ODISEA CULTURAL

1

REVISTA INTERNACIONAL DE NOTICIAS CULTURALES

ANA PÉREZ CAÑAMARES/ RAFAEL COURTOISIE /MATÍAS ESCALERA/ RAÚL HERRERO/ HOMENAJE A FRANCISCO NIEVA/ LARA BELLO / ASHABÁ/ GSÚS BONILLA/ LUISO GARCÍA / DIEGO BECAS...

www.odiseacultural.com

Dirección y edición: Esther Lapeña
Diseño gráfico y maqueta: César López
Diseño web: Carlos Nieto
Portada: César López con imagen de Diego Becas.

www.odiseacultural.com

Revista Odisea Cultural, número 1
Marzo 2017

Contacto:
odiseacultural@yahoo.com

Síguenos y encuentra más información en nuestra página de Facebook: https://www.facebook.com/odiseacultural/

Licencia: Todas las obras sin licencia propia se encuentran bajo la licencia de reconocimiento -no comercial- sin obra derivada 2.5 Spain License Creative Common

Agradecimientos:
Queremos agradecer a todos los artistas su colaboración y su apoyo, sin el cual nuestro ilusionante proyecto no habría podido salir adelante. Ellos han hecho posible este primer número y el nacimiento de nuestra página web Odisea Cultural.

Gracias y bienvenidos todos a esta aventura cultural a bordo de nuestro Argo.

Odisea Cultural somos un pequeño equipo de personas que trabajamos en este proyecto sin ánimo de lucro con mucha ilusión y por verdadero amor al Arte y la Cultura.

Nuestro objetivo es que Odisea Cultural se convierta en un espacio colaborativo de interés para creadores y amantes de la Cultura. Un lugar de encuentro para los artistas que se involucran asistiendo a recitales, congresos, representaciones y conciertos y también, para aquellas empresas que lo arriesgan todo y apuestan por la cultura a través de su trabajo (editoriales, librerías, colectivos, productoras, compañías de teatro) pero no cuentan con la repercusión social y mediática que merecen, a pesar de la enorme calidad de sus trabajos.

Desde Odisea Cultural queremos ofrecer a todos los artistas y empresas del mundo cultural (editoriales, asociaciones, colectivos, etc), ya sean noveles o antiguos profesionales, la posibilidad de dar visibilidad a su trabajo a través de nuestra plataforma web y nuestra revista.

Si tienes alguna idea en sintonía con nuestro proyecto, te gustaría formar parte de él, o deseas hacer alguna sugerencia, no dudes en contactarnos. ¡Escríbenos!

LITERATURA **La Acción Poética** *Ana Pérez Cañamares* 5-8 / **Diario de un Clavo** *Rafael Courtoisie* 9-13 / **Balada de los Gilipollas** *Matías Escalera Cordero* 14-23 / **Recordando a Francisco Nieva** *Amador Palacios* 24-29 / **Sombra Salamandra o La Poesía Supersónica** *Raúl Herrero* 30-36

ARTE **El mundo de Acuarelas** *de Esther de Berenice* 38-41 / **Latitude** *David de la Mano* 42-45 / **Oopart,** *Compañía Tresperté* 46-49

MÚSICA **Sikame,** *videoclip de Lara Bello y El Buen Árbol* 51-53 / **Sonidos de Resistencia:** *Ashabá* 54-55

DISEÑO **Cuarentaytantas Ocurrencias Ilustradas** de Gsús Bonilla 57-60 / **Diseño y "Artivismo"** *Luiso García 61-65* / **Nicanor Parra: 100 Años** *de Diego Becas 66-69*

LITERATURA

Ana Pérez Cañamares
La Acción Poética

|

Rafael Courtoisie
Diario de un Clavo

|

Matías Escalera Cordero
Balada de los Gilipollas

|

Amador Palacios
Las enseñanzas del postismo en el lenguaje de Francisco Nieva

|

Raúl Herrero
Sombra Salamandra o La Poesía Supersónica

ANA PÉREZ CAÑAMARES

La Acción Poética

Acción y poesía son dos palabras que, en un principio, pueden resultar contradictorias. Parece que la poesía fuera sobre todo un estado estático, receptivo, como tumbarse y absorber los rayos del sol.

Es cierto que la "acción" de leer y escribir versos comienza con una disposición del ánimo. Una atención especial de los sentidos y la mente. Una entrega a los que los objetos, los seres, las palabras tengan que decirnos. Una apertura receptora que implica parar, dejar a un lado la rutina, y que de primeras no evoca nada que suponga una acción, un movimiento.

El poema puede surgir de una revelación aguda y repentina -como una flecha que vemos venir y no evitamos- o de un conocimiento hilvanado y profundo, hecho de tiempo, desarrollo y esfuerzo, como si buceáramos hasta el fondo de nosotros mismos en persecución de una idea.

Os daréis cuenta de que las metáforas conllevan ya cierto movimiento. La trayectoria de la fecha, las brazadas hasta el fondo… En el poema hay que ganarle a la pereza, la prisa, la costumbre, y atrevernos a cuestionar lo que damos por hecho.

Tenemos que ser más listos que nosotros mismos y darle lo mejor que tenemos. Y eso supone siempre dejar entrar una revelación que viene de fuera propiciada por algún hecho o percepción, abandonar la superficie en la que normalmente vivimos. Ir a la búsqueda interior de eso que nos hace más humanos, y por tanto, más iguales a nuestros semejantes, más allá de nuestras particularidades o apariencias externas.

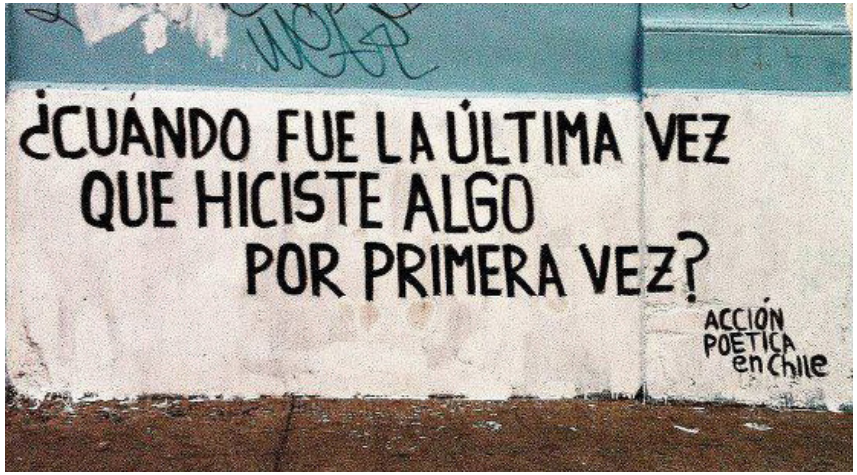
El espíritu, o la conciencia, en fin, ese lugar al que va dirigida la poesía, sufre una sacudida, un temblor que lo saca de su comodidad. La poesía es contemplación, sí, pero no estática. Una esquirla de la realidad ha atravesado al poeta, este traduce el impacto al papel, que lo guarda latente hasta que un lector decide frenar la trayectoria poniéndose a sí mismo delante. La poesía no existe sin que se complete ese recorrido. Siempre necesita de un cuerpo vivo en el que alojarse. Y no sólo uno. Necesita inocular su virus sucesivamente en distintos cuerpos.

Dice José Agustín Goytisolo que "poeta no es el que siente o se conmueve; poeta es el que hace sentir o conmoverse a los demás". En una primera instancia, el poeta necesita la soledad, pero no se basta solo. Es un pregonero que busca el acontecimiento, pero la noticia no es tal hasta que no sale de su boca. Se hace valedor de un secreto, pero luego el secreto le pesa y tiene que ponerle alas y echarlo a volar. Y las palabras son el método científico que le sirve para poner a prueba sus intuiciones, para ver si pueden erigirse en fórmulas que sean válidas para otros.

La poesía, así entendida, es una responsabilidad. Es entrar en contacto con una lucidez que sólo se entiende si pertenece no solo a uno, sino a una comunidad. El poeta, tanto como el lector, acuden a su fuente como una cura para su necesidad de verdad, consuelo, comprensión o compañía.

Cada uno accede a este manantial a su manera: hay poetas que abren los ojos y se inundan de luz, y los hay que los cierran y trabajan tanteando en la oscuridad. Como hay lectores que necesitan de silencio y soledad para entregarse a esa pausa de las distracciones del ego, esa cita de almas que es la lectura; a otros les resulta más fácil si participan juntos, alimentando la inteligencia colectiva, volviendo a esa palabra que teníamos olvidada y que la poesía rescata y pronuncia implícitamente una y otra vez: "nosotros".

