamente ejercicios tanto de monjes como de sus aprendices, para alcanzar este estado mental.

En la escritura, el trazo comienza a experimentar contrastes debido a un gesto más o menos intenso. Los trazos más delgados se construyen con una delicadeza y demora en el pintar el papel.

Dentro del estilo Zenga, se comienzan a mezclar las expresiones escritas con los dibujos, siendo ésta parte de un poema sobre cuervos y los dibujos, representaciones simples, de aves en vuelo

Dibujos de enso, un tipo de ejercicio de meditación Zen que muestra el pulso de quien escribe, el gesto de la demora.

Mano plasmada en una obra Zenga. Quien escribe busca dejar un rastro del gesto propio en la obra, a modo de inscribir la experiencia

El enso, o círculo Zen, es una de las temáticas más comunes en Zenga. El enso en sí es un símbolo universal de lo entero y al mismo tiempo del vacío. Refleja el ciclo de la existencia terrenal y también del sutra budista: 'La forma es vacío y el vacío es forma'. Un enso adecuado se logra tras una meditación que logre aquietar tanto la mente como el cuerpo, logrando mediante una pincelada el círculo Zen.

En la pintura Zenga, debido a que se basa en la experiencia y descubrimiento personal, comienza a explorar formas de plasmar el gesto de la escritura, a modo de caracterizar la obra.

Poema sobre la nieve, HAKUIN EKAKU
1680-1752
Tinta china sobre papel
28.6 x 46 cm

Hitomaro, HAKUIN EKAKU
1680-1752
Tinta china sobre papel
32.3 x 53.9 cm

Obra sobre enso que en sí muestra un proceso y demora en su dibujo

Obras de Hakuin Ekaku donde el trazo adquiere carácter debido al gesto de escritura

Enso, BUNKA DAIDO
1680-1752
Tinta china sobre papel
45 x 51,9 cm

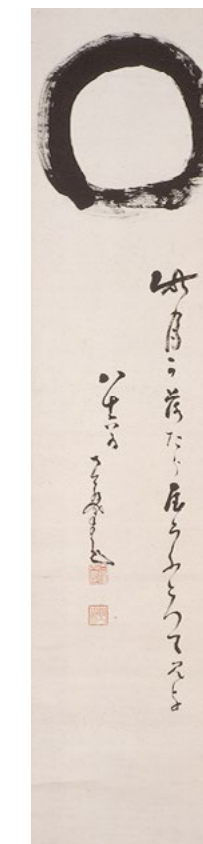
Las obras de Nantembo logran explorar formas de plasmar el gesto de la escritura, especialmente con la mano pintada sobre el papel

Cuervos, NANTEMBO
1920
Tinta china sobre papel
120 x 31,7 cm

¡Escucha!, NANTEMBO
1923
Tinta china sobre papel
125,5 x 29 cm

Enso, NANTEMBO
1924
Tinta china sobre papel
194.5 x 43.8 cm

ESTILO AVANT GARDE

Los inicios de la caligrafía avant garde se sitúan durante la Segunda Guerra Mundial y a finales de ella. Los precursores de este estilo fue el maestro Zen Hidai Tenrai, quien lo inicio a principios del siglo XIX.

La idea detrás de este estilo es realizar un desvío de la manera tradicional de caligrafía oriental, alejarse de las reglas y redescubrir la herencia de los estilos antiguos. Así, se convierte en un modo de expresión del subconciente, del yo interno, utilizando la caligrafía como medio pero superando las barreras de la tradición y estéticas, conservando la soltura del estilo Bokuseki.

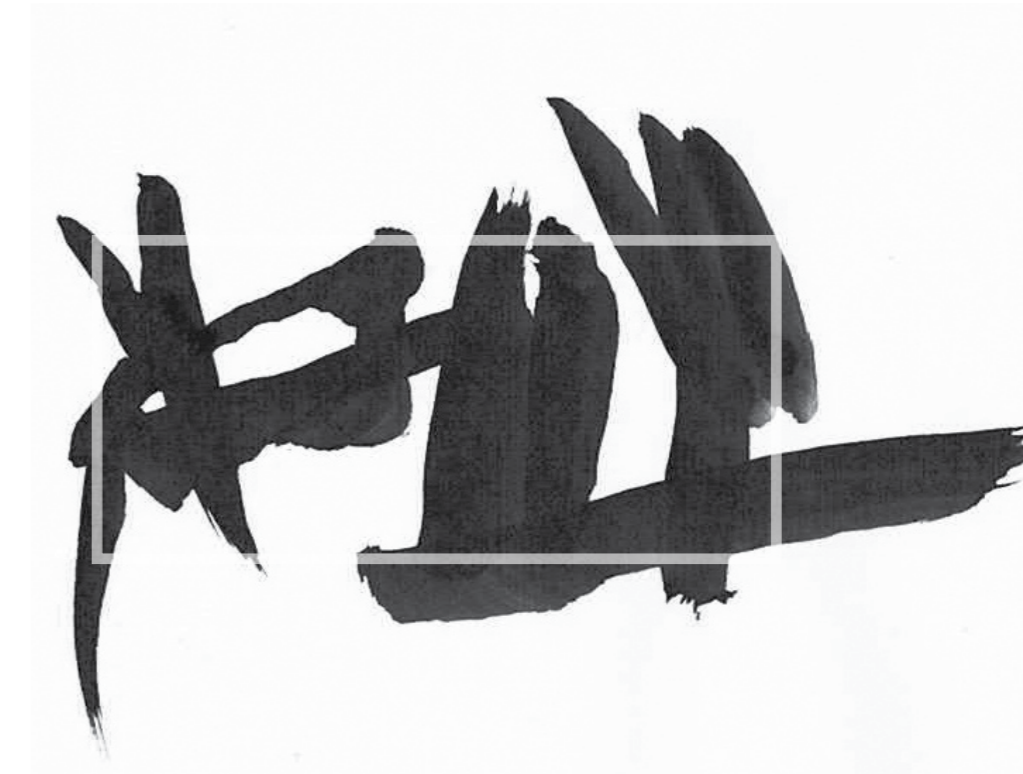
Es en este punto dentro de la caligrafía oriental, que se comienzan a entrelazar los movimientos artísticos que ocurrían en Europa con un redescubrimiento de la tradición de la escritura en Asia. La caligrafía pasa a ser una 'imagen de tinta' más que un medio de comunicación escrito.

