

G.-A. Bertozzi y los Españoles Inistas

por Francisco Juan Molero Prior

Estamos viviendo los últimos momentos de la Edad Contemporánea. Las ideas que durante los últimos 2000 años imperaron sobre los conceptos de Arte, Literatura, Pintura, Arquitectura, etc.; se están resquebrajando.

La "Cultura del libro" apenas tiene 500 años en la forma tecnológica en la que hoy la conocemos (imprenta). Y unos 3000 años la escritura alfabética. Los cambios tecnológicos terminarán por modificar la idea que hoy tenemos de la Literatura. Y por tanto de la lengua misma. La Literatura tradicional despreció todos los elementos del lenguaje que no fueran gráficos. Y a la vez las posibilidades visivas del grafo. La aparición de la fotografía, el cinematógrafo, la televisión, el video, el fax, la fotocopidora, el ordenador, etc.; han modificado profundamente el concepto mismo de lenguaje artístico, y nos ha abierto una gran variedad de lenguajes artísticos intermedios. Las nuevas tecnologías nos han dado la oportunidad de emplear nuevos soportes poéticos; en los cuales conviven elementos plásticos, musicales, concretos, dramáticos, matemáticos, abstractos, siquiátricos, etc.

Es el poeta/artista quien ha de fijar libremente la combinación (alquimia de los signos) que determine su obra y en que proporciones. Dentro de estas coordenadas ha de verse la obra poética de Gabriele-Aldo Bertozzi. En sus manos los elementos lingüístico-plástico (inias) se transforman, hasta adquirir la condición de poemas-paisaje(1)(2)(3). Lo que diferencia a una fotografía tradicional, de los poemas-paisaje de Gabriele-Aldo Bertozzi es la forma en la que él estructura el espacio escritural, con los diferentes elementos gráfico-plásticos. Sus poemaspaisaje no son fotografías desde un punto de vista plástico, son poemas en color. La técnica fotográfica por él empleada, libera al texto de la cárcel de papel en la que se ha transformado el soporte-libro. Las imágenes utilizadas en sus poemas-paisaje se transforman de esta forma en signos-imagen, los cuales nos hablan de paz, de guerra, del pasado, del presente, de la soledad, del amor, de la vida, de la muerte, etc... Los elementos gráficos (alfabetos reales o imaginarios) actúan como adjetivos, los cuales refuerzan la idea/imagen del signo-imagen. Toda la obra de Gabriele-Aldo Bertozzi se rige por las mismas coordenadas. Son poemas con distintos soportes: [faxpoemas](#), [poemas-acción](#) (Teatro), óleos, poemas-visivos, collage,

poemas-objeto(6)(7), libros-objeto, poemas-escultura, videoinipoemas, poemassónicos(10)(11), poemas-paisaje, etc. Todos ellos se caracterizan por su mixtura, superponiéndose signos, sonidos, olores, sabores, luces, sombras, etc; formando de esta forma un mosaico poético de gran intensidad y belleza.

La obra poética de Gabriele-Aldo Bertozzi está construida sobre tres ideas básicas:

A) La búsqueda de la internacionalidad del texto poético, por medio del empleo de los Signos Alfabéticos Internacionales.

B) El empleo de nuevas tecnologías, lo cual ha dado lugar a la diversificación de los soportes poéticos utilizados por él.

C) La plasmación de la idea de infinitesimalidad poética en su obra con el empleo combinado de nuevos códigos y soportes.

Lo que de verdad hace grande a un artista es su capacidad de influir en la obra de generaciones enteras. Y en ese sentido Gabriele-Aldo bertozzi es un gran poeta del siglo XX, pues no sólo ha influido notablemente en la Vanguardia Italiana, sino también en la Española, y por medio de ésta en toda América Latina.

La influencia bertozziana en la obra de los inistas españoles e hispanoamericanos es de dos tipos:

1° A un nivel teórico

La búsqueda de la internacionalidad; el empleo de nuevos soportes poéticos; y el desarrollo de la idea de infinitesimalidad.