En cualquier caso, ya sea la lectura una experiencia solitaria o colectiva, ¿qué le está pidiendo el lector al poema? No



del rito de la comunión, en un recital de poesía. Últimamente, parece que la poesía está saliendo de la cama y del sillón a lugares más abiertos. Hemos asistido a recitales en plazas, parques, bares, bibliotecas, al terminar una asamblea o una manifestación. Creo que esto se debe a la naturaleza de los tiempos que vivimos. Hemos creído -nos han hecho creer- que nos bastábamos solos, y ahora comprobamos cuánto necesitamos volver a replantearnos todo y regresar a los orígenes -como dice la poeta Szymborska "no hay preguntas más apremiantes/que las preguntas ingenuas". Y tenemos que hacérnoslas salir inmune de la experiencia. Hay una frase en la película Leolo que recuerdo a menudo: "Sólo le pido a un libro que me recuerde la urgencia de actuar". Pero un sujeto que actúa tiene que haber experimentado primero un cambio interior; sin ese cambio, acabará por repetir los mismos actos de siempre.

Algo dentro de él, en sus convicciones, en sus prejuicios, en su manera de ver y enfrentarse al mundo, tiene que haberse roto, desmoronado, abierto, para dejar paso a algo nuevo; quizá no radicalmente nuevo, pero sí lo suficiente como para no haberlo reconocido hasta

el momento en que las palabras lo nombran. La poesía atraviesa lo tópico, lo aprendido de memoria, para llegar a lo esencial, lo que no habíamos visto o no habíamos podido reconocer. Y algo en ese lugar no físico, cambia, se desplaza. Sin este cambio previo, los actos serán pantomima efímera e hipócrita. Pero si ese movimiento se produce, las acciones sobre el mundo en las que se traduzca serán honestas y podrán dar fruto.

La poesía tiene la llave para operar esos cambios, porque el lenguaje tiene una fuerza que no tienen otros vehículos transmisores. Las palabras dichas con ritmo y con belleza se dirigen a la intuición, a la emoción, a la razón. Nos sacuden enteros. Y cualquier cosa que las palabras nos empujen a pensar, a vivir, a sentir, será una acción poética. Creación en estado puro. Como querían los griegos para la palabra poiesis. Platón la definía como "la causa que convierte cualquier cosa que consideremos de no-ser a ser". Según él, hay un movimiento que se da en el alma mediante el cultivo de la virtud y el conocimiento". Heidegger explica la poiesis como "el florecer de la flor, el salir de una mariposa de su capullo, la caída de una cascada".

El poeta John Berger dice que "cuando una persona se ve afectada por lo que ha visto, ha escuchado, ha leído, deja de ser la que ha sido, puede actuar de manera diferente".

Creo haber explicado con todo esto que para mí la poesía es sobre todo un movimiento del interior más profundo, más desnudo, aquel lugar en el que es difícil mentirnos -porque ¿para qué?, si la poesía es quizá el aprendizaje de no mentirse a uno mismo- hacia los brazos de los otros. Sin este baile de dos pasos, la poesía no está completa. Sumando uno y otro paso, la poesía nos empuja hacia los demás y desdibuja nuestros límites.

Un poeta desconocido toca nuestra alma y gracias a su caricia, podemos ser más generosos, más flexibles, más abiertos a nosotros y al que tenemos lado.

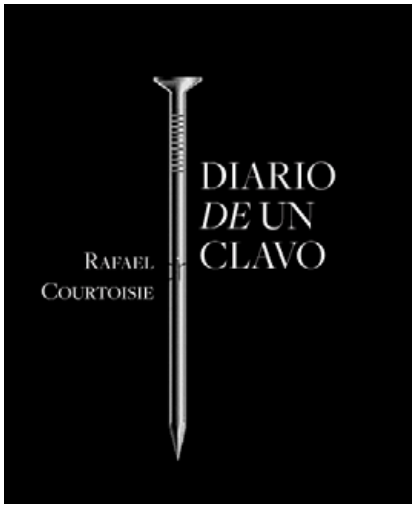
Nosotros. Esta es la palabra que me gustaría que se escuchara tácitamente al final de cada uno de mis versos.

Ana Pérez Cañamares (Santa Cruz de Tenerife, 1968). Ha publicado los poemarios "La alambrada de mi boca" (Baile del Sol), "Alfabeto de cicatrices" (Baile del Sol),"Entre paréntesis. Casi cien haikus" (La Baragaña), "Las sumas y los restos" (Premio Blas de Otero-Villa de Bilbao 2012), "Economía de guerra" (Lupercalia); el libro de aforismos "Ley de conservación del momento" (Isla de Siltolá), el libro de relatos "En días idénticos a nubes" (Baile del Sol), y su último libro, "De regreso a nosotros" (Harpo, 2016).

RAFAEL COURTOISIE

Diario de un Clavo

Breve nota del último libro de Rafael Courtoisie, por Marlene Zertuche



Courtoisie es un poeta en la plenitud de su creación, toma un objeto común y corriente y con él muestra las relaciones entre la mística y el erotismo que ya habían tomado autores clásicos como Sor Juana, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila y otros, pero aquí el misticismo se da en una erótica de la materialidad cotidiana, va desde los evangélicos clavos de la Cruz hasta la metáfora del clavo como elemento viril masculino pero en una virilidad que responde un nuevo paradigma: el clavo no sólo penetra, es envuelto, es devorado por la madera de la carne, por la misma carne, por la materia, ya no hay una punta fálica activa, dominadora y un hueco u orificio receptivo, pasivo, dominado.

La materia es femenina, rodea, asimila, transforma la dureza y supuesta determinación del clavo en una cavidad protectora, vaina, elemento vivificador y cálido que trasmuta el metal inerte erecto y simple en posibilidad de comunión carnal y espiritual.

La metáfora del clavo reúne, conecta, pone en comunicación los cielos, la espiritualidad, lo sutil y lo ligero con lo terrestre, en el libro también hay humor, ironía, se trata de textos divertidos, donde el tropo de la prosopeya, es decir, de la personificación o humanización del objeto inerte, sirve para mostrar al clavo y su entorno, sus parientes, el tornillo, el alambre, el alfiler y la relación dialéctica del clavo con las herramientas, en algunos poemas es claramente la alusión al miembro viril erecto, la alusión potencia, pero en otros textos el clavo se oxida, pierde fuerza, se dobla para no volver a enderezarse.

Es un libro para leer en pareja pues es también un manual erótico pero a la vez un libro para disfrutar a solas con el sigilo y la cautela de un sublime placer escondido.

Todas las cosas del mundo nos hablan, nos dicen acerca del ser y su misterio, las sillas, los cuchillos, los vasos, las piedras de las calles, al comprender la maravilla de esos objetos a través de la poesía nos reencontramos a nosotros mismos en la profundidad del goce humano y en la consciencia de ese goce.

Diario de un clavo de Rafael Courtoisie es un libro que los va a hacer sonreír, que los va a hacer pensar, pero, por sobre todo va a poner bajo la pura luz del sol la intimidad de sus palabras."

Diario de un clavo, un discurso profundo sobre la maravilla de lo cotidiano.

Marlene Zertuche

Selección de poemas de *Diario de un Clavo*

Candor Ediciones, 2016.

CHANSON D'AMOUR

Ay, mi amor, cuándo estaremos
como los pies del Señor:
uno encimita del otro
con un clavo entre los dos.

Facundo Cabral

Unir cosas separadas

es mi tarea

trabajo esclavo de clavo:

"endurecerse

sin perder la ternura".

"Uno encimita del otro

con un clavo entre los dos".

¡Ay, mi amor,

cuándo estaremos!

Y todo el resto

es literatura.

5

Uno dos maderas de diferentes árboles

dos maderas que vienen de sitios lejanos

una del bosque tupido, durísima, seccionada

en forma de tabla y la otra suave, clara, viene

de los llanos, es muelle, casi esponjosa

la atravieso fácilmente, se abre

como una mujer. Es delicada, tibia

clavo la una en la otra. Las maderas

hacen el amor.

Las junto, las matrimonio

largo, desnudo

como un monje medioeval.

Como un sacerdote.

Las consagro.