Deconstrucción de la palabra 'dragón', otorgándole un carácter más plástico y visual que de escritura

Unión de ambas palabras para conformar 'dragón contra dragón', que es luego llevado a pintura espesa sobre un fondo oscuro

En la obra de Wang Donling, el artista con sus pinceladas pareciera superar el espacio gráfico y físico de la obra, insinuando su incompletitud

Dragón, MORITA SHIRYU
1965
Barniz sobre papel
79 x 152 cm

Dragon conoce a dragón, MORITA SHIRYU
1969
Mampara de cuatro paneles, pigmentos de aluminio en acetato de polivinilo, pintura alquídica sobre papel
162 x 307 cm

Obras del artista Moriya Shiryu, quien comienza a experimentar con la materialidad de la caligrafía, resultando en una forma más libre y abstracta.

Estilo avant garde del artista Wang Dongung. Sus obras muestran a la caligrafía que se desprende de su cualidad de escritura para adoptar una expresión abstracta.

'Inhala el viento y toma un paseo sobre una nube', WANG DONGLING
2004
Tinta sobre papel xuan
278 x 145 cm

Sin título, WANG DONGLING
2006
Tinta sobre papel xuan
123.8 x 247 cm

SURREALISMO

El Surrealismo es el movimiento dentro de las vanguardias artísticas de más larga duración, existiendo desde su manifiesto en 1924 y decayendo luego de la Segunda Guerra Mundial. Para entender al Surrealismo se le debe entender como una herencia del dadaísmo, movimiento que planteaba la destrucción total del arte, que apuntaba a una ruptura del arte como se conocía hasta el momento mediante el absurdo y una falta de compromiso con la realidad.

“SURREALISMO : sustantivo, masculino. Automatismo psíquico puro por cuyo nombre se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral.”

'Primer Manifiesto Surrealista', André Breton, 1924

HENRI MICHAUX

Henri Michaux (1899-1984) fue un poeta, escritor y pintor belga. Entre sus obras literarias se incluyen poesías, bitácoras de viajes, críticas de artes y relatos de su experiencia con la droga alucinógena mescalina. Tras publicar su primera obra en 1923, fija su residencia en París, donde conoce al grupo de los surrealistas y se une al movimiento.

Durante su vida, Michaux dibujo y pintó una serie de signos y alfabetos. Dentro de este tipo de obras se encuentran una serie de dibujos en tinta china dentro de 'Alfabeto' (1927), a un libro que contiene textos y signos llamado 'Par des Traits' (1984).

SIGNOS Y SIGNIFICADOS

Mucha de la obra visual y literaria de Henri Michaux, incluyendo su experimentación con signos, nace de un rechazo a las formas tradicionales de expresión, caracterizadas esencialmente por sus restricciones del mundo occidental.

Es en la caligrafía y pintura china que encuentra una expresión que va más allá de la imitación y apuntaba a la significación de la palabra. El sistema de escritura chino se vuelve para Michaux un medio en el cual significado y significante gráfico se acercan en el ideograma.

“Y, por supuesto, los pintores clásicos chinos me enseñaron lo que se podía hacer con sólo unos pocos trazos, con sólo unos pocos signos.”

‘Un bárbaro en Asia’, Henri Michaux, 1945

Signos construidos por Michaux que van adquiriendo definición con el tiempo. En un inicio muestran una serie de ‘grafemas’ secundarios, que se descartan con sus obras posteriores

Los signos presentados por Michaux buscan la interdisciplina de ambos dibujo y escritura, enfatizando la dimensión visual de lo escrito y su significado dentro de la obra. Michaux compone visualmente sus figuras en el estilo caligráfico chino, utilizando pincel y plumilla. La cercanía a la técnica tradicional se puede explicar en el estilo Zenga, donde el escribir y dibujar caligráficamente se vuelve una instancia de meditación y autoconocimiento, mientras se componen figuras ideográficas.