2° A un nivel plástico

El Inismo Español (y con él el Brasileño, Venezolano, Dominicano, Colombiano y Cubano) tiene tres períodos en la práctica del Inismo; tomando como modelo teórico al Inismo Madrileño y a su grupo más representativo, tendríamos:

a) Un primer periodo (1984-1986) en el cual no todas los componentes del grupo son plenamente inistas, pero el elemento inista está ya en al menos 1/4 de sus componentes. Es la época en la que Bertozzi empieza a influir poderosamente sobre los inistas españoles con sus trabajos teóricos, recogidos en el 1° Manifiesto Inista (Italiano). Aunque los inistas madrileños emplearon poco el Alfabeto Fonético Internacional, la utilización de los neografos o koinemas, estuvo sin lugar adudas influida por la idea bertozziana de encontrar

nuevas fórmulas escriturales que superaran las barreras lingüísticas que suponían las grafías nacionales. La influencia bertozziana está por tanto detrás de las conocidas sucesiones de neografos realizadas por los inistas madrileños.

b) Un segundo periodo (1986-1993) el cual se iniciaría con la publicación de Apollinaria Signa (2º Manifiesto Inista Italiano), y se afianza con Videoinipoesía (3º Manifiesto Inista Italiano). Es en esta época en la cual se desarrolla en toda su intensidad el concepto inista de infinitesimalidad poética, en todas sus excepciones, es decir la búsqueda de nuevos códigos y soportes líricos. Es la época de los primeros videopoemas, poemas-móviles y poemas-acción de [Bermudez](#), de los libros-objeto y de los poemas visivos de [María-Luz Bermejo](#). Estas obras se crearon siguiendo modelos bertozzianos, para ir evolucionando hasta crear estilos propios.

c) Un tercer periodo (1993-) que se iniciaría con las grandes exposiciones que sobre el Inismo se celebraron en Madrid en los años 1993 y 1995, en las que los inistas madrileños estudiaron el espacio poético(15)(16)(17)(18) como causa/efecto del hecho lírico, con un número extra de Grafe Koine.

La idea de transformar el texto en un ente real, con unas dimensiones físicas (ancho, alto, largo) es algo que impregna toda la obra de Gabriele-Aldo Bertozzi, y fue a partir de ella de la que desarrollaron los inistas madrileños sus trabajos poéticos sobre el espacio lírico y los poemas-escultura y poemas-móviles.

En algunos casos la influencia bertozziana puede llegar a ser tan fuerte, que los inistas madrileños lo que hacen es construir su obra a partir de un trabajo de Gabriele-Aldo Bertozzi, en un largo proceso de aprendizaje inista. Esto es consciente y hasta cierto punto un homenaje de los inistas españoles y madrileños a Gabriele-Aldo Bertozzi. Fruto de esa admiración por Bertozzi y su obra es la creación en el año 1992 del Premio Inista (19)(20)(21) que lleva su nombre. El citado premio tenía por objetivo el difundir el Inismo en los países Latinoamericanos. Fruto de los tres premios Inistas organizados es la creación de grupos como Inicuba (Cuba), [Inizil](#) (Brasil), [Zeinue](#) (País Vasco), etc. La condición que Gabriele-Aldo Bertozzi puso a los inistas madrileños a la hora de permitir la utilización de su nombre fue que el premio no se transformara en culto a su persona. Por ello es por lo que nunca ha asistido personalmente a la entrega del premio.

En [Mayo de 1995](#) tuve el placer de conocerle personalmente, y quedé gratamente sorprendido por su sencillez, cordialidad y calidad humana. Puedo decir sin equivocarme que a su magnífica labor como artista, se une una sólida preparación como lingüista y conocedor de las vanguardias históricas. Madrid es una ciudad donde se miran más de 400 millones de hispanoamericanos, y las modas literarias vienen, y van como hojas de otoño. En los doce años que llevo

como inista he visto a algunos de los poetas de la llamada vanguardia madrileña pasar de la Poesía oncreta a la Neodada, para seguir como poeta visivo, continuar como neofuturista, y terminar como mailartista.

Lo que diferencia al Inismo del resto de esas vanguardias de usar y tirar (Mail Water los llamó Laura Aga-Rossi), es la solidez de sus bases teóricas. Sabemos que es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Cuando me preguntan ¿Qué diferencia al Inismo de la Poesía concreta, Visual, Experimental, etc.? les respondo que esos ismos sólo exploran algunos aspectos del lenguaje humano, y la Poesía Inista explora y rentabiliza desde un punto de vista lírico todos los elementos que componen ese cruce de caminos que es el lenguaje.