MATÍAS ESCALERA

Balada de los gilipollas

Poema inédito de
Matías Escalera Cordero

BALADA DE LOS GILIPOLLAS

– Nos tratan como a gilipollas, colega…
– Qué va, tronco, es que somos gilipollas…
[retazo de conversación en un vagón de cercanías]

Si lo piensas
Cualquier gilipollas puede ser un buen ciclista

O un buen ajedrecista

Sí
Cualquier gilipollas puede ser incluso un buen tenista

O un buen futbolista
O un buen electricista (por supuesto)

A cualquier gilipollas le pueden salir bien las cuentas
A cualquier gilipollas le puede tocar la bonoloto
A cualquier gilipollas le puede salir bien la O con un canuto
(claro) Y tener un buen coche
Y disfrutar de unas buenas vacaciones…

Los gilipollas suelen tener buenos coches (dicen)
Y gozan siempre (dicen)
De unas muy buenas vacaciones…

Nunca he oído de ningún gilipollas que haya tenido
Unas malas vacaciones…

A los gilipollas (es sabido) Nunca se las estropea el mal tiempo…
A los gilipollas (es sabido) Les encantan las escapaditas y los findes…

Y en las escapaditas y los findes de los gilipollas no hay mal tiempo
Que valga…

Sí
Es verdad
A cualquier gilipollas le puede salir bien una buena jugada
(o dos incluso) Se les da bien el asunto…

Sí
Es cierto (no lo niego)
A cualquier gilipollas le puede salir bien un buen peta…
O un buen polvo…

O muchos buenos polvos y muchos buenos petas…

Cualquier gilipollas puede tener razón una vez
O dos veces: quizás
No importa que sea maronita
Israelita
Jesuita
Chiita
Sufí
O carmelita

(y no lo niego tampoco) Cualquier gilipollas
Puede ser comunista anarquista trotskista maoísta jansenista
O papista

(de hecho) Cualquier gilipollas puede llegar a ser Papa
O Primer Secretario del Partido

Cualquier gilipollas puede ser también nacionalista…

Y reaccionario y comunista (todo a un tiempo)
Y comunista y nacionalista (en otro o el mismo tiempo: si así lo prefiere…)

(de hecho) Hay muchos gilipollas reaccionario/comunista/
nacionalistas…

Cualquier gilipollas puede ser también individualista…
Individualista y anarquista (claro)
O individualista y anarquista y nacionalista (¿por qué no?)

Es verdad que cualquier gilipollas puede ser
Internacionalista

O internacionalista y nacionalista
O internacionalista/comunista/reaccionario/nacionalista…

Es verdad que cualquier gilipollas puede ser también un buen terrorista…
O un insuperable y perfecto nacionalsocialista
Racista
Misógino
O sencillamente fascista…

(de hecho) Cualquier gilipollas puede sospechar
Y adivinar perfectamente quiénes son sus amos o quiénes doblan la cerviz
A su paso
Pero no cualquier gilipollas actúa en consecuencia…

Casi todos los gilipollas tienen ojos para ver
Pero el caso es que no cualquier gilipollas sabe mirar…

Cualquier gilipollas puede levantar su mirada al cielo
Pero no cualquier gilipollas puede ver el cielo…

(de hecho) Muy pocos gilipollas levantan su mirada al cielo
Y ven las nubes que el aliento de las cordilleras moldea…

Y si no ven estrellas en la noche piensan que la noche no tiene estrellas

Tampoco ven el viento
Ni el sol navegando como una luna inversa por entre los nimbos
Cárdenos y grises de la tarde…

Como gilipollean a ciegas
Los gilipollas no pueden sentir siquiera que no hay nada más…
Que no hay nada que no sea ese cielo y esas nubes…

Que solo hay este sol (receloso de la luna) Navegando
Por entre estos nimbos cárdenos y grises
Sin rumbo aparente…

Aunque en realidad sigue un rumbo fijo: el mismo de cada día…
Sin piedad…
Sin sueños…

Que es como no tener rumbo

Y como gilipollean a ciegas no cualquier gilipollas
Luego
Baja la mirada y ve esa rama del árbol…

Que el viento mece

Ni la tela de araña goteando diamantes…

No cualquier gilipollas siente entonces que esa rama y ese viento
Que justo esa rama sacudida por ese viento
Y esas gotas de luz es todo lo que tiene…

Que ese viento meciendo esa rama es el mundo entero
Que ese viento meciendo esa rama es el cosmos entero
Y que en esos diminutos y deslumbrantes diamantes de agua
Se contiene inútilmente toda la belleza que los gilipollas pueden soportar
Y que así (de ese modo tan sencillo y claro) Todo queda
Justificado
Y todo es necesario
También la piedad y los sueños…

Sí
Cualquier gilipollas puede quedar prendado de las causas perdidas
Pero no cualquier gilipollas puede vivir por una causa perdida
Sabiendo (además) Desde el principio
Que está perdida…

Los gilipollas creen que hay épica y misterio en la pérdida
Pero solo algunos gilipollas saben que en la pérdida no hay nada
Ni épica ni misterio: solo quebranto y cansancio…

Es como los gilipollas que creen que se puede ser Bukowski
Los viernes o los sábados por la noche
Y que luego se puede volver el lunes al ministerio
O al despacho
O al almacén
O a la cola del paro
O al aula
Como si tal cosa…

Solo algunos gilipollas saben que la autodestrucción
No es cosa de fin de semana
Que exige un decidido y jodido compromiso…
Que decir jodido y gilipollas en un poema no te hace tampoco
Bukowski…

Solo algunos gilipollas saben que la insistencia
Y la sobriedad son aún más duras aunque no tan atractivas
Y elegantes…

Sí
Cualquier gilipollas puede ir a New York City
Y a cualquier gilipollas le puede parecer el ombligo cool
Y guay del entero universo
Pero no a cualquier gilipollas le llueven ratas en Lexington Avenue con la 59
O se le aparecen los muertos solitarios
En la línea R (ni las verticales lápidas del gris justo antes de la luz…)

Cualquier gilipollas puede considerar Madrid una moderna metrópolis
Pero no cualquier gilipollas puede ver crecer en ella
Los viejos atochales
Ni extenderse los áridos barbechos que encierra…

Cualquier gilipollas sabe lo que es una gaviota
Pero no cualquier gilipollas sabe que en Madrid hay cientos de gaviotas

Es cierto
No lo niego
Cualquier gilipollas puede parecer elegante y fino

Pero no cualquier gilipollas es por eso elegante y fino…

Cualquier gilipollas (por ejemplo) puede pretender
Hablar como una mujer
Y asentir
Compungido ante el dolor como si fuese el suyo propio…
Solo algunos gilipollas callan y escuchan a la mujer
Que habla del dolor
En silencio…

Y se preguntan: ¿cómo habla una mujer?

Porque solo algunos gilipollas saben que si no eres mujer
Ni todas las aes y oes del mundo
Ni todas las arrobas
Ni todas las equis
Ni todas las demás conmiseraciones (típicas de los gilipollas
cuando quieren dejar de ser gilipollas) Te darán derecho a serlo…
Es
Como
Cuando a cualquier gilipollas se le llena la boca
(hasta la baba) Con la palabra
Amor…

Que
Muy pocos
Adivinan su temible secreto…

Que como un rayo de luz sumado a otro rayo de luz puede dar oscuridad
Y una onda de sonido sumada a otra onda de sonido puede dar silencio
Amor más amor puede dar odio
Y odio más odio
Amor…

(ya lo sé) Los gilipollas no están para paradojas…
Lo sé muy bien: pero esto es lo que hay…
(amorosos y educados) Cualquier gilipollas

Sí
También lo sé: puede parecer educado
Pero no cualquier gilipollas regala sin pensárselo los buenos días
A un desconocido
Y no cualquier gilipollas es capaz de dar algo
Sin esperar nada a cambio

Como tampoco cualquier gilipollas cede su asiento a un desconocido
En el Metro

O sostiene la mirada de quien le pide
Unas monedas
O de quien ensaya unos torpes malabarismos delante de los parabrisas
En un semáforo cualquiera
O de quien rebusca entre la basura dentro del bidón
En la esquina de su casa
O de quien le dice una mentira
Y exagera
Para justificar su propia humillación…

(en realidad) No cualquier gilipollas sostiene la mirada

(amorosos o no) Educados o no
La diferencia entre los gilipollas de clase media
Y los gilipollas extremistas
Es que los primeros tienen cuenta en Facebook (y un reloj
chapado en oro) Y que son gentes de orden
Y lo saben

Mientras que los segundos
Tienen también cuenta en Facebook (y un reloj
chapado en oro) Y son también gentes de orden
Pero no lo saben
Viven la ilusión del descaro y de la divertida y aguda irreverencia…

A menudo
Comprobamos
Cómo los gilipollas se aprestan al grito…
Aunque pocos gilipollas sepan lo insólito de un grito con sentido…

Tampoco es nada fácil odiar con sentido…

Pero lo ignoran
Los gilipollas ignoran casi todo…
Cualquier gilipollas puede ver una flor en primavera
Pero no cualquier gilipollas puede contemplarlas en otoño…

Cualquier gilipollas puede teorizar o reírse incluso de la esperanza
Pero no cualquier gilipollas puede sentir esperanza
Ni darse cuenta de lo que significa realmente perder la esperanza…

Cualquier gilipollas puede teorizar sobre la compasión
Pero no cualquier gilipollas puede compadecerse…

Hay gilipollas ilustrados que hablan y hablan
Y hablan (y hablan) Del silencio

Que se corren de gusto (dicen) con el milagro de Las iluminaciones
De Rimbaud
Y no digamos con la famosa embustera imposibilidad del arte…

O con la no menos famosa fatal meta imposible a que nos conduce
La poesía…

Que elogian (una y otra vez: con pesada insistencia) El silencio

Que malinterpretan (una y otra vez: con pesada
insistencia) El cuento de Melville
Y que hacen del perfecto gilipollas ideado por el silencioso Herman
Aquel Bartleby el escribiente (que no escritor / no escritor…)

Un perfecto
Héroe postmoderno…

El caso es no dejar de hacer ruido elogiando las bondades
Del silencio
(en fin: si lo pensáis) Cualquier gilipollas puede ser poeta…

Sí
Es verdad que a cualquier gilipollas le puede salir un buen poema
(o muchos: incluso)

Pero no es menos cierto que cualquier gilipollas no puede ser
(así como así: ni siquiera envuelto
en un montón
de versos) Un auténtico gilipollas

Matías Escalera
Poema leído en el encuentro de Voces del Extremo en Logroño, febrero de 2016.