Ahonda, además, en la evolución de los caracteres chinos, hace un seguimiento desde una imitación de la naturaleza hasta la abstracción de ella, aclarando que alcanzan una significación de la naturaleza.

CAPTURANDO EL MOVIMIENTO

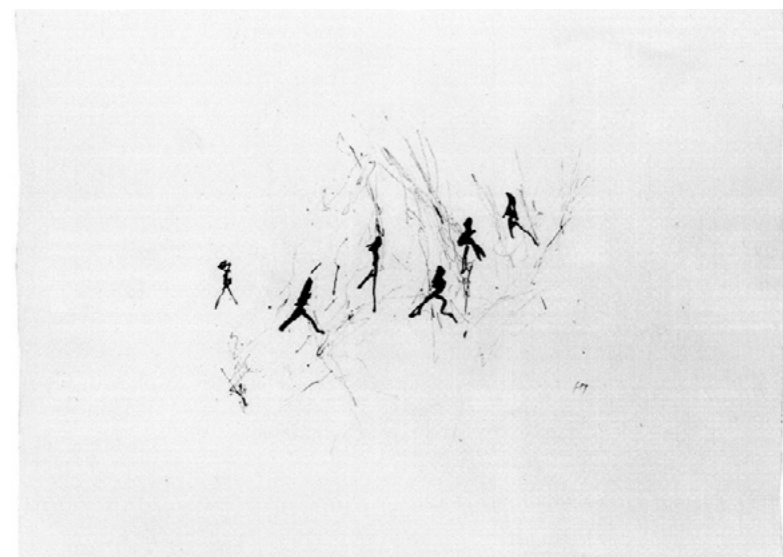
En los dibujos bajo el efecto de la droga alucinógena mescalina de Michaux, surge el movimiento causado por la escritura como un valor visual que debe ser capturado. Es una forma de inscribir el gesto del escribir sobre la obra.

El gesto es rápido, con un movimiento que supera los límites racionales, y hace aparecer un trazo que refleja la deconstrucción de la escritura, además de un pulso en su hacer. La escritura ya no muestra signos, como las obras anteriores, sino la inscripción del gesto en la obra visual.

La obra, que se repleta por estos trazos, pierde toda lógica de escritura, y pasa a capturar el movimiento y el gesto más que el significante gráfico

Untitled, MICHAUX
1942
Tinta china y pluma sobre papel
24 x 33 cm

Untitled, MICHAUX
1960
Tinta china sobre papel
74.5 x 107.8 cm)

Untitled, MICHAUX
1962
Tinta china sobre papel
74.9 x 105.1 cm

Mouvement I, MICHAUX
1964
Tinta china sobre papel
75 x 109 cm

INFORMALISMO

El informalismo se sitúa como una corriente dentro del arte abstracto, el cual se origina con las obras de Wassily Kandinsky (pintor y teórico del arte). El arte abstracto se considera la representación figurativa de la realidad por un lenguaje visual de forma, color y textura.

El término 'informalismo' es creado en 1951 por el crítico de arte Michel Tapié, quien realiza una exposición llamada 'Signifiants de L'Informel'. Manifiesta una negación al valor tradicionalmente entregado a la forma.

El término informalismo hace también referencia a una apertura de 'segundo grado' de la obra. El artista entrega pistas visuales al intérprete de que la obra no ha sido concluida, elaborando su propia concepción de la obra. Se valoran así las cualidades y superficies de la materia, además de un uso expresivo de ésta.

CHRISTIAN DOTREMONT

Christian Dotremont (1922-1972), pintor y poeta belga, es uno de los fundadores y principales actores del movimiento CoBrA, movimiento artístico que surgió entre 1948 para luego disolverse en 1951.

CoBrA, acrónimo de Copenhague, Bruselas, Ámsterdam, ciudades de origen de los fundadores del movimiento, es un grupo de artistas "experimentales" creada en París justo después de la segunda guerra mundial. CoBrA buscaba espontaneidad para que el pensamiento se expresase fuera de todo control ejercido por la razón.

DOTREMONT Y EL 'LOGOGRAMA'

Un logograma es un grafema, unidad mínima de un sistema de escritura, que por sí solo representa una palabra o un morfema. Es la composición gráfica de un símbolo y una grafía o palabras que proyectan un significado.

Para Dotremont, los logogramas se transforman en escritos de alta espontaneidad, donde los elementos verbales se vuelven "distorcionados, dinámicos, vueltos irreconocibles". Dotremont busca crear textos, en los cuales, mientras más ilegible la letra, constantemente en movimiento, va disolviendo el pensamiento y comienza a exhibirse a sí misma.

La mayoría de los logogramas de Dotremont están contruidos con pincel y tinta china, asemejando, tal como Michaux, a la caligrafía oriental.

Una de las principales diferencias con los signos de Henri Michaux es que abajo de cada logograma, el artista subtitula en lapiz mina, orientando al lector sobre el sentido de lo escrito.

