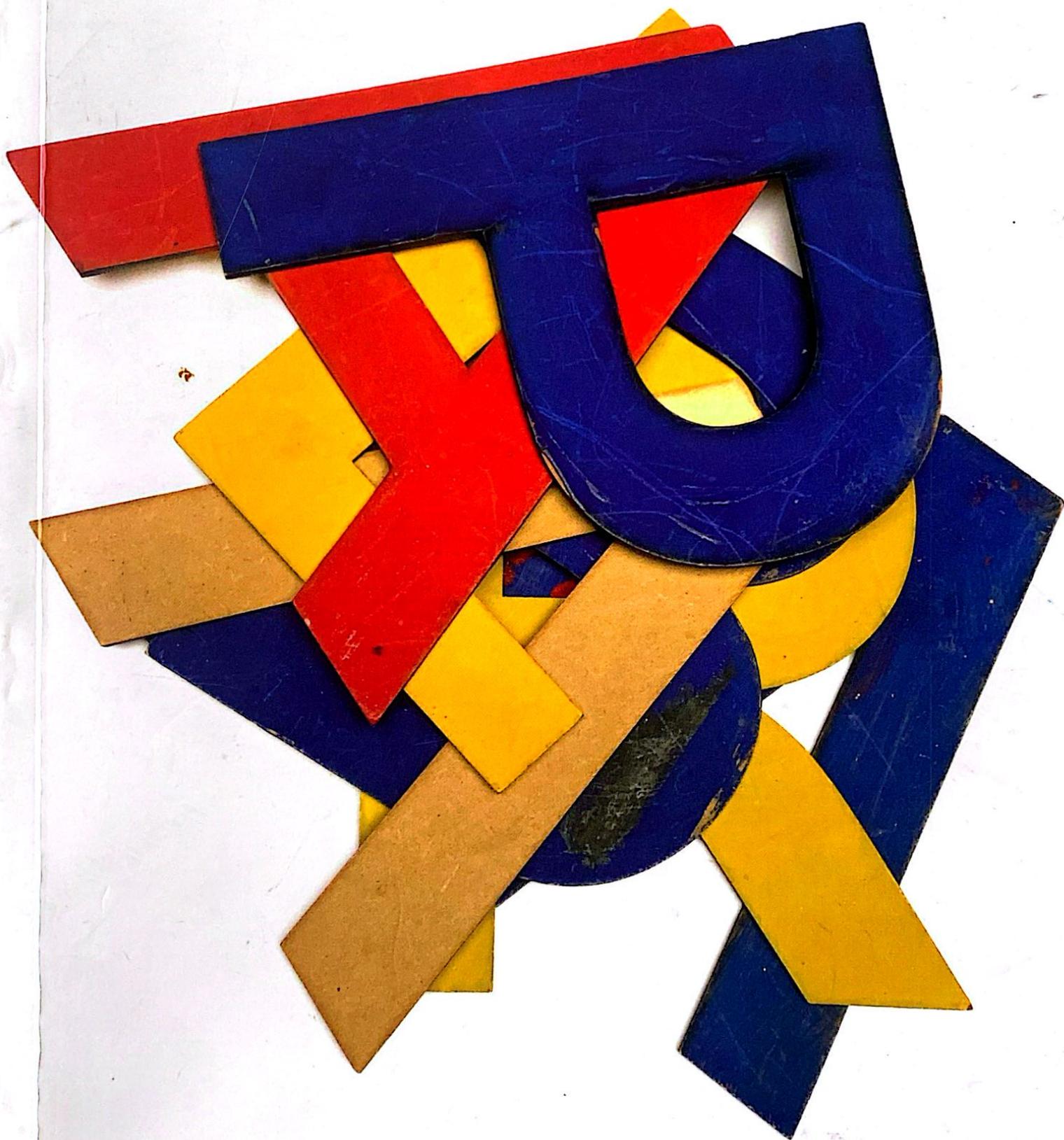

**La palabra
como lenguaje
artístico**

Prácticas
textuales
en México

Eloísa
Hernández
Viramontes

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	9
1 GENEALOGÍA DE LAS PRÁCTICAS TEXTUALES EN EL ARTE MODERNO	17
La síntesis de la imagen y la palabra	18
Letras: personajes de ficción	20
Caligramas y kalogramas	22
La escritura y la textura pictórica	29
La palabra estridente: renovación tipográfica y polisémica	31
La ideología en el signo lingüístico	36
El retorno de la estética del exvoto	40
2 EL SIGNO EN LA NO-OBJETUALIDAD Y EN LA SUBJETIVIDAD	48
Goeritz y la poesía concreta	49
Las palabras y las letras: estructuras dinámicas y multifacéticas	53
Gráfica del 68: conflicto entre la palabra y la imagen	60
La reestructuración lingüística	62
La sonoridad y el <i>performance</i> del lenguaje	66
Los Grupos. El evento público y las formas poéticas	70
Nota sobre la no-objetualidad y el arte conceptual	80
"Comix" y onomatopeyas	83
La palabra escrita: voz de la experiencia subjetiva	85
3 LA TEXTUALIDAD CONTEMPORÁNEA	96
La estética publicitaria y la deconstrucción del lenguaje	100
El eterno romance entre la literatura y la plástica	109

Citas en préstamo	120
Discursos de poder y palabras de archivo	129