Recordando a Francisco Nieva

Amador Palacios

"Las enseñanzas del postismo en el lenguaje de Francisco Nieva"

(Universidad abierta: UNED, ISSN 1697-7386, Nº. 25, 2004)

Con motivo de la muerte del gran dramaturgo y escritor postista, Francisco Nieva, y a modo de pequeño homenaje desde Odisea Cultural, queremos recuperar parte del estudio de Amador Palacios "Las enseñanzas del postismo en el lenguaje de Francisco Nieva" (Universidad abierta: UNED, ISSN 1697-7386, nº 25, 2004, pág.95-135), en el que se ahonda en su vínculo con el movimiento Postista, que marcaría su obra y su pensamiento.

"Yo entré a formar parte de aquel grupo de aborrecidos postistas al poco tiempo de conocer al poeta Carlos Edmundo de Ory en una exposición. (...) Unos días después el 'postismo' en pleno vino a mi casa en avanzada de exploración. Dijeron cosas. No se explicaron muy bien, pero yo los entendí. Y lo demostré llevándoles al día siguiente unos dibujos que hicieron sensación. Estaba convencido de que, en arte, aquello era lo único noble y audaz que se hacía o se intentaba hacer en España." *(Francisco Nieva en el artículo "El Postismo", revista Centauro, nº 9-11, Lima, octubre-diciembre, 1950)*

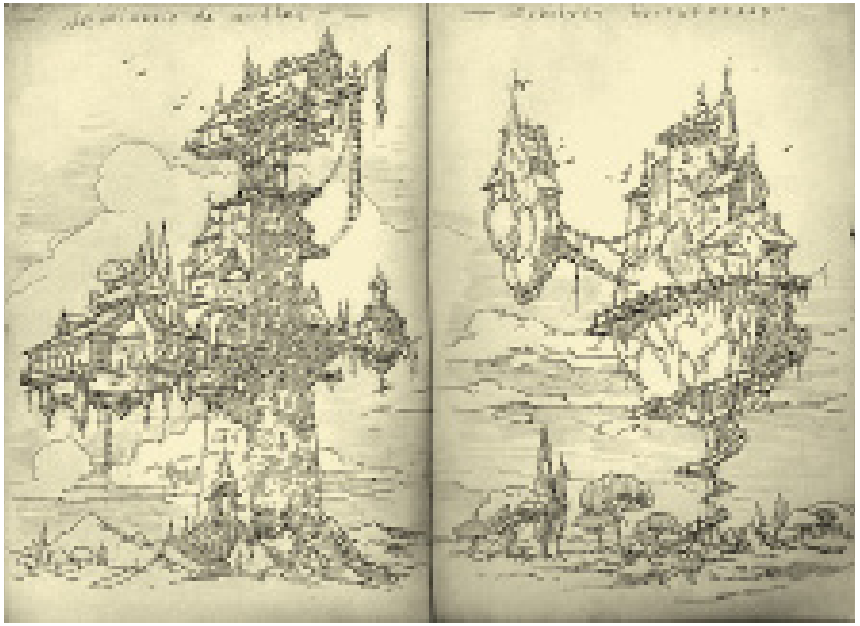
EL COMPROMISO DE NIEVA CON EL POSTISMO

"Independientemente de la demostrada calidad de su producción teatral y novelística, Francisco Nieva es un escritor, memorialista y articulista, muy brillante, con un estilo explicativo diáfano y sugerente. Durante toda su trayectoria se ha encargado de redactar hermosos párrafos sobre la idea postista. En estos textos elude la caracterización fónico-formal-alógoca como ostensible estilo de la prototípica pieza postista, recalando, por el contrario, en su talante entendido como el valor profético del movimiento del Postismo, su mensaje y su proyección en la conformación renovadora de la perspectiva del estatuto artístico.

Saquemos dos importantes conclusiones para definir la condición del Postismo en lo que supuso como dictamen aprovechable para el futuro: El Postismo fue una vanguardia, una vanguardia española, una vanguardia auténtica y cumplida; y además, la última vanguardia española. En este sentido, Rafael de Cózar asegura la condición de verdadera vanguardia que detenta el Postismo: "La existencia de manifiestos, revistas (Postismo, La Cerbatana) y estrépito, realizan las tres condiciones requeridas para un ismo".

El Postismo, además, trasciende la simple idea de vanguardia, pues, más que un ismo fue un umbral, más que una meta un descubrimiento, una teoría, en suma, ecléctica, antidogmática y versátil dentro de su estética verdaderamente radical.

Lancemos la pregunta: ¿qué aportó de valedero y aprovechable ese Postismo tan anacrónico en el momento de su aparición y desarrollo? Francisco Nieva, que convivió intensamente con el núcleo postista, pudiéndose considerar



Todas las imágenes del Teatro Del Privado Horror sacadas de la web www.francisconiieva.com ©

él mismo un postista, nos va a responder diciendo que "en una Europa devastada por la guerra, el movimiento vanguardista enunciado por el Postismo se adelanta en unos cuantos años a una postura que, más tarde, será entronizada sin mayores violencias en la evolución estética de los países occidentales", y diciendo también que su "romántico fracaso [fue] mil veces más deseable que uno de esos éxitos rebajantes que equivalen a una aniquilación".

Aludiendo al entorno político y social en que surgió el Postismo, continúa afirmando Nieva: "El régimen nos apartaba, socialmente nos aniquilaba, pero, a su vez, y a pesar de todo, fecundaba la parte más inaccesible de nuestro espíritu. No nos sentíamos deudores de nada".

Los primeros descubrimientos que encuentra Nieva en el Postismo se centran en dos potentes principios: la escritura del caos que el movimiento manifiesta y, a su vez, como consecuencia, la demostración que el Postismo hace, en su condición intrínseca, de una, en cierto modo, contraliteratura que tiene la misión, no de representar, sino de inventar.

Para Nieva, el Postismo, "un movimiento de vanguardia surgido en pleno corazón del régimen franquista, como la primera acción de contraste ante el orden y el sistema moral que se imponía públicamente", exhibía sus productos como objetos artísticos independientes de la ideología, del tema o de cualquier imposición histórica. La postura vital de los postistas, Nieva incluido, se muestra "impregnada de un efervescente psiquismo, que nos hacía

vivir como alucinados, aspirando siempre a lo grande, a lo sorprendente, lo misterioso, lo esotérico, lo anticonvencional y rupturista". Estos últimos calificativos bien pueden ser trasladados al carácter del lenguaje de la escritura teatral (y creativa, de sus novelas) abordada por nuestro autor.

Nieva refiere que por esos años de eclosión postista, en Madrid y en casa de un matrimonio, ciertamente "snob", venido de la Argentina, Chicharro y Ory, ante la pregunta del fardón matrimonio "¿qué es el postismo?", ambos poetas "se comprometieron a demostrarlo haciendo al alimón un poema, para lo cual pidieron media hora en una habitación aparte, a ser posible con cama. (...) El poema resultó un juego de ritmos, en donde las imágenes más imprevistas saltaban como fuegos artificiales".