Los logogramas pintados adoptan la caracterización de la palabra mediante contraste de trazos, pero buscan como centro de la obra, la manifestación del gesto físico de la escritura, lograr capturar el dinamismo que implica escribir.

Dotremont busca una nueva forma expresiva, con el ideograma chino como influencia, que le permita una unificación entre significado y significante gráfico, disolviendo cualquier división entre texto e imagen.

El trazo de la escritura presente en los logogramas va adquiriendo carácter para así construir un contraste visual que permita al lector apreciar el gesto de la escritura

La irregularidad de los trazos presentes en la caligrafía china encuentran una definición en los logogramas de Dotremont gracias a su búsqueda del encuentro entre la palabra y la imagen

Las palabras desaparecen completamente dentro de los logogramas para dar espacio a la expresión gráfica que remarca el gesto de la escritura

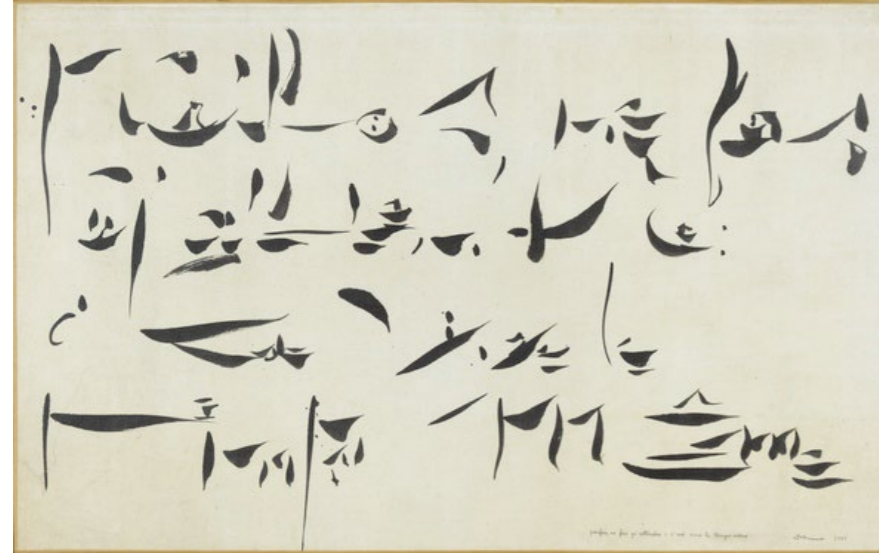
Ya no es la caracterización de los trazos aquello que dibuja en el espacio gráfico, si no la forma que aparece con la exteriorización del yo interno mediante la escritura

Christian Dotremont deconstruye la palabra, mediante el logograma, permitiendo a través de la escrita automatizada, despojada de todo razonamiento, realizar el encuentro entre gesto y sentido poético.

La deconstrucción de la palabra permite que el trazo de lo escrito abandone su cualidad de texto y pase a ser reflejo del gesto de la escritura que se expresa de una manera visual.

Parfois, ne fais qu'attendre : c'est vivre le temps même (logograma), DOTREMONT
1971
Tinta china sobre papel maroufle
61 x 92 cm
Texto : "parfois, ne fais qu'attendre : c'est vivre le temps même"

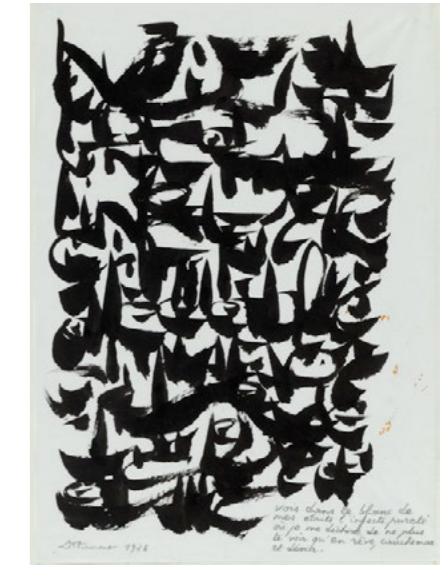
Rugueuse source terrestre de légères danses neigeuses (logograma), DOTREMONT
1973
Tinta china sobre papel chino
55,3 x 74,6 cm
Texto : "rugueuse source terrestre / de légères danses neigeuses"

Como se puede apreciar en las obras de la izquierda, Dotremont en su primer periodo de logogramas busca otorgarle característica al trazo de manera que la escritura pase a tener un valor visual

En su segundo periodo, a la derecha, privilegia el movimiento y el gesto dentro de su obra, y como éste va dictando la forma de la escritura, distanciándola cada vez más de la rigidez lineal

Pour Jorn
1976
Litografía
Plancha que conforma un portafolio de 14 litografías a color en honor a Asger Jorn
75 x 54 cm

Vois dans le blanc de mes écrits l'infecte pureté... (logograma)
1976
Tinta china sobre papel
29,7 x 21 cm
Texto : "Vois dans le blanc de / mes écrits l'infecte pureté / où je me déchire de ne plus / te voir qu'en rêve, cauchemar / et désir."