Forma, semántica y contexto	141
La palabra escrita y las estrategias conceptuales	161
La interrupción de la estructura formal del signo: alteración y fragmentación	174
Prácticas comunitarias, el público y la tecnología	187
4 ESCRITURAS EN EL ARTE DEL SIGLO XXI	205
La palabra como memoria: migraciones y política	209
Consignas feministas y declaraciones <i>queer</i>	216
Voces y <i>performances</i>	224
Literatura ilegible	229
Neologismos y códigos	233
"Texteando": redes, memes y apps	240
REFLEXIONES	248
ANEXO	
Selección de exposiciones colectivas en torno a las prácticas textuales en México, 1966-2023	255
FUENTES	282
AGRADECIMIENTOS	298
ÍNDICE ONOMÁSTICO	300
ACERCA DE LA AUTORA	303

Su práctica textual nace de relaciones personales y con autores cuyos pensamientos marcaron huella en la percepción de su entorno y en la de su propia identidad de género.

Las propuestas feministas y de la comunidad LGBTQ+ se presentan como consignas y declaraciones en un contexto mexicano en el que ocurren crímenes de odio contra las mujeres y hacia la comunidad *queer*, siendo urgente y necesario seguir levantando la voz por la igualdad, el respeto a la identidad y orientación sexual, y poner un alto a la violación de los derechos humanos.