Gabriele-Aldo Bertozzi e gli spagnoli inisti

di Francisco Juan Molero Prior

Stiamo vivendo gli ultimi momenti dell'Era Contemporanea. Le idee che durante gli ultimi duemila anni imperarono sui concetti di Arte, Letteratura, Pittura, Architettura etc., si stanno smantellando. La "Cultura del libro" nella forma tecnologica in cui oggi la conosciamo (stampa) ha appena cinquecento anni. E circa tremila anni la scrittura alfabetica. I mutamenti tecnologici finiranno col modificare l'idea che oggi abbiamo della letteratura e, di conseguenza, della lingua stessa. La letteratura tradizionale ha disprezzato tutti gli elementi del linguaggio che non fossero grafici. E anche le possibilità visive del segno. L'avvento della fotografia, del cinema, televisione, video, fax, fotocopiatrice, computer, etc. ha modificato profondamente il concetto stesso di linguaggio artistico e ha aperto la via a una gran varietà di linguaggi artistici intermedi. Le nuove tecnologie ci hanno dato l'opportunità di servirci di nuovi supporti poetici nei quali coesistono elementi plastici, musicali, concreti, drammatici, matematici, astratti, psichici etc.

E' il poeta/artista che deve fissare liberamente la combinazione (l'alchimia dei segni) che determina la sua opera e le proporzioni. E' in quest'ottica che si deve considerare l'opera poetica di Gabriele-Aldo Bertozzi. Tra le sue mani gli elementi linguistico/plastici (inie) si trasformano fino ad assumere la condizione di *poème-paysage*. Ciò che differenzia una fotografia tradizionale dai *poèmes-*

paysage di Gabriele-Aldo Bertozzi è la forma nella quale struttura lo spazio scritturale con i diversi elementi grafico-plastici. I suoi *poèmes-paysage* non sono fotografie da un punto di vista plastico, sono poesie a colori. La tecnica fotografica di cui si serve, libera il testo dalla prigione della carta nella quale si è trasformato il supporto-libro. Le immagini utilizzate nei suoi *poèmes-paysage* si trasformano in questo modo in segni immagini che ci parlano di pace, di guerra, del passato, del presente, della solitudine, dell'amore, della vita, della morte... Gli elementi grafici (alfabeti reali o immaginari) agiscono come aggettivi che rafforzano l'idea/immagine del segno-immagine. Tutta l'opera di Gabriele-Aldo Bertozzi si regge sulle stesse coordinate. Sono poesie con diversi supporti: fax poesie, poesie azione (teatro), a olio, visive, collages, poesie oggetto, libri oggetto, poesie scultura, videoinipoesie, poesie sonore, poesie paesaggio etc. Tutte si caratterizzano per il loro confluire, sovrapporsi di segni, suoni, odori, sapori, luci, ombre etc. formando in tal modo un mosaico poetico di grande intensità e bellezza.

L'opera poetica di Gabriele-Aldo Bertozzi poggia su tre idee principali:

A) La ricerca dell'internazionalità del testo poetico, per mezzo dell'uso dei simboli della Fonetica internazionale.

B) L'uso di nuove tecnologie che ha dato luogo alla diversificazione dei supporti poetici da lui utilizzati.

C) Plasmare l'idea di infinitesimalità poetica nella sua opera con l'uso combinato di nuovi codici e supporti. Ciò che in verità fa grande un artista è la sua capacità di influire sull'opera di generazioni intere. Ed è in questo senso che Gabriele-Aldo Bertozzi è un gran poeta del XX secolo, poiché non solo ha influito notevolmente sull'avanguardia italiana, ma anche su quella spagnola e da qui su tutta l'America Latina.