EL GESTO EFÍMERO DEL ESCRIBIR

Durante una de las muchas visitas de Christian Dotremont a Lapland (Finlandia), realiza los llamados “Logoneiges” (logos de nieve en francés).

Ya inmerso en un soporte ajeno a la tinta sobre papel, Dotremont inscribe sobre un medio que luego consume aquello inscrito, es decir, lo que permanece no es la palabra y su significado, sino el gesto del escribir y el reflejo de la interioridad de quien escribe.

Su objetivo con los logoneiges no era representar el paisaje donde estaba inserto, si no que volverse un actor de él.

“Al dibujar un logograma, a veces siento que soy un lapón deslizándome velozmente sobre una página en blanco, y que mientras avanzo, estoy saludando a la naturaleza a través de mis aullidos o mis canciones o ambas juntas”.

Christian Doremont, 'Cartes et lettres: correspondance', 1966-1979.

'LOGONEIGES'
Escritos sobre la nieve
Lapland, Finlandia
Christian Dotremont, 1976
Fotografiados por Caroline
Ghyselen

ARTE POSMODERNO

El movimiento del posmodernismo en el sentido artístico abarca un gran número de corrientes plásticas, siendo la primera la Transvanguardia Italiana (1979). Aunque es difícil definir el movimiento debido a la variedad de sus expresiones, se puede caracterizar por una valoración de las formas industriales y populares, un libre y habitual uso de la intertextualidad dentro del arte.

El **street art**, o arte callejero, se puede clasificar dentro del arte posmoderno. Esta expresión hace referencia a todo tipo de arte realizado en espacios públicos, cayendo usualmente en la ilegalidad, englobando técnicas como el stencil, el graffiti, posters, instalaciones, etc. Los artistas callejeros no aspiran a una redefinición del arte, si no que buscan situarlo en diferentes contextos públicos, y con ello, cuestionar la urbanidad con un lenguaje visual.

NEILS 'SHOE' MEULMAN

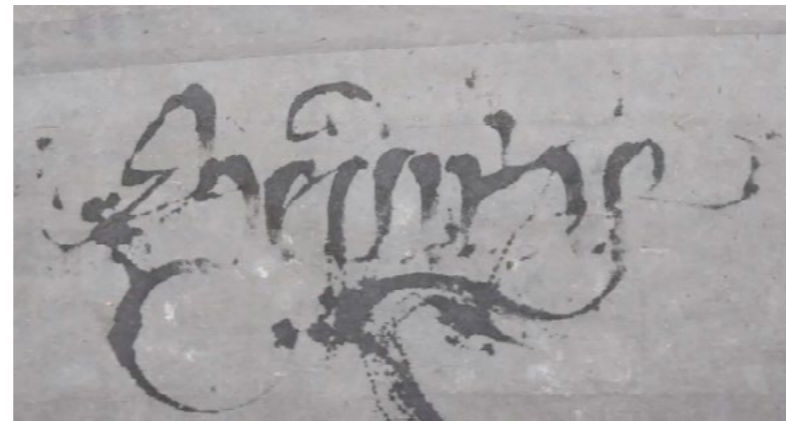
Niels Shoe Meulman (también conocido sólo como 'Shoe') es diseñador además de ser un artista del graffiti. Nació en 1969 en Amsterdam, y sus obras se exponen en el Stedelijk Museum en Amsterdam y en el San Francisco Museum of Modern Art.

Niels Meulman participó en la escena del graffiti de Nueva York durante los ochenta, perfeccionando su arte durante los noventa, bajo el alero del diseñador gráfico Anthon Beeke.

En el año 2007 'Shoe' lanza el movimiento del calligraffiti en una exhibición en Amsterdam.

ENCUENTRO ENTRE CONTENIDO Y GESTUALIDAD

Neils 'Shoe' Neuman, siendo parte de la escena internacional del graffiti, tiene una amplia gama de obras visuales, pero son sus 'performances' o intervenciones urbanas en torno a la caligrafía aquellas que destacan de mejor manera el gesto de la escritura.

"Sweeping beauty II"
Agua sobre asfalto
Singapour
Niels Shoe Meulman, 2012
Video por Adele Renault