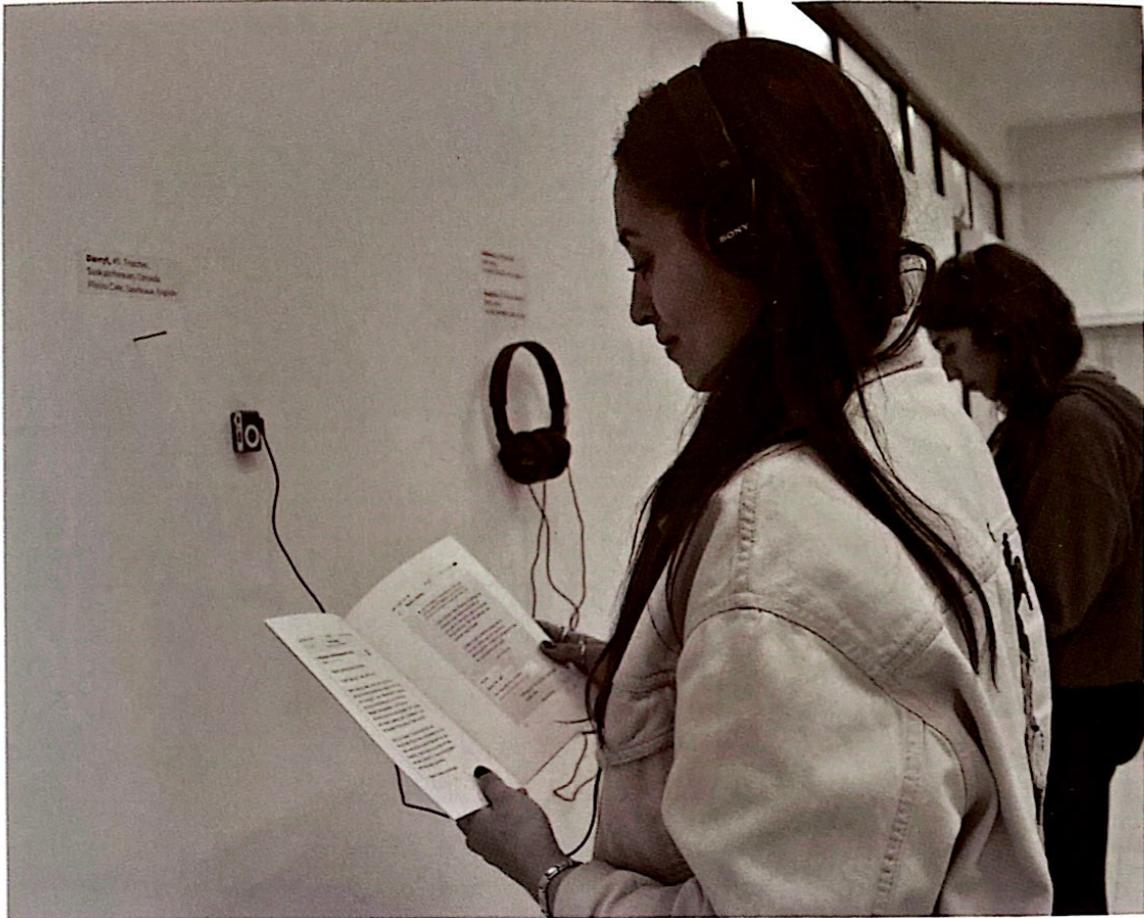
VOCES Y PERFORMANCES

Recordando las acciones del lenguaje realizadas por Ulises Carrión en donde la palabra oral destaca en sus cualidades fonéticas y sonoras, hay prácticas contemporáneas en donde la voz retoma un papel significativo al hablar sobre las lenguas que han sufrido y persistido, y también desde otras perspectivas que activan el lenguaje y lo subvierten desde una mirada poética. Paola Medina (Xalapa, 1996) cuenta con un cuerpo de trabajo que conlleva procesos de investigación sobre la comunicación, el lenguaje y el habla. Sus proyectos artísticos se cristalizan en poesía, lecturas performáticas y piezas sonoras en donde la voz es música, eco y escritura. Su práctica propone una reconfiguración del lenguaje, es un estudio sobre la comunicación humana.

La artista, quien reside en Santiago de Chile, involucra al público y ha realizado algunas de sus piezas por medio del diálogo y escuchando a personas que han experimentado el lenguaje desde otros lugares de la enunciación. En *Conversaciones* de 2019, “hablantes no convencionales [...] históricamente patologizados por las estructuras médicas y lingüísticas tradicionales”,²⁸¹ comparten sus vivencias sobre el habla.

Medina también realizó una investigación en torno a la oralidad que nació a partir de la participación de hablantes nativos de diferentes lenguas. *I Am Not Translatable* de 2017 se presentó en la Escuela de Artes de la Universidad de las Américas Puebla con distintas voces —distintos idiomas— documentadas en formato de audio.

La artista hizo un estudio sobre los idiomas que ella denomina “de resistencia lingüística”, para referirse a las lenguas maternas que han afrontado obstáculos para que sus comunidades las expresen libremente

79. Paola Medina. *I Am Not Translatable*, 2017. Pieza sonora. Fotografía: Paola Medina Hernández. Cortesía de la artista.

a causa de motivos políticos, raciales, de migración o colonización; y que, a diferencia de las mencionadas por Arturo Hernández Alcázar, sí han sido capaces de subsistir a estas condiciones, evitar su desaparición y ser preservadas como lenguas vivas.²⁸² La artista trabajó con el guaraní (Paraguay), el vasco y el catalán (España), cree de las llanuras (Canadá), kurdo sorani (Irak), kurdo bahdini (Siria), el zulú (Sudáfrica), el romaní (de origen indio) y el maya (México).

Medina contactó a hablantes nativos de estas lenguas a través de redes sociales y los invitó a participar en la pieza al traducir a su idioma la siguiente declaración:

"Linguistic practices are sites of struggle. They are sites where identity, community, access, opinion and visibility are fought for. Where the possibility to simply be is fought for. Language can't be neutral and I am not translatable. As I speak I construct myself, I construct them and I construct you".

