

INSTRUCCIONES PARA ASISTIR A UN CURSO DE NOTACIÓN Y POESÍA EXPERIMENTAL (TREINTA SENCILLOS PASOS)

Ave Barrera

Materiales y requisitos:

1 Cuaderno sin raya y plumas de colores

1 Tableta o computadora con conexión a internet

Textos recomendados de la bibliografía¹

Café

Paraguas

Disponibilidad de horario

Programación del curso

El curso se titula: DE PROGRAMAS, INSTRUCCIONES Y ÓRDENES POST-HIPNÓTICAS: EL MOTIVO DE LA PARTITURA EN EL ARTE Y LA POESÍA CONTEMPORÁNEA, y será impartido por la escritora y artista experimental Belén Gache durante la semana del 23 al 27 de octubre. El horario será de 16 a 19 hrs, de lunes a miércoles en el salón H-302 y el día jueves en el salón J-201 del nuevo edificio de posgrado de la UNAM. El día viernes será de 15 a 18 hrs. en el bar “Las Hormigas”, del recinto cultural La Casa del Poeta, en la colonia Roma.

Preparativos

Busque en Google el nombre “Belén Gache” y divague entre los resultados hasta dar con algo que llame su atención. En caso de que no quiera divagar, puede dirigirse directamente al sitio web belengache.net, ahí encontrará la biografía, piezas y proyectos de la ponente.

¹ ***Textos de la bibliografía recomendados para el curso:**

ALBERT, Claudia, “Sound, Image, and Script in Literature”, en Dieter Daniels y Sandra Naumann (eds.) *See This Sound. Audiovisuology Compendium*, Köln, Verlag der Buchhandlung Walther König/Ludwig Boltzmann Institute, 2009, pp. 187-191.

ARIZA, Javier, *Las imágenes del sonido*, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2003

GACHE, Belén, *Escrituras nómades*, Gijón, Ediciones Trea, 2006, [Capítulo 17](#).

KOTZ, Liz, *Words to be Looked at. Language in 1960s Art*, MIT Press, Cambridge, Mass. London, 2010, [Capítulo 2](#).

Trate de formarse una idea general de su propuesta artística. Límitese a experimentar. Guarde sus juicios, opiniones y reflexiones teóricas para más tarde.

Lea los textos recomendados. Preste especial atención al capítulo sobre notación del libro *Escrituras nómades*, de la autoría de Belén Gache. Diríjase al índice y busque la lista de subtítulos hasta dar con el número 17. “Partituras”, que se encuentra en las páginas 123 a 128. No obstante, antes de llegar a la página 123, puede dar un relajado paseo por los temas del índice que hayan llamado su atención, lea, por ejemplo, el tema de “Silencio” o el de “Ventanas”. También puede cuestionar lo que contendrá el capítulo “El sentido de la vida” y corroborar, como seguramente sospecha, que no se trata de una respuesta filosófica, sino narrativa, lo cual lo alentará a seguir con la lectura de otros temas, quizá hasta que se sienta demasiado cansado y se vea obligado a dejar el libro antes de llegar a la página 123. En tal caso, deberá retomar la lectura al día siguiente, de pie, apoyado contra la ventana de un vagón del metrobús, de camino al curso.

Procedimiento

1. Preséntese en el lugar y hora convenidos, con el material requerido.
2. Dispóngase a tomar los apuntes necesarios, le serán de gran utilidad en caso de que llegaran a solicitarle la redacción de una breve reseña del curso.
3. Atienda a la introducción de la ponente y espere a que sean resueltas las dificultades técnicas que suele presentar el uso de tecnología en el aula.
4. Atienda al resumen del curso que alguno de sus compañeros expondrá, con el fin de que la ponente ubique los contenidos de su programa en el marco de la asignatura “Materialidades y virtualidades del texto poético”, de la cual usted ya debe formar parte.
5. Tome nota de las premisas teóricas que expone la ponente, como telón de fondo para la exposición:
 1. La partitura como algoritmo y la noción de código y de programa.