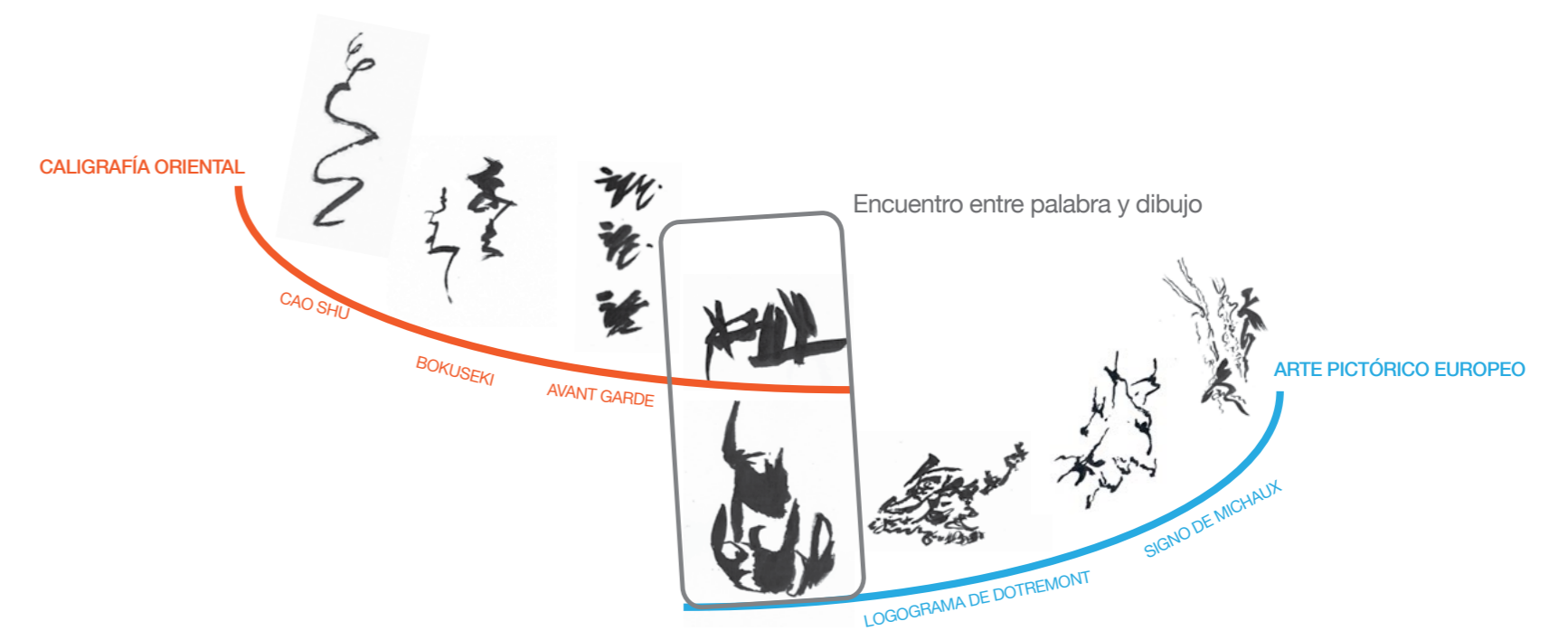

"Sandraker"
Stinson Beach, California
Niels Shoe Meulman, 2012
Video por Adele Renault

Del mismo modo que la caligrafía Zenga, Neuman utiliza todo su cuerpo en el escribir, permitiendo que la palabra y su significado fluya desde su interior hasta la superficie de la obra, generando una unión entre contenido y gestualidad.

Neuman, escribiendo en dimensiones ya mayores, con su estilo caligráfico, y manteniendo un registro de éste, revela un regreso a la tradición china caligráfica.

CONCLUSIONES

Resumen gráfico del análisis de las obras provenientes de la caligrafía oriental y del arte pictórico europeo

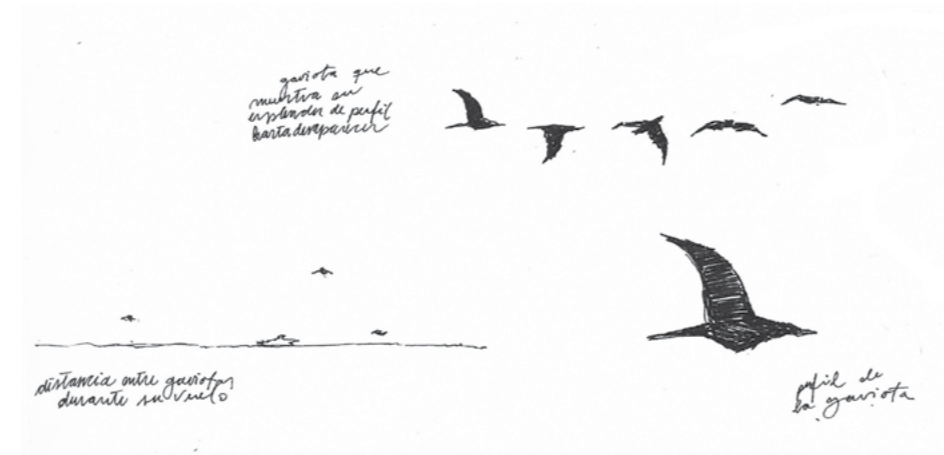
Mediante el análisis de los trazos presentes en las obras y su reflejo del gesto, podemos establecer que el encuentro entre la caligrafía oriental y el arte pictórico proveniente de Europa, se produce en los años sesenta, cuando en ambas realidades se privilegia el significado por sobre el signifiicante gráfico dentro del arte visual.

EXPERIENCIA DE LA ABSTRACCIÓN

Mediante el estudio de la forma y del movimiento de gaviotas al vuelo, que trazan el cielo con un cierto gesto, se observa su movimiento, los giros que realizan y la delicadeza con la que su forma va dibujando el espacio.

Al observar el modo en que se perfila la forma del vuelo, se puede realizar una abstracción del dibujo, llevándola a la técnica de pincel y tinta china. Comienzan a manifestarse un contraste de trazos gruesos con delgados, que simplificándolos, adquieren la cualidad de ideograma.