A través de esta frase que evidencia las dificultades del lenguaje, se refuerzan también las nociones de comunidad e identidad creados por la misma lengua que construye una cultura. La investigación de Medina resulta en una pieza sonora, una práctica textual oral en donde las voces articulan palabras en lenguas que han sufrido y que aún pueden ser pronunciadas y continuar escribiendo su historia.

Por otro lado, la artista también ha trabajado la palabra desde la performatividad y la instalación participativa como en *Notes on: _____* de 2018 que llevó a cabo en Punto Seis en Cholula, Puebla. La acción consistió en una lectura en voz alta por parte de la artista sobre la empatía. Mientras ella enunciaba sus notas sobre este concepto, el público escribía en los muros del espacio las reflexiones que surgían a partir de la escucha. La pieza fue un diálogo a través del lenguaje hablado y el escrito, un interlocutor empleaba la voz y los demás la escritura. Textos con distintas caligrafías envolvían las paredes blancas con apuntes sobre el tema. El ejercicio evocó el conocimiento compartido por medio de la palabra escrita y cómo los apuntes —escrituras cotidianas— fungen como un sistema de aprendizaje que permite la interrelación de ideas, la conversación y generación de nuevas percepciones a partir de la voz y las palabras de alguien más.

En *Suspensión vocal: mar* de 2023, realizada durante su residencia en Chile en una playa llamada El Secreto, Medina intercambió su voz con el mar en un ritual íntimo que la silenció por doce días. La artista obsequió su palabra esperando recibir la experiencia de otros lenguajes sonoros que el océano resguarda, en una búsqueda de otros saberes de comunicación.

Las prácticas textuales de Medina revelan nuevos modos de conectarse con el lenguaje, desde la experiencia del habla y el silencio, la escucha y la lectura, la escritura y el cuerpo. La voz se transforma en historia, memoria y música.

Un acercamiento distinto a la práctica textual oral, con un enfoque poético y filosófico es la propuesta de Víctor del (M)Oral (Ciudad de México, 1987), denominado como artista textual. Del (M)Oral —cuyo nombre es una pieza en sí misma a partir de la modificación de su apellido a Del Oral al transitar de la M entre paréntesis hasta su omisión—, trabaja con la palabra escrita, sonora y escultórica, entretejiendo el lenguaje con *performances* literarios y explorando otros formatos de la escritura como la “poNoesía”, término que el artista describe como “la negación intrínseca dentro de la palabra poesía”;²⁸³ y también a través de la

80. Víctor del (M)Oral. *Puro rollo*, Edición 2, 2014. Lecto_escultura en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), UNAM. Cortesía del artista.

"lecto_escultura", un "*ad-infinitum*", una serie que funciona como un dispositivo de publicación de lo que el artista se encuentra escribiendo en ese momento, y que se repetirá hasta que sea posible.²⁸⁴

Esta intención de subvertir las convenciones del texto se observa en *Puro rollo*, pieza que se ha presentado desde 2012 en distintos recintos culturales, entre ellos el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM, como parte de la exposición "Yo sé que tu padre no entiende mi lenguaje modelno" en 2014.²⁸⁵ En palabras del artista, "las condiciones específicas para que esta pieza pueda suceder son: 1. Estar posicionado en el lugar más alto posible del recinto para dejar caer lo leído; 2. Leer en una situación de vulnerabilidad; y 3. Echar un rollo de papel escrito con texto y/o textura".²⁸⁶

En esta acción específica realizada en el MUAC que lleva como subtítulo *Las palabras se las lleva el viento, bla, bla, bla*, desde la azotea del museo Del (M)Oral lee un texto que incluye ideas continuas: "ando buscando maricas no machos mujeres sin escoba *hipsters* sin lentes ando buscando trabajos sin horarios amigos sin sueldos zapatos sin suelas..." El discurso se encuentra escrito en una sola línea a lo largo de un rollo de papel de 100 metros que se despliega conforme avanza la lectura, y las palabras —existentes por medio de la voz— se desvanecen en el aire y caen literalmente cuando el papel desciende hasta el suelo. El artista ha mencionado que este soporte permite una escritura lineal, de un solo

renglón sin uso del punto y aparte, sin ser necesario oprimir el botón *Enter* del teclado de la computadora.²⁸⁷

Dicha linealidad alude visualmente a la *cinta gráfica* que Barthes describe cuando “la escritura se extiende al modo de un hilo más o menos ancho, más o menos compacto [...] Esta cinta expresa el estatuto fundamentalmente narrativo de la escritura [...] la sucesión de un *antes* y un *después*”.²⁸⁸ El formato del rollo de papel también habla de historias, del tiempo, del movimiento, de la acción.