L'influenza bertozziana sull'opera degli inisti spagnoli e ispanoamericani è di due tipi:

1° A livello teorico

La ricerca dell'internazionalità; l'uso di nuovi supporti poetici, e lo sviluppo dell'idea di infinitesimale;

2° A livello plastico

L'Inismo spagnolo (come quello brasiliano, venezuelano, dominicano, colombiano e cubano) si suddivide in tre periodi; prendendo come modello teorico l'Inismo Madrileno e il suo gruppo più rappresentativo, abbiamo:

a) Un primo periodo (1984-1986) nel quale non tutti i componenti del gruppo sono pienamente inisti, però l'elemento inista esiste in almeno un quarto dei suoi componenti. E' l'epoca nella quale Bertozzi incomincia a influire grandemente sugli inisti spagnoli con i suoi lavori teorici, riuniti nel 1° manifesto Inista (italiano). Benché gli inisti madrileni abbiano usato poco i simboli della Fonetica Internazionale, l'utilizzazione dei neosegni o koinemi, è stata senza alcun dubbio influenzata dall'idea bertozziana di trovare nuove formule scritturali che superino le barriere linguistiche che le grafie nazionali comportavano. L'influenza bertozziana pertanto è all'origine delle successioni conosciute dei nuovi segni realizzate dagli inisti madrileni.

b) Un secondo periodo (1986-1993) con la pubblicazione di Apollinaria Signa (2° Manifesto Inista Italiano), avallata dalla Videoinipoesia (3° Manifesto Inista Italiano). E' in quest'epoca che si sviluppa in tutta la sua intensità il concetto inista di infinitesimale poetico in tutte le sue accezioni, vale a dire la ricerca di nuovi codici e supporti lirici. E' l'epoca dei primi videoinipoemi, poesie mobili e poesie azione di Bermudez, dei libri oggetto e poemi visivi di M.a-Luz Bermejo. Sono opere ispirate a modelli bertozziani che poi si evolvono e creano uno stile proprio.

c) Un terzo periodo (1993-) che iniziò con le grandi esposizioni di Madrid sull'Inismo negli anni 1993 e 1995, dove gli inisti madrileni studiarono lo spazio poetico come causa/effetto del fatto lirico, con un numero speciale di *Grafe Koine*.

L'idea di trasformare il testo in un'entità reale, con una dimensione fisica (altezza lunghezza profondità) è qualcosa che impregna tutta l'opera di Gabriele-Aldo Bertozzi, e fu a partire da questa che gli inisti madrileni svilupparono i loro lavori poetici sullo spazio lirico e le poesie scultura e poesie mobili.

In alcuni casi l'influenza bertozziana può arrivare a essere tanto forte, che gli inisti madrileni costruiscono la loro opera a partire da un suo lavoro, in un ampio processo di apprendistato inista. Coscienza di ciò e anche omaggio degli inisti spagnoli e madrileni a Gabriele-Aldo Bertozzi. Frutto di questa ammirazione per Bertozzi e per la sua opera è la creazione nel 1992 del Premio Inista che porta il suo nome. Tale premio aveva come obiettivo di diffondere l'Inismo nei paesi latinoamericani. Frutto dei tre premi inisti organizzati è la creazione di gruppi come Inicuba (Cuba), Inizil (Brasile), Zeinue (Paesi Baschi), etc. La condizione che Gabriele-Aldo Bertozzi pose agli inisti madrileni sull'utilizzazione del suo nome fu che il premio non si trasformasse in un culto della sua persona. Per questo non ha mai assistito all'assegnazione del premio.

Nel maggio 1995 ebbi il piacere di conoscerlo personalmente e fui gradevolmente sorpreso per la sua semplicità, cordialità e qualità umana. Posso

dire, senza temere di sbagliarmi che al suo magnifico lavoro come artista, si unisce una solida preparazione come linguista e conoscitore delle avanguardie storiche.

Madrid è una città cui guardano più di 400 milioni di ispanoamericani e le mode letterarie vanno e vengono come foglie d'autunno. Nei dodici anni di militanza inista ho visto alcuni poeti della suddetta avanguardia madrilenica passare dalla Poesia Concreta a Neodada, per seguire come poeta visivo, continuare come neofuturista e finire come mailartista.

Ciò che differenzia l'Inismo dal resto di queste avanguardie usa e getta (Mail water le ha chiamate Laura Aga-Rossi), è la solidità delle sue basi teoriche. Sappiamo cosa facciamo e perché lo facciamo.

Quando mi chiedono 'Cosa differenzia l'Inismo dalla Poesia Concreta, Visiva, Sperimentale, etc.?'^a rispondo che questi ismi esplorano soltanto alcuni aspetti del linguaggio umano, mentre la Poesia Inista esplora e rende vitale da un punto di vista lirico tutti gli elementi che compongono questo crocevia che è il linguaggio.

Traduzione di Patricia Iezzi