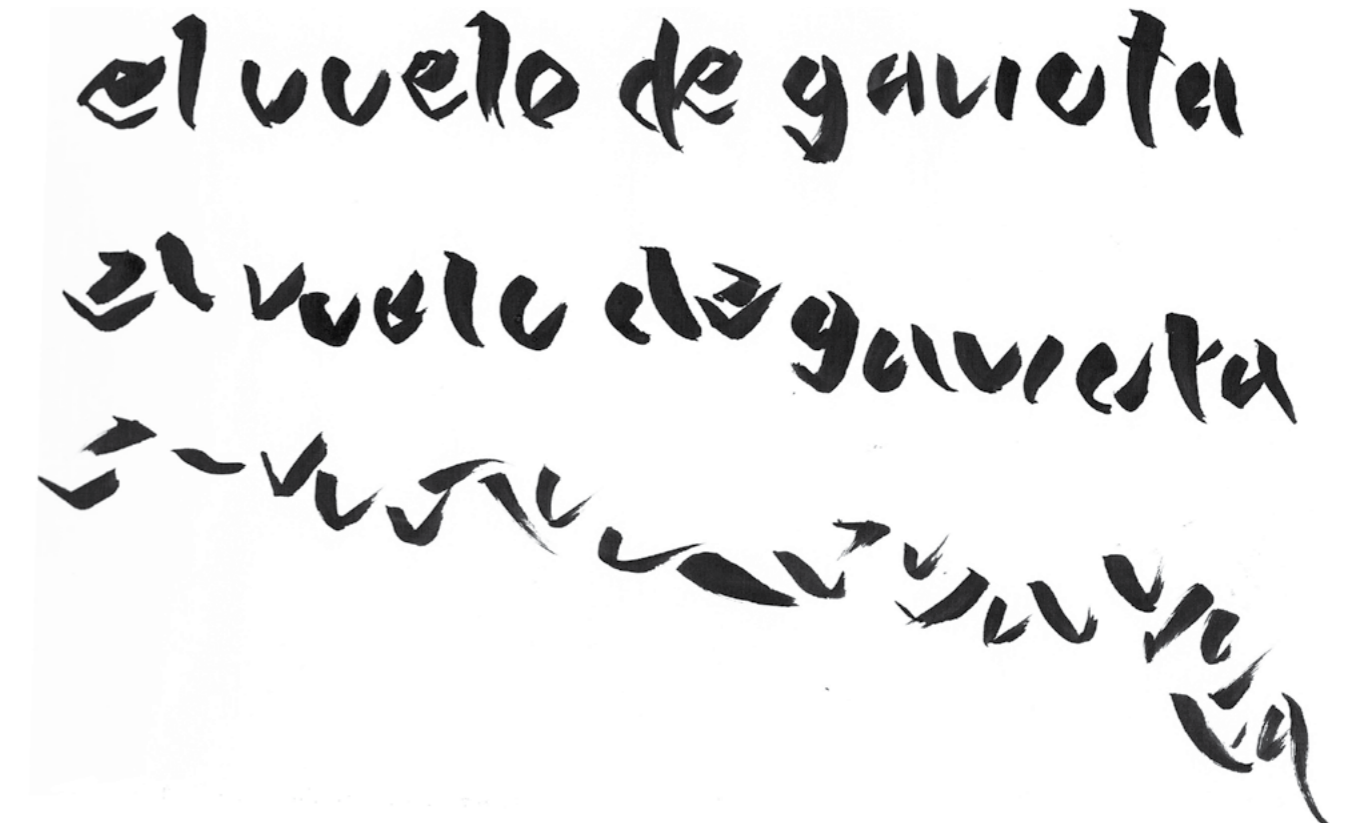
Llevando este contraste de trazos a la contracción y expansión de la gaviota, se puede apreciar el gesto y pulso del movimiento observado de la gaviota.

Se desarrolla una primera abstracción en el ámbito del dibujo a partir de la observación directa

Se reúnen las palabras 'el vuelo de gaviota', y con ello se conforma el logograma, abstrayendo la forma de la letra a partir de sus contrastes, y llevándola al dibujo realizado previamente.

Las palabras adquieren una soltura que les permite recorrer el espacio gráfico, apareciendo en él como un significado más que un significante visual.