2. La dimensión temporal y narrativa de la notación:

Partitura – ejecución

Texto – realización

Ilocución – acción

3. El modo imperativo implícito en la notación.

6. Reflexione en cómo la segunda premisa implica un proceso de mediación hermenéutica, la interpretación y acto cocreativo del lector con respecto a la obra, pero también el “desarraigo” del texto original para la formación de una nueva composición. Procure mantener en mente esta premisa conforme son presentados los videos y las imágenes con obras que ejemplifican dicha premisa.

7. Analice los conceptos de decodificación, en referencia al video de Gary Gill donde un viejito interpreta un texto en alemán, a pesar de que no sabe alemán.

8. Preste atención a los ejemplos de la propia Belén Gache: las “video-poesías” en que, por ejemplo, una actriz lee a oscuras un poema que dice “a oscuras”. Cuestione para sí mismo la manera en que influye el grado literal de las aplicaciones performáticas en los diferentes planos de recepción tanto de la obra leída, del performance y del soporte audiovisual en que se transmite.

9. Preste atención al panorama histórico de la notación expuesto por la ponente y compare los contenidos con lo visto durante las sesiones de la asignatura. Confirme la distinción entre la notación que sirve sólo para fines de interpretación de obras cerradas (anteriores al siglo XX) y las propuestas de notación que dan lugar a interpretaciones más abiertas. Establezca la diferencia de dichos modos de notación, con otro tipo de obras que corresponden más a un programa visual-semántico y determine la manera en que estas tendencias artísticas desembocan en nuevas manifestaciones del texto poético.

10. Trate de no confundirse con el orden en que son expuestos los ejemplos, permítase una lectura menos lineal y más temática de los contenidos, ya que no serán expuestos en un orden propiamente cronológico.

11. Preste atención a lo expuesto acerca del movimiento FLUXUS y compare con los contenidos de la lectura realizada. Reflexione sobre la referencialidad de la notación en partituras con texto y sin texto. Retenga para sí mismo la idea de que existen codificaciones fuertes y menos fuertes, y aplique esta idea a los ejemplos que se le mostrarán a continuación.

12. Asegúrese de comprender la pronunciación de los nombres de los autores de las piezas expuestas. En caso de que no esté seguro de la escritura de los nombres extranjeros deberá pedir a la ponente que los escriba en el pizarrón, de lo contrario no le servirán como referencia.

13. Reflexione sobre la notación, en relación con la puntuación de los textos, la interpretación de signos prosódicos y la referencialidad del lenguaje escrito como instructivo. Pregúntese para usted mismo: ¿Interpretar un texto es obedecer sus reglas? o ¿No será más bien inventar un sistema de interpretativo a partir de las reglas del juego señalizadas por el autor implícito? Pregúntese ¿Qué dirían Iser y Jauss de las marcas prosódicas del texto como una forma de notación?

14. Analice la importancia del uso de diferentes sistemas semióticos para la expresión de conceptos, como lo son el letrismo y la tipografía sumadas al uso de signos musicales y pentagramas, a partir de los ejemplos de Ursonate, Kurt Schwitters, Hausman y otros vanguardistas.

15. Cuestione constantemente la frontera entre el arte como propuesta conceptual genuina, y la ocurrencia con explicación rimbombante. Haga un esfuerzo por nutrir el criterio a partir del cual establece dicha frontera. Trate de experimentar las obras e imaginarlas en sus respectivos contextos antes de emitir juicios de valor demasiado simplistas.

16. Piense en la importancia del tema del juego para establecer los parámetros de notación en el arte experimental. Profundice en el tema del juego. Divague en sus juegos preferidos. Juegue a jugar con el concepto de juego. Vuelva a concentrar su atención en lo que está siendo expuesto en el curso y complemente lo que visualizó en sus divagaciones con la idea del juego como “conjuntos de comportamientos”, reflexione en la forma descriptiva y

discursiva de los juegos, vuelva a divagar en sus juegos de infancia donde, descubrirá, había más narración que juego en sí.