Imagen imprevista que salta como fuego artificial se constituye en este ejemplo:

LUIS.- Tú eres la bruja boba, la burra de los tropezones. Todos sois unos majaderos. (Transfigurándose entre risas enloquecidas). Pues os vais a fastidiar y os voy a hacer el regalo de un rey que tendrá orejas de burro y rabo de zorra. Será renegrido y renegado. ¿Conque soy un rey bobo? No hay diablo bobo y ahora soy un rey de cabras locas, de cerdos de San Antón y de perros de San Roque. (La cama comienza a evolucionar lentamente, para después adquirir mayor velocidad. En ella van el rey y Saturno a sus pies con el estoque enarbolado). ¡Ja, ja, ja! Desjarétalos, Saturno, ensártamelos. Hazlos filetes y chuletas. Anda, que te voy a hacer mi ministro de Carnicería. ¿Con que soy un rey bobo? ¡Ahora veréis! A golpes de bobería os voy a vaciar el mondongo. (La carroza de plomo candente, p.314)

Similitud de fuegos de artificio tiene la segunda acotación (La cama comienza a evolucionar...) como asimismo el efecto aliterativo que serpentea por todo el trecho, efecto que domina, como factor musical, eurítmico y eufórico, en la composición postista ("La plurilingüe lengua", de Eduardo Chicharro):

"Narices, musas, mozas, buzos, lazos,
redondeces de brazos y de luces,
enmudecidas voces, arcabuces,
humedecidos rezos y retazos
de un Dios resbaladizo, hecho pedazos,
sostenido por cíngulos y cruces"

Homenajes explícitos al Postismo los hay desde la temprana producción teatral de Francisco Nieva.

En el monólogo El muchacho perdido, del Centón, el Aya, en su exclusivo parlamento dirigido a un coro de muchachas y a un joven tímido del que se burlan, todos poblando la escena, dice resolutiva: "Sabe que no es decente presentarse así en una casa respetable y ¡tan rica! Porque mis niñas son todas ricas, refinadas, miradas, pulcras, limpias, láminas, lámparas, góndolas"... (p. 51)

En la enumeración, recurso del que Francisco Nieva se vale con tanta frecuencia en sus textos teatrales, el autor toma términos literales de un paradigmático poema del Postismo, la "Carta de noche a Carlos", de Eduardo Chicharro, que en sus versos finales dice:

Sigo enviándote mecedoras,
cuídalas, límpialas, pómpalas,
góndolas, lámparas, ordéñalas,
albérgalas en tu pecho

La alteración categorial que se da en estos versos chicharrianos, transformando sustantivos en verbos ("góndolas","lámparas") y creando neologismos ("pómpalas"), es asimismo muy habitual en la escritura nieviana, sobre todo cuando nuestro autor se deja llevar por la intención de convertir las lexías en fonosímbolos, apreciación que desarrollaremos posteriormente.

Está claro que el compromiso de Nieva con el Postismo es fuerte; su gratitud al movimiento, inmensa; le debe mucho a su conformación como absoluta aventura estética y, sobre todo, a las primordiales enseñanzas del maestro Chicharro, como justa y sustanciosamente confiesa: "Entonces yo no escribía "bien", cometía faltas sintácticas y hasta de ortografía, pero Chicharro descubrió una curiosa calidad de la anécdota, convertida en espejo deformante, y me lo hizo saber con calor, casi con entusiasmo. Me señaló sus puntos clave y cómo debía ser fiel a mi propio ejemplo, para conseguir algo que valiese la pena" (Las cosas como fueron, cit., p. 66).

Conceptos provenientes, descubiertos manando del magisterio de Chicharro: realidad del espejo deformante (esperpento valleinclanesco), transformación de géneros tradicionales, como el pastiche y la parodia, extraña lírica (ramoniana) y ambiguo énfasis dinamizados por una constante voluntad de enmarcarse en una verdadera posmodernidad que destierre, de una vez por todas, las pautas modernistas, son, en suma y sin discusión, elementos caracterizadores en el proceso de creación de Francisco Nieva.

Amador Palacios (Albacete, 1954) es poeta, traductor y crítico. Ha sido fundador y director de diversas publicaciones (La Mujer Barbuda, Barcarola, San Juan Ante-Portam-Latinam). Es colaborador en numerosas revistas de literatura y suplementos literarios y ejerce profusamente el periodismo literario como columnista en diferentes revistas: Es miembro del consejo asesor de la Fundación Carlos Edmundo de Ory y uno de los principales estudiosos del movimiento postista. Ha traducido a importantes poetas portugueses y brasileños, y compilado sus estudios sobre la vanguardia poética española en diversos volúmenes. Su poesía está recogida, en parte, en la antología *Pajarito bañándose en un charco*.

RAÚL HERRERO

Sombra Salamandra o la poesía supersónica

Yo definiría a Raúl Herrero como un sabio patafísico, un poeta supersónico, un filósofo cuántico, un órfico del Parnaso, y sobre todo, como un mago. Un mago misterioso que viene de otro mundo a mostrarnos algo mágico y desconocido.

Después de siete años, Raúl Herrero vuelve a la poesía como al útero materno, vel único lugar donde puede sentirse a salvo. Tanto es así que en Sombra Salamandra el autor nos descubre su yo verdadero: sus temores, sus alegrías, sus fantasías y sus mitos. Y para ello recurre al lenguaje postista, su herencia más querida, que le conecta con la esencia de sí mismo, y le permite entablar un diálogo sincero y directo con el mundo.

En ese mundo en el que Raúl Herrero se mueve como funámbulo, buscando el equilibrio entre fantasía y realidad, luz y oscuridad, vanguardia y clasicismo, su imaginario es poderoso y desbordante.

El poemario está repleto de referencias a personajes de ficción que conforman ese universo "maravilloso" en todos los sentidos: Drácula, Frankenstein, los humoristas Tip y Coll, el hombre lobo, Don Quijote, el Cristo de la Luz, el Verbo "hecho carne", Ariadna, Chaplin, los hermanos Marx, los Pitufos, etc.

El broche final del libro es un completo estudio de la obra de Raúl Herrero, realizado por Jaime D. Parra, quien le dedica estas palabras: "Seguidor de A. F. Molina, y formado por él, como también lo fuera Beneyto, Herrero ha quedado, desaparecidas ya las primeras generaciones postistas, como la antorcha viva que defiende su pervivencia"

En definitiva, una lectura imperdible (no porque no puedan perder el libro, si no porque no querrán perdérselo) de uno de los pocos postistas practicantes que quedan en nuestro panorama literario. Simplemente, no hay nada igual.

Leedlo, y luego, como dice Raúl Herrero, "si os atrevéis,/ poned un huevo".

Esther Lapeña

Selección de poemas de *Sombra Salamandra (Poesía Supersónica)*

Ed. Libros del Innombrable, 2016.
Dibujo de Hermes Antonio Herrero

LA POESÍA PRENDIDA DE MI CHAQUETA
COMO UNA TORTILLA BABOSA

Desde que nos reconocimos
se han despintado hartos días.
Durante las estaciones
mi voz durmió en noche sin luminarias.
Tal vez mi ausencia sea fruto
de la pereza, el tedio o la resaca;
los sucesos y las formas
buscan su curso sin reparar en la esperanza.
Hemos atravesado algunas décadas,
si bien, el aire todavía penetra en nuestros sesos; pero nos
sentimos desamparados,
como gleba segada
o relojes que modifican la hora a su antojo.
Llegó el momento de preguntarnos
si tanto ruido, tanto empeño,
mereció el esfuerzo y la limadura de azogue.
Como pollos sin cencerro, como cabras sin cabeza
descabalgamos obre estiércol baldío
a cambio de aplazamientos fugaces.
Pero seguimos en pie, como fardos de sangre,
más como espectros de memoria que como vivos;
a pesar de los ultrajes,
las felonías y las melancólicas deserciones

seguimos encaramados a las ubres.

La música suene en el laberinto.

Así que pongámonos el sombrero,

de nuevo,

para preservarnos de los farsantes

y también de la lluvia;

recobremos el calzado para nuestros pies;

abotonémonos el pecho y la camisa;

con fuego inflemos los bolsillos de la chaqueta;

y, con una mueca despreocupada,

traspasemos unidos, de nuevo,

el umbral de la desdicha.

Y, por cierto,

el sol empieza a obscurecerse.

TIP Y COLL HABLAN A MARTE DESDE LOS ESTUDIOS DE RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
(Homenaje a calzón quitado)

Señoras y señores marcianos:

Llamamos a su puerta para confesarles la verdad,

– el caramelo de los ecos-,

toda la verdad, y también lo que se tercie.

Sería hermoso que padres e hijos,

aunque no se conozcan entre sí,

acudan en manada a los soportales

entonando aquello que mascullaban nuestros abuelos:

“Chismín chismanchas, parapachín chinchán”.

Ustedes, ujieres de Marte, que desisten

porque se escoran hacia lo desahogado de la sisa,

nos recuerdan tanto a nuestras tías,

que eran una y ciento;

unas tías que eran como hermanas,

y que nos ofrecieron tres o cuatro muestras de cariño

que para ustedes las quisieran.