Del (M)Oral ha definido a esta serie de acciones del lenguaje como “lecto-esculturas” que, en sus palabras, son

esculturas que integran el acto de la lectura y escritura dentro de su propia estructura, a través de mecanismos performáticos que exploran el texto en su dimensión gráfica, escultórica, coreográfica y sonora; y básicamente son instalaciones vivas que constantemente están trasladando el texto a su textura.²⁸⁹

La práctica del artista también ha involucrado la textualidad desde otra perspectiva. En 2019 su trabajo fue parte de la muestra “Contiene lengua” en la galería Aguirre, en donde en una sala presentó un muro “tapizado” de caligrafía con apariencia de electrocardiograma, líneas que suben y bajan a poca altura conformando trazos hipnóticos, armónicos. Rollos de papel con reminiscencia a los papiros, sobre los cuales hay dibujos de escritura. Planas sobre papel en donde, sin separar los trazos, se lee la interminable y expandida palabra “crisis”; mientras en otra pieza se lee “lengua”, explorando la caligrafía como la tonalidad o musicalidad del lenguaje oral.

La proximidad entre el quehacer artístico de Del (M)Oral y la práctica textual revela las crecientes posibilidades de abordar a la palabra visual, sonora y plásticamente. Ciertos ejercicios performáticos remiten a los estudios anteriores en torno al lenguaje oral, como las propuestas por Ulises Carrión de los años setenta.

En 2018, en *Manafasta Latrasta*, Del (M)Oral intervino el Manifiesto de la poesía letrista, escrito por Isidore Isou en 1942, en donde la letra “a” sustituyó a todas las vocales dentro del discurso,²⁹⁰ que es otro ejemplo de cómo su trabajo expande los límites de la palabra a diferentes ritmos y modalidades al involucrar a la poesía, a la performatividad de la

voz y al trazo escritural. De este modo, permite una lectura del lenguaje desde una perspectiva filosófica entendida en su materialidad y flexibilidad a través de su textura tanto verbal como gráfica, al desvanecer su función convencional de comunicación al colocarla en riesgo, en un estado vulnerable.

Tanto Del (M)Oral como Medina indagan en torno al lenguaje desde la oralidad, en donde la voz toma la forma de la palabra y el cuerpo es parte de la expresión verbal. Sus propuestas son significativas al abrir un camino hacia la performatividad contemporánea dentro de las prácticas textuales.

LITERATURA ILEGIBLE

Así como Del (M)Oral ha trabajado a partir de la intervención del letrismo, dentro de las propuestas vinculadas a la reinterpretación de la literatura se encuentra la práctica artística de Iván Krassoievitch (Ciudad de México, 1980), quien estudió diseño industrial y cursó el programa educativo de SOMA. Él se ha interesado en la poesía internacional y en obras de escritores mexicanos como Rosario Castellanos, Efraín Huerta, José Emilio Pacheco y José Juan Tablada, por mencionar algunos.

En 2019 realizó *Poema cancelado*, una serie conformada por lienzos de pequeño formato trazados con líneas irregulares sobre fondos monocromáticos. El artista selecciona poemas sobre un tema en específico, que después transcribe sobre el lienzo con la misma disposición espacial que se observa en la fuente de referencia. Una vez escritos, son "cancelados" por medio del pincel a través de dichos trazos superpuestos.²⁹¹

Los relatos se encuentran latentes en las líneas que el artista dibuja continuamente sin detenerse hasta terminar el párrafo. Estos versos conservan la forma de lo escritural así como la extensión visual del poema; son palabras ocultas que funcionan como el esqueleto de lo visible, de lo pictórico. En palabras de Krassoievitch,

mi práctica es como de un traductor, lúdicamente interpreto textos, ya sea en su métrica, contenido, en el significado, etc., para traerlos a un lugar abstracto. Siempre digo que lo que hago son piezas de texto pero sin utilizar el texto.²⁹²

