CALIGRAMAS

Extraído y adaptado de: Miquel d'ORS. *El caligrama, de Simmias a Apollinaire.* Ediciones Universidad de Navarra, S.A. Pamplona

BREVE HISTORIA DEL CALIGRAMA

DEFINICIÓN

1

caligrama.

(Del fr. calligramme).

1. m. Escrito, por lo general poético, en que la disposición tipográfica procura representar el contenido del poema. (DRAE)

2

Con este nombre nos referimos a aquellos escritos que no siguen una ordenación lineal, sino que realizan algún dibujo con la escritura. Suelen representar con la imagen algún elemento al que hace referencia el texto. (1de3)

3

Un caligrama es un texto, a veces una simple frase o palabra, generalmente poético en el que se utiliza la disposición de las palabras, la tipografía o la caligrafía para procurar representar el contenido del poema. Los caligramas son poemas donde la dispocicion de los versos sugiere una forma gráfica. (Wikipedia)

4

El término caligrama fue propuesto por el poeta Guillaume Apollinaire en 1918 para denominar algunos de sus poemas. Desde joven se interesó por los caracteres chinos, entre otros, como ejemplos de síntesis entre la palabra y la imagen. Los caligramas son poemas que se inscriben en la tradición de los "carmina figurata" de la Edad Media o "poemas figurados ".

(traducción y adaptación de étrangers)

5

La palabra "caligrama" fue creada por el poeta Guillaume Apollinaire en 1918. Este neologismo es el resultado de la unión de dos palabras "ideograma" y "caligrafiía". El primero designa los símbolos gráficos que representan unidades de sentido, como los signos del alfabeto chino; la segunda es el nombre que recibe el arte de la escritura

GRECIA Y ROMA

Los primeros caligramas conocidos se deben a poetas griegos del periodo helenístico (siglo IV- año 30 a.C.) Esta modalidad poética tiene una raíz religiosa, pues procede de ofrendas y exvotos sobre los que se inscribían el nombre del donante y la ocasión de la donación en líneas -o versos- que, por necesidad se adaptaban a la forma del objeto ofrecido. El poema-huevo de Simmias fue compuesto sobre este objeto. Su lectura debía hacerse girando la mano.

La técnica fue imitada por poetas latinos. Los romanos llamaron a estas poesías- y a otras en las que de algún modo intervenían factores visuales- *technopaegnia* (nombre propuesto por Ausonio) o *carmina figurata.*

EDAD MEDIA

Los caligramas no fueron desconocidos durante la Edad Media. Muchos de los ejemplos de esta época que se conservan no son caligramas propiamente dichos porque contienen elementos pictóricos. Es común en esta época hallar ejemplos de caligramas en prosa. La Biblioteca Nacional de París guarda un manuscrito griego de los *Hechos de los Apóstoles* (s.X) que contiene cerca de mil caligramas en prosa.

RENACIMIENTO

El humanismo del siglo XVI, tras descubrir los caligramas clásicos, trató de imitarlos, tanto en griego y latín como en lenguas vulgares, de modo que este género poético se revitalizó.
Julio César Scaligero (1484-1558) publica un texto en forma de huevo de ruiseñor -en el que hace referencia a Simmias- y otro en forma de huevo de cisne. El huevo, de origen clásico, y por haberse difundido a través de un erudito tan influyente como Scaligero, reaparecerá a menudo después.
Uno de los autores que cultivará este género es François Rabelais (1494?-1553). En 1572 aparece un curioso libro que recoge numerosos caligramas compuestos por alumnos: una flauta latina, un laberinto, un rombo, unas alas griegas...