Por eso les exigimos la paga y la leche que es propia.

Como mentes preclaras de nuestro planeta

hete aquí que aquí estamos

con el propósito y naturaleza

de descorcharles las dudas

-las bilis de las tinieblas-;

aunque lo dicho hasta el momento
nos lo debiéramos haber callado.
A lo que veníamos:
¿son ustedes de felpa o de Socuéllamos?
Tal vez algunos marcianos,
por falta de desenvoltura
o porque se les reverdecen las ingles,
ignoran los prolegómenos que son menester
para contraponerse una chaqueta en condiciones,
es decir, sobre los hombros o nalguitas superiores.
Por ejemplo, nosotros, en nuestro interior,
lucimos estos tergales
desde hace veinte años bisiestos,
porque en aquellos tiempos
apenas se estilaban los pantalones;
lo que movió unas gripes legendarias.
Y visto lo visto,
introduzcámonos en el grano.
Y ustedes, ¿cuántos son de familia?

ARTE

Esther De Berenice
Un mundo de acuarelas

|

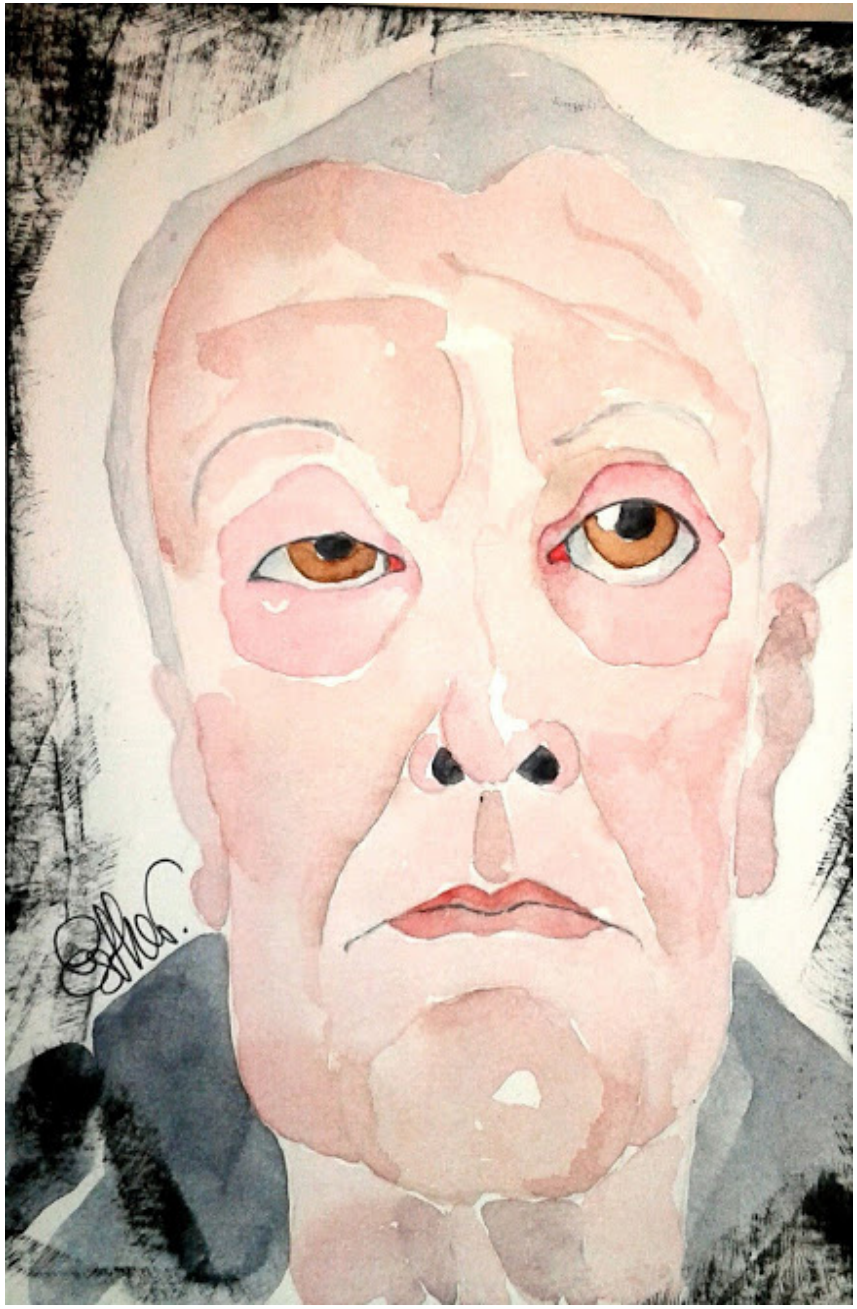
David De La Mano
Latitude

|

Compañía Tresperté
Oopart

ESTHER DE BERENICE

Un mundo de acuarelas



"…No puedo entender por qué
mi brazo no es un árbol de lilo"

LEONARD COHEN

Ciudad del amor.
Ella se adentra.
Maíz húmedo.
Trenza amarilla.
Por su espalda.

Variación sobre el poema
Love town de ANNE CARSON

Esther Rodríguez Cabrales (Madrid, 1973), también conocida con el sobrenombre de Esther de Berenice, es una artista polifacética y autodidacta.

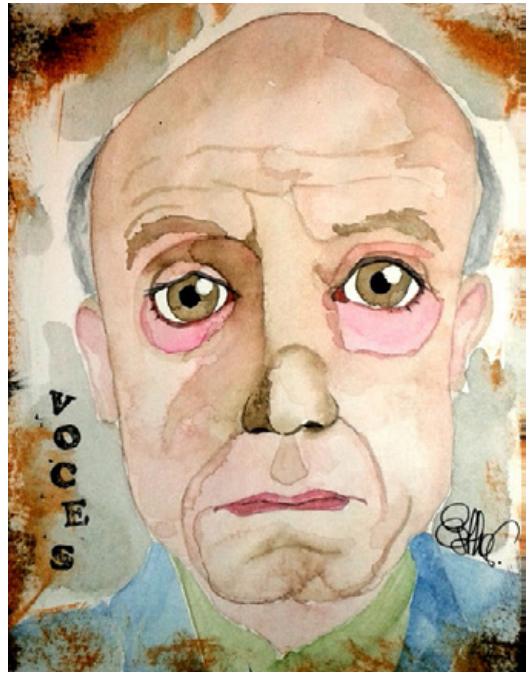
Entre sus trabajos cabe destacar sus retratos de acuarela personalizados, destacando una gran galería de ilustres artistas: José Hierro, Simone de Beauvoir, Frédéric Chopin, Virginia Woolf, Anne Sexton, Alfred Hitchcock, Rimbaud, Julio Cortázar, etc.

En esta tarea de "Muñequización" como la propia autora lo denomina, intenta captar la esencia del personaje, mezclando texto e imagen, dándole una voz propia, dentro de su estilo.

El resultado: obras de un gran talento, llenas de poesía y color.

Ofrecemos a nuestros lectores aquí una pequeña muestra de la artista, que forma parte de su catálogo de acuarela sobre papel. Son obras son únicas y originales, y cuenta con más de veinte modelos de personajes distintos.

Se encuentran a la venta en:
www.estherdeberenice.jimdo.com/tienda



"Si yo fuese como una roca
y no como una nube,
mi pensar, que es
como el viento,
me abandonaría".

ANTONIO PORCHIA
(Voces, 1943)

DAVID DE LA MANO

Latitude

David de la Mano (Salamanca, 1975) es un artista versátil que se mueve por distintas disciplinas, desde el dibujo hasta la escultura, y una de las figuras más relevantes a nivel internacional del "Urban Art".

La mayoría de sus obras están en paredes y rincones de Salamanca, Palencia, Valladolid y Madrid; pero también ha participado en festivales y eventos internacionales como el "Empty Walls Festival" (Reino Unido), "CVTá Street Fest" (Italia), "Wang Festival" (Montevideo), "Upnorth Festival" (EEUU) o "Monumental Arts" (Polonia), entre otros.

Presentamos en Odisea Cultural una nueva serie de obras exclusivas para su exposición en la prestigiosa galería de Milán Wunderkammern, que pudo visitarse de noviembre de 2016 a enero de 2017.

La exposición de Latitude propone una reflexión sobre el concepto latitud, no sólo como término geográfico, si no como una situación del cuerpo.

A través de un estilo minimalista, caracterizado por el uso monocromático del negro, David de la Mano es capaz de crear obras de arte extremadamente poéticas, metáforas de la condición humana. Las figuras antropomórficas del artista se reúnen y se alejan en un movimiento eterno y recurrente, en el que los individuos se convierten en la masa y viceversa, conducidos por sus sueños, ambiciones, miedos, esperanzas o conflictos internos.