ÍNDICE ONOMÁSTICO

(M)Oral, Víctor del
15, 226-229, 245, 258,
269, 271

A

Álvarez Bravo, Manuel
43, 270
Abúndez, Octavio
15, 213-215, 244
Aguirre, Carlos
12, 14, 129-132, 141, 200,
252, 256, 261
Alva de la Canal, Ramón
32, 46
Apollinaire, Guillaume
23, 31, 34, 44-45, 118
Arte Otro
14, 75
Artemio
14, 157-161, 202
Artigas, Gustavo
14, 172-174, 203

B

Becerra, Christian
15, 209-211, 213, 244
Beltrán, Erick
14, 133-134, 141, 201, 265
Brüggemann, Stefan
14, 127, 161-165, 174, 199, 202

C

Candiani, Tania
14, 139, 188-189, 191, 197, 204,
219, 269
Carrión, Ulises
14, 64-69, 93, 224, 228, 269
Castillo, Gilda
71
Chaparro, Aldo
14, 126-128, 200, 265-266
Chapela, Emilio
14, 168-171, 174, 203, 252, 264
Coen, Arnaldo
14, 57, 72, 92, 95, 261
Cuevas, José Luis
48, 261, 270
Cuevas, Minerva
14, 102, 105-107, 199, 202

D

Dardot, Marilá
14, 134-137, 141, 201, 249

E

Escobedo, Helen
14, 58, 59, 82, 92, 95, 255, 261
Estridentismo / Estridentista
13, 31-36, 45-46

F

Friedeberg, Pedro
83, 261

G

Galán, Julio
14, 85, 87-90
García Ponce de León, Ulises
98-99
García Torres, Mario
14, 110, 127, 165-167, 174,
199, 202
Gerber Bicecci, Verónica
15, 233-236, 246, 251, 269
Gironella, Alberto
48-49, 261
Goeritz, Mathias
14, 49-53, 55, 72, 91, 127,
231, 255, 260-261
González Casanova, José Miguel
14, 147, 149-150, 201-202,
236, 251, 262-263
Gráfica del 68
14, 60-62, 92, 103
Gruner, Silvia
14, 98, 175-176, 187, 203,
262-263
Guerrero, Mauricio
71

Gurrola, Juan José

14, 66, 93, 261

Guzmán, Daniel

14, 121, 124, 126, 200

H

Hernández Alcázar,

Arturo

14, 191-192, 197, 204,

225, 249

Hernández, Jonathan

15, 176-178, 187

Hersúa

75, 92

J

Ježik, Enrique

15, 137-140, 201, 262

Jusidman, Yishai

15, 111, 113-114, 120, 142, 176

199, 265

K

Kahlo, Frida

13, 40-43, 145, 261

Kaprow, Allan

74

Kosuth, Joseph

9, 81, 95, 155, 160-161, 163,

168, 173

Krassoievitch, Iván

15, 229, 231-233, 245-246,

259, 276

Kuri, Gabriel

15, 141-143, 161, 176, 201

Kyn Taniya

34, 46

L

Lara, Magali

14, 64, 71-72, 85-87, 90,

94-95, 269

Livas, Paola

15, 217-219, 221, 245, 249

Lozano-Hemmer, Rafael

15, 193-196, 204

M

Magallanes, Alejandro

15, 154-157, 161, 202

Maples Arce, Manuel

31, 45-46

Março

14, 71-77, 86, 94, 256, 261

Marín, Manuel

71, 261

Martínez, Eugenia

15, 151, 153, 155, 161, 202, 221,

249

Mayer, Mónica

14, 77-78, 80, 86, 94-95,

109-110, 199, 221, 249

Medina, Paola

15, 224-226, 229, 245, 249

Méndez, Leopoldo

13, 38-39, 46

Méndez Blake, Jorge

12, 15, 116-118, 120, 200,

265-266, 269

Muedano, Santiago

15, 242-243, 247

O

O'Gorman, Juan

43

Olmedo, Alejandro

71

P

Paz, Octavio

14, 29, 54-55, 57, 66, 87, 91,

95, 106, 196, 199, 231

Peñalosa, Chantal

15, 211, 213, 216-217, 221, 244

Posada, José Guadalupe

13, 18-20, 39-40, 270

Procel, Adrián

15, 185-186, 203-204, 272

***La palabra como lenguaje artístico. Prácticas textuales en México /
The Word as Artistic Language. Textual Practices in Mexico***