BARROCO

Si existió algún caligrama en español, no se conserva. No se excluye la posibilidad de que existieran, pero debieron de ser casos aislados. El humanismo renacentista de los Siglos de Oro no fue lo suficientemente fuerte para asimilar esta tradición clásica.
Sin embargo, se conservan muchos ejemplos procedentes de los Países Bajos. En Alemania, los caligramas también tuvieron una considerable importancia. Se conocen muchos editados en hojas sueltas de felicitación, pésame, etc. en los que predominan las

formas de copa y corazón. Los caligramas más famosos fueron los de los poetas de la "escuela de Nürnberg" , quienes escribieron muchas poesías de este tipo con el deseo de seguir hasta el último extremo el principio horaciano *ut pictura poesis (como la pintura así es la poesía)* . Italia, Francia e Inglaterra también han dado ejemplos del cultivo de esta modalidad poética.

S. XVIII

En el s.XVIII, en Alemania se sigue prestando mucha atención al caligrama, incluso en la vertiente más popular. Se conocen ejemplos de poesías anónimas escritas para acontecimientos cotidianos: bodas, felicitaciones...

En Francia también fueron corrientes este tipo de composiciones en las sátiras políticas.

S. XIX y XX

El caligrama sigue su recorrido histórico. Del siglo XIX es el conocido caligrama que Lewis Carrol incluyó en el capítulo tercero de su *Alicia en el País de las Maravillas* (1865).

Hacia 1913, Wilhelm Apollinaris de Kostrowitsky, más conocido como Guillaume Apollinaire (1880-1918), vuelve a cultivar el *technopaegnia*. El poeta y crítico francés llamó *idéogrammes lyriques* a sus primeras producciones, que aparecieron en la revista *Les Soirées de Paris* (1914). En 1918 se publica el libro de Apollinaire titulado precisamente *Calligrammes. Poémes de la Paix et de la Guerre* (1913-1916). Este libro inicia la revitalización de los caligramsas. Con el hervor vanguardista de los años 20, estas composiciones, consideradas una novedad absoluta, se pusieron de moda en todo el mundo occidental.

El caligrama moderno ha salido del estricto mundo literario para invadir la publicidad, el cómic, las cubiertas de los libros, etc.

EJEMPLOS de CALIGRAMAS

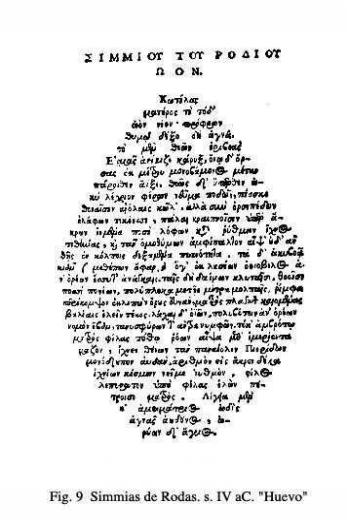

Fig. 9 Simmias de Rodas. s. IV aC. "Huevo"

'Fury said to a
mouse, That he
met in the
house,
"Let us
both go to
law: I will
prosecute
you. Come,
I'll take no
denial; We
must have a
trial; For
really this
morning I've
nothing
to do."
Said the
mouse to the
cur, "Such
a trial,
dear Sir,
With
no jury
or judge
would be
wasting
our breath."
"I'll be
judge, I'll
be jury,"
Said
cunning
Old Fury:
"I'll try
the whole
cause,
and
condemn
you
to
death."'

Lewis Carroll (1832-1898)