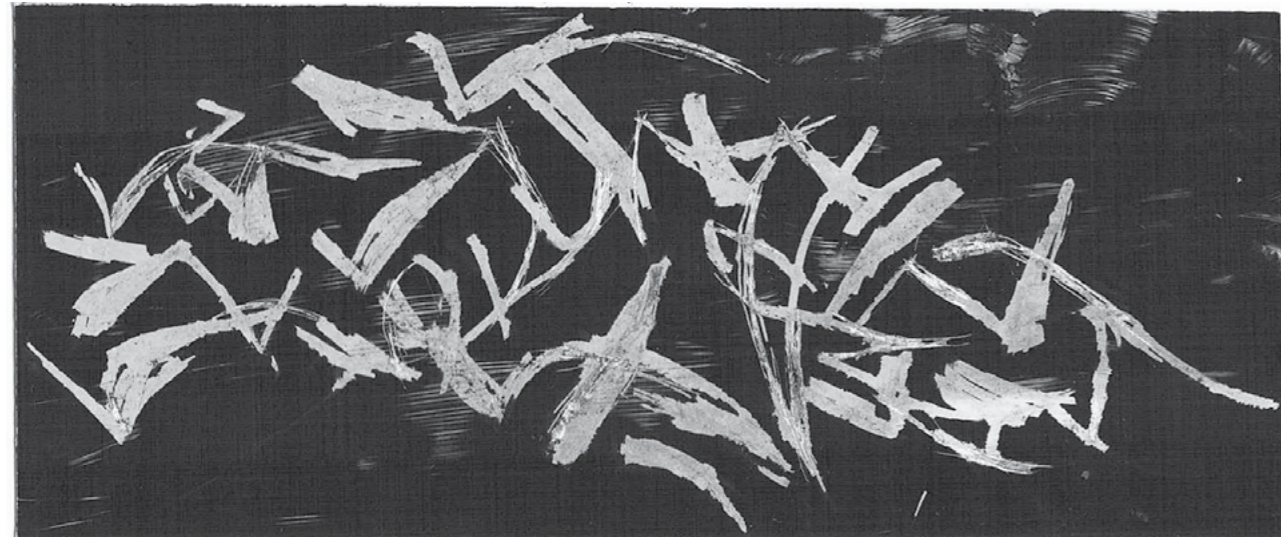

La construcción visual es posible gracias a la observación del vuelo de la gaviota, ya que es mediante esta doble abstracción (dibujo y palabra) que se encuentran el gesto del vuelo y el significado de la palabra.

Al desligar la escritura de su estructura lineal, incluyendo en el dibujo el gesto del giro de gaviota en vuelo, se acerca más al logograma de Dotremont.

Se combinan ambos 'logogramas', superponiéndolos, y se transcriben en un nuevo medio a modo de grabado para capturar el dibujo formado.

BIBLIOGRAFÍA

En la siguiente página se presenta la bibliografía de publicaciones y obras visuales utilizadas en el presente estudio. Están organizadas por temática, correspondientes al orden de la presente edición.

PUBLICACIONES

SIGNOS, IDEOGRAMAS, LOGOGRAMAS

ALARCOS LLOORACH E., 'Representaciones gráficas del lenguaje'; *La linguistique*, Tomo XV, 1965, p. 5-20

CALIGRAFÍA ORIENTAL

POUND Ezra, 'The Chinese Written Character as a Medium for Poetry'; *First City Lights Edition*, 1968

Beyond Calligraphy; <http://www.beyondcalligraphy.com/>

Bienal del Primer Milenio de Granada: Arte contemporáneo y patrimonio 2011; <http://www.bienaldegranada.com/>

MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS

DOTREMONT, Christian, 'Signification et signification'; *Cobra zine*, n. 7, 1950

PARISH Nina, 'Between Text and Image, East and West: Henri Michaux's Signs and Christian Dotremont's «Logogrammes»'; *RILUe*, n. 8, 2008, p. 67-80

MICHA René, 'De Cobra aux logogrammes, ou de Dotremont à Dotremont'; *Vie des Arts*, vol. 23, n° 91, 1978, p. 57-59.

'Christian Dotremont: logogrammes'; Dossier de presse, Direction de la communication et des partenariats, Centre Pompidou, 2011

'Cobra y Cía'; Publicación MAC, Facultad de Artes, Universidad de Chile, 2007

OBRAS VISUALES

ESTILO CAO SHU

'Cuatro poemas (extracto)' (715), 'Autobiografía' (750);

China Online Museum, <http://www.chinaonlinemuseum.com/>

ESTILO ZENGA

'Hitomaro'(1680–1752), 'Poema sobre la nieve' (1680–1752), 'Enso' (1680–1752), 'Cuervos' (1920), '¡Escucha!' (1923), 'Enso' (1924);

The Manyo'an Collection of Japanese Art, Gitter-Yelen Foundation

ESTILO AVANT GARDE

'Dragón' (1965), 'Dragón conoce a dragón' (1969); Art Institute of Chicago

'Inhala el viento y toma un paseo sobre una nube' (2004),

'Sin Título' (2006); Saatchi Gallery

HENRI MICHAUX

'Untitled' (1942), 'Untitled' (1960), 'Untitled' (1962); The Museum of Modern Art

'Mouvement I' (1964); Centre Pompidou

CHRISTIAN DOTREMONT

'Cette catastrophe de chemin de fer...(Logograma)' (1962), 'Rugueuse source terrestre de légères danses neigeuses (logograma)'

(1973), 'Vois dans le blanc de mes écrits l'infecte pureté... (logograma)'

(1976), 'Pour Jorn' (1976); Centre Pompidou

Logoneiges (1976); Lönnström Art Museum

NEIL SHOE MEULMAN

Registros de 'Sweeping Beauty'(2012) y 'Sandraker' (2012);

Unruly Gallery