Primera edición / *First edition*

Noviembre 2023 / *November 2023*

Textos y coordinación editorial / *Texts and editorial coordination*

© Eloísa Hernández Viramontes

Diseño y formación editorial / *Editorial design and layout*

Jesús Rendón Rodríguez | Norma Leyva Hernández

Portada / *Cover*

© Alejandro Magallanes

Traducción / *Translation*

Guillermo Agudelo

Corrección de estilo / *Copy editing*

Paulina del Collado

© Por las reproducciones autorizadas

Bernardo Saenger / Saenger Editores

ISBN: 978-607-59940-1-7

© Saenger Editores

© Bernardo Saenger

Av. Bernardo Quintana 205 B403

La Loma Santa Fe

01210, Ciudad de México

Saenger Editores y la autora agradecen los permisos de reproducción obtenidos por escrito de las obras de arte incluidas en esta publicación y quedan a disposición de aquellos que no se lograron contactar. / *Saenger Editores and the author extend their gratitude to everyone who kindly granted a written permission for the reproduction of the artworks included in this publication. We remain at the disposal of those whom we were unable to contact.*

Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción parcial o total de esta obra sin consentimiento de los titulares de los derechos correspondientes / *All rights reserved. It is forbidden to copy or publish, even partially, without the author's or publisher's authorization.*

SAENGEREDITORES

Este libro se terminó de imprimir en noviembre de 2023 en los talleres de Impregrafic en Ciudad de México. Para su formación se usó la familia tipográfica REM, diseñada por Octavio Pardo. El tiraje constó de 1,000 unidades / *This book went to press in November 2023 at Impregrafic workshops in Mexico City. It is set in REM typeface, designed by Octavio Pardo. The print run consisted of 1,000 units.*

La palabra como lenguaje artístico. Prácticas textuales en México es una primera aproximación al estudio de las prácticas cuya resolución formal involucra a la palabra en la producción artística en México. Conformado como una cartografía que abarca el siglo XX hasta la segunda década del siglo XXI, documenta los modos y contextos en que más de sesenta artistas de diferentes generaciones han trabajado la estrategia textual, ya sea a través de las disciplinas pictórica, escultórica, instalaciones y acciones; reflexionando sobre situaciones sociales, mediáticas, políticas y poéticas.

En este recorrido en donde lo legible y lo visual intercambian sus propios lenguajes, Hernández Viramontes proporciona un panorama sobre cómo la palabra ha devenido en uno de los discursos estéticos más frecuentes en el arte contemporáneo, buscando iniciar un diálogo que visibilice a la palabra escrita como lenguaje artístico.

Eloísa Hernández Viramontes es maestra en arte moderno y contemporáneo, gestora cultural, curadora e investigadora. En sus veinte años de experiencia profesional se ha enfocado en la coordinación de proyectos culturales y expositivos, y en la gestión de colecciones artísticas y documentales en distintas instituciones.

"Poesía y pintura entretienen relaciones estrechas desde hace mucho tiempo. Eloísa Hernández Viramontes expone y analiza la presencia de la palabra en obras de artes visuales en México desde el siglo XX hasta hoy. Con una metodología rigurosa, la autora describe detalladamente cada obra seleccionada antes de explorar su significado en diálogo con su inventor. Es imposible ser exhaustivo pero la amplitud de la investigación revela la importancia del fenómeno".

—Michel Blancsubé, *curador*

"El libro *La palabra como lenguaje artístico. Prácticas textuales en México* aporta una visión novedosa sobre un aspecto poco investigado de la producción artística mexicana: las diversas maneras en que las palabras se integran a las obras de arte en los siglos XX y XXI. Eloísa Hernández Viramontes presenta una cartografía analítica de este terreno, abriendo para sus lectores la posibilidad de establecer nuevos caminos de interpretación de la plástica y su historia, en lo que sin duda se convertirá en un texto imprescindible".

—Karen Cordero Reiman, *historiadora del arte y curadora*

ISBN: 978-607-59940-1-7

SAENGEREDITORES