Texto que se encoge

Y el dueño se achicó, si es que podía hacerlo todavía y

fue el hombre increíblemente encogido, pulgarcito

o meñique, el genio de la botella al revés y

se fue haciendo más y más chico,

pequeño, pequeñito, chirriquitico

hasta que desapareció por

un agujero de ratones al

fondo-fondo-fondo,

un hoyo que

empezaba

con

o

Guillermo Cabrera Infante

Elevador

r

r

r

do

a

a

a

v

v

eleee

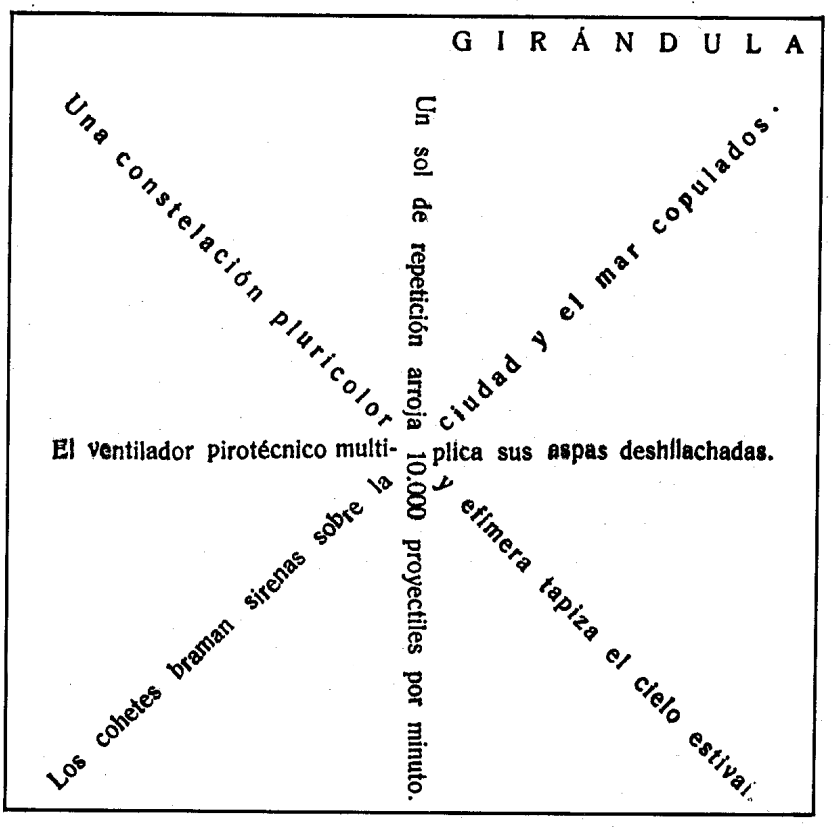
Espantapájaros

Yo no sé nada
Tú no sabes nada
Ud. no sabe nada
El no sabe nada
Ellos no saben nada
Ellas no saben nada
Uds. no saben nada
Nosotros no sabemos nada
La desorientación de mi generación tiene su explicación en la dirección de nuestra educación, cuya idealización de la acción, era - ¡sin discusión!- una mistificación, en contradicción con nuestra propensión a la meditación, a la contemplación y a la masturbación. (Gutural, lo más guturalmente que se pueda.) Creo que creo en lo que creo que no creo. Y creo que no creo en lo que creo que creo

<< C a n t a r d e l a s r a n a s >>

¡Y ¡Y ¿A ¿A ¡Y ¡Y
su ba llí llá su ba
bo jo es es bo jo
las las tá? tá? las las
es es ¡A ¡A es es
ca ca quí cá ca ca
le le no no le le
ras ras es es ras ras
arri aba tá tá arri ba!
ba... jo!... !... !... ba!... jo!...

Oliverio Girondo

Guillermo de Torre, *Girándula* (del libro *Hélices*, 1923)

Triángulo armónico

Thesa
La bella
Gentil princesa
Es una blanca estrella
Es una estrella japonesa
Thesa es la más divina flor de Kioto
Y cuando pasa triunfante en su palanquín
Parece un tierno lirio, parece un pálido loto
Arrancando una tarde de estío del imperial jardín

Todos la adoran como una diosa, todos hasta el Mikado
Pero ella cruza por entre todos indiferente
De nadie sabe que haya su amor malogrado
Y siempre está risueña, está sonriente
Es una Ofelia japonesa
Que a las flores amante
Loca y traviesa
Triunfante
Besa.

VICENTE HUIDOBRO

como una
cara
de jade
sonoro

su infancia fue de porcelana
su loca juventud

un
rumoroso
bosque de bambús
lleno de
garzas
y de misterios

rOstrOs de mujeres
en la laguna

misteriosos
encantados
por la luna
en las saunas
de los salterios

JOSÉ JUAN TABLADA

Joan Brossa

Joan Brossa

© Materiales de lengua y literatura
CONTACTA: Lourdes Domenech y Ana Romeo