En las obras de David de la Mano la latitud no es un punto específico si no un punto indeterminado entre origen y destino. Los personajes de sus pinturas, movidos por un destino común, narran a los observadores sus viajes y exploraciones, sus exilios y migraciones.

COMPAÑÍA TRESPERTÉ

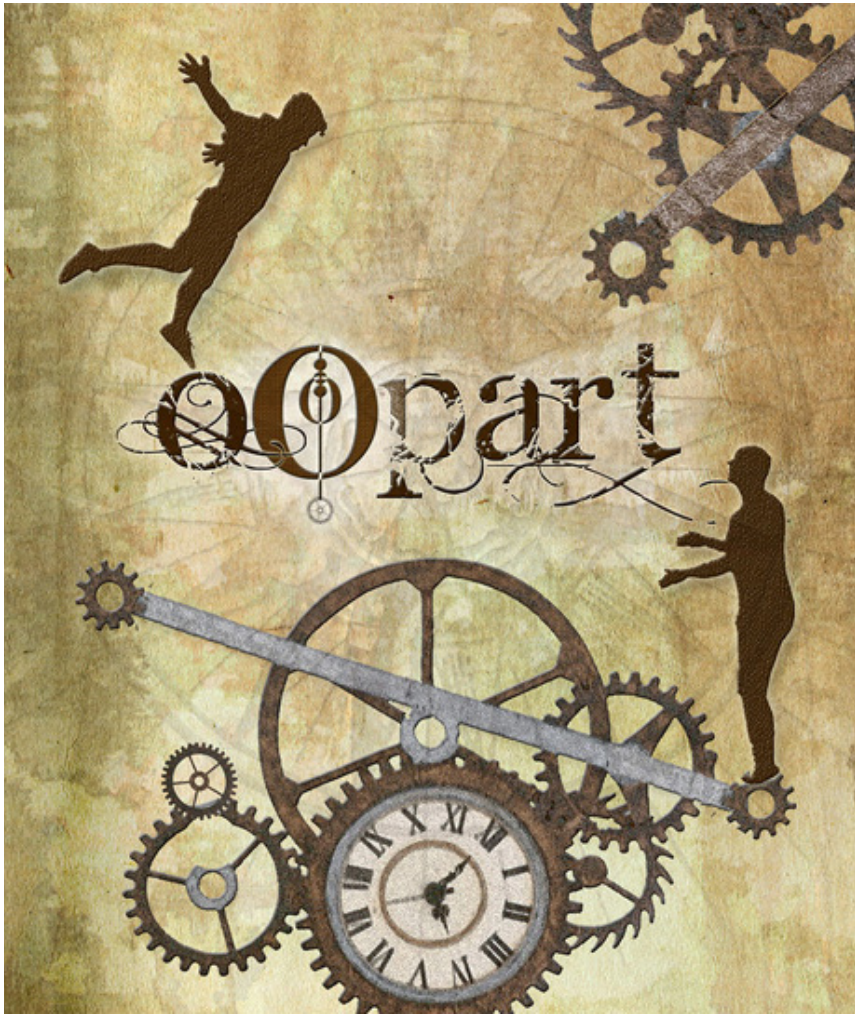
Oopart

La segunda producción de la compañía granadina Tresperté, la obra Oopart, consiguió en 2016 hacerse en Andalucía con el Premio al Mejor Espectáculo de Calle, así como con todos los premios relacionados con la puesta en escena y la técnica: Mejor escenografía (Carlos Monzón), Mejor iluminación (Almudena Oneto) y Mejor vestuario (Laura León), convirtiéndose así en el espectáculo más premiado en esta segunda edición de los PACA, con cuatro galardones.

Con esta segunda obra, Tresperté se consolida como una de las compañías circenses más importantes en el panorama del circo contemporáneo español, dando un importante paso en su trayectoria profesional. La compañía nos presenta en Oopart la historia de un viaje a través del Circo y el Teatro, usados como herramienta y lenguaje principal.

Oopart es el acrónimo en inglés de "out of place artifact", que en español significa "artefacto fuera de lugar". Cuando el telón se abre, el público descubre un artilugio mecánico-temporal situado en el escenario. Una peculiar tripulación aterriza ante nuestros ojos y nos presenta la gran oportunidad de hacer viajes en el tiempo, eso sí, por un módico precio. Para ello harán gala de sus mejores reclamos y sus asombrosos números circenses. Pero hoy no es un día cualquiera en su rutina como vendedores ambulantes. Manipular el tiempo a veces tiene sus consecuencias.

En Oopart siguen apostando por la técnica de portes acrobáticos pero introducen un elemento nuevo, la báscula. El ritmo de la obra es frenético y engancha al espectador desde el primer minuto. Todo ello, por supuesto, sin perder la comicidad que les caracteriza.



La compañía Tresperté ha conseguido hacer de su pasión un oficio, y en poco tiempo ha cosechado ya importantes triunfos.

Desde la creación de la compañía en 2011 y la gestación de su primer espectáculo, "Aquí sobra uno", estrenado en febrero de 2013, la compañía Tresperté logró conquistar al público y la crítica, y hacerse con varios premios que servirían de apoyo a su trayectoria profesional, como el de "Tafalla Va de Calle" (Navarra), el "Certamen de Jóvenes Artistas Callejeros" (Málaga), el Premio "Granajoven" (Granada), el Premio Gianni Damiano (Italia), el 2º premio en "Festival des Artistes de Rue Vevey" (Suiza) y 3º premio de "Certamen Noctívagos".

Su segundo espectáculo, Oopart, sigue de gira en España y Portugal hasta julio de 2017 cosechando éxitos y risas. El 8 de julio estarán en Holanda donde iniciarán su gira por Europa.

Estamos seguros de que su espectáculo conquistará Europa también.

Siempre es un placer recibir al que nos trae un poco de humor y aventura a nuestros corazones.

EQUIPO ARTÍSTICO "OOPART"

Autor: Antonio J. Gómez y Cía Tresperté

Dirección y Creación: Antonio J. Gómez **Música**

Original: Iván Monje

Escenografía: Carlos Monzón y En Ascuas Forja

Vestuario: Laura León

Intérpretes: Carmine Piccolo, Luis Ayuso, Claudia Ortiz y Paco Caravaca

Diseño de Iluminación: Almudena Oneto

Producción: Cía. Tresperté

Realización Video: El Árbol Boca Abajo

Fotografía: Lucía Brito y Juan Antonio Cárdenas

Colaboraciones: Niño de las Pinturas y Flo Guerin.

MÚSICA

Lara Bello y El Buen Árbol
Sikame

|

Ashabá
Sonidos de Resistencia

LARA BELLO Y EL BUEN ÁRBOL

Sikame

Tras dos años de duro trabajo, los estudios de animación El Buen Árbol y Lara Bello, cantante granadina que actualmente reside en Nueva York, presentaron durante los meses de noviembre y diciembre el fruto de su colaboración: el nuevo cortometraje Sikame, primicia de la nueva producción discográfica del mismo nombre que Lara Bello presentó en 2016 unos meses más tarde.

El estudio de animación granadino El Buen Árbol ha sido creado por el artista Raúl Ruiz ("El Niño de las Pinturas") y el ilustrador Lucas Carrillo. El corto, apoyado por la marca de pintura en spray Montana Colors, después de hacer gira por Granada y Barcelona, se proyectó en diciembre en La Nacional de Manhattan, como parte del Ciclo anual de cine y artes que organiza Bronx World Film, consolidando la trayectoria internacional del estudio El Buen Árbol.

El video completo ya puede verse a través de la plataforma YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=7CgmZ69UP5s&t=6s

Sikame, la canción que figura en el corto, se inspira en una canción original del gran Lionel Loueke. La palabra sikame, que en lengua fon de Benín significa "el alma del oro", alude a la sencillez y profundidad que transmite este metal precioso, metáfora de la esencia brillante que todos llevamos en nuestra alma.

"Todos cuentan que del oro
nace el corazón de un pájaro de sol
También dicen que mientras vuela
va dejando caer ese oro
en forma de luz..."

Lara Bello

La producción discográfica cuenta con la relevante participación de artistas reconocidos internacionalmente como Richard Bona, Lionel Loueke, Jorge Pardo y Carles Benavent. Por otra parte, la música ha sido producida por el gran compositor y arreglista Gil Goldstein.

El álbum Sikame fue presentado oficialmente por la discográfica Biophilia Records en marzo de 2017 y la artista se encuentra actualmente de gira en Nueva York.

ASHABÁ
Instrumentos de resistencia

Ashabá es un proyecto musical feminista fundado en el año 2012, formado por mujeres que utilizan la música para cuestionar el encorsetamiento de las normatividades de género y otras injusticias sociales. Todas ellas proceden de diferentes experiencias musicales, sociales y políticas pero comparten el interés por la percusión y entienden la música como herramienta de cambio.