17. Reflexione en los instructivos de comportamiento como el Manual de Carreño y llegue a la conclusión de que por irrisorias que parezcan esas normas a estas alturas de la evolución de las sociedades, siguen existiendo guiones sociales establecidos sin los cuales nos sería prácticamente imposible interactuar como seres humanos.

18. Ahora lleve la normatividad de conductas al extremo casi inhumano, ejemplificado por los “Ejercicios espirituales” de San Ignacio de Loyola, siéntase horrorizado por un momento y alégrese de vivir en su tiempo y circunstancia.

19. Reflexione en los conceptos de agencia y libre albedrío. Explore ahora las fronteras psíquicas del fenómeno de normatividad y dé lugar a la noción de hipnosis en su manifestación masiva por los sistemas políticos y los medios de comunicación.

20. Compare la idea de hipnotismo con sus conocimientos sobre el tema y aplíquelo a la crítica que se establece con respecto a los medios de comunicación y a la automatización de la recepción, incluso en el medio de las artes y la literatura que se producen en su contexto.

21. Mire el horizonte a través de la ventana –ahora abierta– y agradezca a la institución que lo acoge por salvar algunos kilómetros de áreas verdes dónde poder perder la mirada unos minutos y respirar.

22. Lea en voz alta el texto “Instrucciones para subir una escalera” de Julio Cortázar y nuevamente divague en el juego: la literatura como juego, el arte como juego, Lewis Carroll y las reglas del juego, anote como lectura pendiente el texto de Deleuze sobre las reglas del juego, piense en la anarquía y la regla, piense en el juego como manera de estar en el mundo y procure prestar atención de los ejemplos del Situacionismo que se le presentan, aunque probablemente ya conozca algunos.

23. Reflexione, ahora sí, sobre las piezas de Belén Gache, como el videojuego para llegar al Parnaso y los “Word Toys”. Cuestione la aparente ingenuidad del esqueuomorfismo de las “páginas” y los modelos de programación que bien pronto parecen rudimentarios.

24. Analice los ejemplos de materialidades de FLIXUS, tales como las cajas, el libro *Pomelo* de Yoko Ono y evoque algunas piezas de la Oulipo.

25. Pregúntese por qué se les llama *constrainte* y no restricciones. Pregúntese ¿Qué será primero: la restricción hace al concepto, o el concepto hace a la restricción? Especule acerca de la noción de clave y en por qué “la noción de clave es clave”, pero no se distraiga demasiado.

26. Procure ir sintetizando algunas de las ideas, frases y conceptos que han aparecido a lo largo del curso y no se olvide de tomar nota, ya que que pueden servirle para sustentar su trabajo final.

27. Preste atención a la detallada explicación que realizará la ponente acerca del “Experimento Milgram”. De ser posible reproduzca el esquema del experimento en su cuaderno, con dibujitos.

28. Pregúntese hasta qué punto es usted una persona obediente y hasta que punto es un lector dispuesto a seguir las reglas propuestas por el texto o en qué momento su lectura se vuelve subversiva, incluso por momentos, en algunos casos, perspicaz.

29. Reflexione acerca de los procesos mentales o cognitivos alternativos, ejemplificados por (tome nota) Leandro Katz, Sol Lewitt, Víctor Burgin, Joseph Kosuth, Lawrence Weiner, Alberto Geko. Sorpréndase de la propuesta de Tehching Hsieh y especule acerca del impacto que ejerce en un individuo repetir la misma acción durante todo un año.

30. Asista finalmente a la mesa de discusión donde Belén Gache y Mónica Nepote expondrán su trabajo y dialogarán sobre su experiencia y opinión personales con respecto al ejercicio de la poesía experimental, la escritura y la dimensión y proyección que pretenden dar a sus

respectivos proyectos. Procure presenciar este diálogo en compañía de sus amigos, mientras bebe una cerveza muy fría o tal vez dos.