Ashabá nació con el objetivo de apoyar mediante la música aquellas acciones relacionadas principalmente con la reivindicación de los derechos y la visibilidad de las mujeres e identidades no normativas. Sus tambores son instrumentos de resistencia y empoderamiento para las luchas feministas.

Colaboran con otros colectivos sociales poniendo voz, o en este caso música, a sus demandas, con el fin de impulsar una lucha conjunta, desde la cultura, mediante acciones y movilizaciones que se enfrenten a las desigualdades y planteen alternativas justas.

Las chicas de Ashabá formulan sus reivindicaciones interpretando con pasión y compromiso la percusión de acción al estilo de los blocos afro y las batucadas europeas, con su voz propia. Desde su formación en el año 2012, Ashabá ha crecido y experimentado diferentes etapas hasta llegar a la actualidad.

En Marzo de 2017 presentaron el proyecto *En (de) construcción*. Se trata de un montaje escénico, creado de manera colectiva, en el que la música se conjuga con la palabra y el cuerpo. El hilo conductor del montaje es la pirámide de la violencia, uno de los mecanismos que de forma más simple y visual reflejan el funcionamiento del sistema heteropatriarcal.

Así lo explican ellas mismas: “Realizamos un recorrido que va desde su base, en la que se sitúan las violencias más cotidianas y sutiles, menos visibles, hasta la cúspide, donde se colocan las más extremas, como la violación o el asesinato, ya condenadas socialmente. En la estructuración de esta pirámide sucede la paradoja de que las violencias más normalizadas y asumidas son la base que sostiene y desencadena la violencia más radical, el feminicidio. Cada uno de los elementos que se ponen en marcha en esta pirámide ha sido y es legitimado por la Historia. Apoderarnos de ella será nuestro punto de partida”.

Visibles y combativas, no tienen pensado pasar desapercibidas.

Han venido a luchar con sus instrumentos de resistencia.

DISEÑO E ILUSTRACIÓN

Gsús Bonilla
Cuarentaytantas
Ocurrencias Ilustradas

|

Luiso García
Diseño y "Artivismo"

|

Diego Becas
Nicanor Parra: 100 Años

GSÚS BONILLA

Cuarentaytantas Ocurrencias Ilustradas

EL TENEDOR ES EL MÁS EGOÍSTA
DE LOS CUBIERTOS
G.B.012

NI VENDEDORES DE HUMO
NI FABRICANTES DE HOGUERAS
GB011

Cuarentaytantas Ocurrencias Ilustradas forman el conjunto de la obra *La implacable actuación de la poesía para reducir a un hombre*, de Gsús Bonilla.

Una serie de aforismos, neologismos y otras ocurrencias ideadas durante los años 2011 y 2012, todas ellas ilustradas.

Sobre el uso de ilustraciones o aforismos en su obra comentaba el autor: "A medio camino entre la chanza y la ocurrencia se encuentra la digitalización de la tinta, pero también está esa sentencia breve que en numerosas ocasiones nos ofrece la poesía entorno al aforismo y que nos invita, de un modo u otro, casi siempre con ironía, a encaminarnos hacia la reflexión."

La implacable actuación de la poesía para reducir a un hombre fue publicada en 2014 al auspicio de la Asociación Cultural Umbrales, y se creó a modo de catálogo que sirvió de presentación a la exposición itinerante del mismo nombre de las ilustraciones originales en papel.

Algunas de las ilustraciones de esta serie han ido apareciendo a lo largo de este tiempo en diferentes revistas o han servido de portada de libros o antologías poéticas, como por ejemplo en Esto no rima y Poetas en tiempos de crisis.

Odisea Cultural compila en su web toda la serie completa de nuevo y publica esta maravillosa obra para el disfrute de todos los públicos, en series de cuatro ilustraciones cada mes.

Les ofrecemos en la revista una pequeña muestra: www.odiseacultural.com/tag/bonilla/

LUISO GARCÍA
Diseño y "Artivismo"

Luiso García se define como ilustrador, diseñador, escultor 3D y profesor de arte, pero nunca olvida añadir que es animalista y "artivista".

Utiliza magistralmente los pinceles, combinando técnicas de acuarela y lápiz, para reivindicar sus ideales. Es fácil encontrar sus trabajos apoyando causas en defensa del feminismo, del animalismo y de los derechos humanos.

De hecho, fue un dibujo contra el racismo el que le catapultó hace unos años a la fama en internet.

Con el lema Viva la gente de color, el artista realizó un precioso dibujo en el que aparece Tess Asplund iluminada por radiantes colores en contraposición al resto de los personajes que aparecen en la escena, los nazis, que aparecen en blanco y negro.

Luiso García es una artista implicado con el medio que le rodea.

Su exposición Animalario (2016) tenía un objetivo: convertirse en "un espacio para la reflexión en el que se busca despertar conciencia sobre los abusos, maltratos o injusticias que sufren los animales que nos rodean".

Pero no sólo ha ahondado en los problemas sociales sino que también ha explorado las expresiones y los sentimientos humanos.

Estudiar a través de la pintura las emociones humanas le llevó a la creación de su primera serie de pinturas,reunidas para una exposición, bajo el nombre de Emocionario.

"ROTO"

A veces uno se siente roto en mil pedazos, como si estuviera reflejado en un espejo hecho mil añicos.

Técnica Mixta (2015) 73x60cm

"LOS COMPLEJOS DE JOSEPH MERRICK"

Los personajes que construimos no son más que máscaras que ocultan nuestro verdadero yo.

Técnica Mixta (2015) 73x60cm

SOLO LOS
VALIENTES
DESCUBREN
QUE LA
LLUVIA
ES DE
COLORES

QUIENES
NACIERON
PARA
NADAR
EN
OCÉANOS,
NO
DEBERÍAN
HACERLO
EN
LÁGRIMAS
STOP
DELFINARIOS
LUISOGARCIA.COM

DIEGO BECAS

Nicanor Parra, 100 años

El pasado agosto de 2016, el cartelista y diseñador chileno Diego Becas (Santiago, 1982), se convirtió en el primer latinoamericano en ganar el primer lugar de la categoría Profesional en el Concurso Internacional de la Asociación de Ilustradores (AOI), celebrado en Londres.

De manos del reconocido ilustrador británico, David Hughes, el diseñador obtuvo el primer premio en la categoría Espacio Público, con su obra realizada en el año 2014 titulada "Nicanor Parra, 100 años".

Esta obra fue expuesta en el frontis del edificio del Consejo Nacional de Cultura y las Artes ubicado en la Plaza Sotomayor en Valparaíso, Chile, durante los meses de septiembre y octubre de 2014.

El acto de los premios y la exposición se realizó en el prestigioso centro cultural Somerset House, en el centro de Londres. La muestra recorrerá diferentes ciudades de Reino Unido durante el 2016 y 2017.

Diego Becas recibe este premio como reconocimiento a sus 21 años como artista, 12 como diseñador y 8 como cartelista. Esta intervención pública pretende celebrar los 100 años en vida del poeta chileno Nicanor Parra, creador de la antipoesía, y acercar su figura a los transeúntes. Pequeños pasajes de su vida, pensamientos y versos de algunos poemas.

Un gran mural que expresa la pasión, visión, ironía, humor negro y versos

de algunos de sus poemas, y presenta a Nicanor Parra como un personaje construido a partir de su propio mito, sin rostro, representado por un gran corazón como máscara.

El corazón de la vida, el amor, la muerte y la poesía. Los mismos elementos que conforman su obra.

"Diego Becas desarrolla un trabajo de inmensa energía y pasión. Su trabajo no sólo está plagado de experiencia y belleza, sino que también hace comentarios importantes y conmovedores sobre el mundo que le rodea. El ritmo y el flujo del arte de Diego es magistral, su pasión queda demostrada en las ondulaciones de las superficie de los carteles que crea. La alegría de Diego con los trazos de un pincel parece tan libre y sin esfuerzo, pero cada marca que hace que hace sobre el lienzo se pone ahí con reflexión y la precisión experta para crear un mensaje fuerte y claro." "Diego es un talento poco común que sabe observar el mundo, una voz que tiene que ser vista para ser escuchada porque su obra trasciende el lenguaje". – Coralie Bickford-Smith, diseñadora de Penguin Books.

Después de ganar el World Illustration Award en 2016 ha sido invitado a integrarse como miembro del organismo de la AOI (Association of Illustrators).

Actualmente sigue reflexionando sobre la condición humana y los errores y aciertos del mundo. Opina sobre ellos dibujando en un trozo de papel rectangular llamado cartel.

www.odiseacultural.com