

Pérez Goiri, Iker. "Reseña bibliográfica: José Antonio Cáceres, *Cuaderno español*".
Estudios de Teoría Literaria. Revista digital: artes, letras y humanidades, julio de 2023, vol. 12, n° 28, pp. 194-197.

José Antonio Cáceres
Cuaderno español
Girona
Luces de Gálibo
2023
60 pp.

Iker Pérez Goiri¹

ORCID: 0000-0001-8152-1841

Recibido: 28/03/2023 || Aprobado: 30/04/2023 || Publicado: 14/07/2023

Cosmogonía de las letras

Veintidós letras (Fundamentales):
trázalas, diseñálas,
combínalas, permútalas
y forma con ellas el alma de toda creatura
y de todo lo que será creado en el futuro.

Anónimo, *Séfer Yetsirá*
(*El libro de la Creación*), s. II-III.

En los últimos años, se viene recuperando y poniendo en valor la obra de José Antonio Cáceres (Zarza de Granadilla, Cáceres, Extremadura, España, 11 de junio de 1941), que hasta fechas recientes ha permanecido prácticamente inédita y desconocida en los múltiples medios en los que fue realizada, especialmente dentro de la poesía experimental española e internacional. Este hecho no resulta baladí si aten-

demos al carácter singular y la complejidad de su trabajo dentro de los ámbitos de la poesía gráfica en sus diversas denominaciones (concreta, letrista, etc.) y que, de forma significativa, desde el año 2005, se ha podido comprobar a través de exposiciones, reseñas, estudios, catalogación y, por supuesto, con la publicación, por vez primera, de muchas de sus obras. Junto con las de carácter visual, cabe destacar su poesía completa (llamada "discursiva" para diferenciarla de la poesía gráfica, aunque la poesía nada necesite de adjetivos) reunida en dos tomos bajo el título de *Autogestión* (2021).

En esta tarea de recuperación, estudio y divulgación, con publicaciones de algunos de sus trabajos mediante el *Proyecto M* (oriundo de Zarza de Granadilla) y en libros y catálogos colectivos, se debe mencionar especialmente a Emilia Oliva, quizá quien más fuertemente apostó desde el principio por dar visibilidad a este gran desconocido poeta. Y, posteriormente, a David Pavo Cuadrado y Urtzi Canto, nombres que encontramos tras la presente edi-

¹ Doctor *cum laude* en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Ha sido cofundador y editor de la revista de arte *Egiar Aldizkaria* y compagina la docencia e investigación universitaria con la creación de obras editoriales de fotografía y *collage*. Contacto: iperezgoiri@gmail.com

ción de *Cuaderno español*, que ahora publica Luces de Gálibo como primer título de su colección dedicada a la poesía visual.

Cuaderno español fue realizado por José Antonio Cáceres en el verano de 1972, en su pueblo natal, Zarza de Granadilla, de ahí que el autor convenga en apodarlo también como *Cuaderno de Zarza*. Se sitúa este trabajo entre sus estancias en Irlanda (1970-1972) e Italia (1972-1978), donde asistió como lector universitario de lengua castellana, en un intervalo estival que le permitió llevar su tarea dentro de la poesía concreta a sus últimas consecuencias, ya por los linderos de la posteriormente denominada poesía visual.

Concebido, como otros trabajos del autor, bajo la idea estructural y unitaria de cuaderno –dimensión que otorga un soporte concreto de trabajo y al mismo tiempo un espacio narrativo–, *Cuaderno español* fue realizado en un bloc industrial de 15.5 x 21.5 centímetros, mediante el uso de *letraset* y elementos prediseñados de líneas y signos gráficos, destacando el uso de letras adhesivas de gran tamaño: elemento formal y visual significativo de este trabajo. Lo conforman, de esta manera, diecisiete poemas visuales en los que se potencia el carácter abstracto, en tanto que plástico y formal, de los signos; así como una elaboración espacial y una tentativa de secuencialidad e interés temporal, que es propia y constante en la obra de José Antonio Cáceres.

La presente publicación del *cuaderno* en edición rústica, que llegó a las librerías el 27 de marzo de 2023, parte del documento original de la obra conservada en el MEIAC (Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, de Badajoz, España, Sig. CE2017), respetando su tamaño y orientación apaisada. Diseñada y maquetada por Ferran Fernández y Zaranda & Jo, se presenta en impresión *offset* de 60 páginas, con cubierta y solapas plastificadas en mate y encuadernación cosida a lomo, en grupos de dieciséis pliegos. La edición ha corrido a cargo de David Pavo, escultor y doctor en Bellas Artes,

que desde hace unos años viene estudiando y divulgando la obra de José Antonio Cáceres mediante la gestión y el trabajo directo con las piezas originales, realizando publicaciones académicas, reseñas y acciones editoriales, así como manteniendo una relación de fecundos diálogos con el artista, uno de los cuales se recoge en el libro a modo de entrevista. La acompañan visualmente los retratos fotográficos a medio formato analógico realizados por Urtzi Canto, que a su vez ha sido el artífice del archivo fotográfico del autor, habiendo catalogado y digitalizado dicho material para su preservación, difusión y acceso en el Museo Pérez Comendador-Leroux de Hervás, Cáceres (2020).

El libro se inicia con una pequeña introducción del editor (7-14), que a modo de breve presentación del poeta y un sencillo pero sustancial estudio de la obra, quiere servir de preámbulo, contextualización y reflexión sobre la operación creadora de José Antonio Cáceres, destacando desde el comienzo que, como poeta visual, logra cohesionar de forma única y relevante los medios de la poesía y la pintura. Resulta significativo que este texto introductorio venga encabezado por una cita de Yasaburo (7), en torno a la destreza caligráfica en el contexto del guerrero Samurai japonés, estableciendo un paralelismo con la *escritura* poético-visual de José Antonio Cáceres. Se diría que en ella también interviene una “energía espiritual” que media en la operación de pegado y transferencia de los signos gráficos, en una configuración de lógica y sensibilidad espacial. Un acto de carácter cosmogónico, así como en la Cábala judía son las letras mediante las cuales el Creador realiza el universo y con las que puede leerse y comprenderse su creación ordenada. Trazando y articulando, como gestos incipientes en toda génesis, esgrimiendo una caligrafía en el ámbito pregnante del papel. Esta energía sería igualmente importante para el artista, que acomete su tarea sin ser “presa fácil de la fatiga”. Así lo revelaría su obra entera, realizada con ese “vigor” que se reclama para

el Samurai y que ejecuta su quehacer sin apropiarse del fruto de la acción y sin perspectivas de que dicho trabajo vaya a ser visto y apreciado por otros, quedando probablemente inédito.

Sin embargo, no es la intención del editor romantizar o convertir en hagiografía las diferentes situaciones vitales del artista que hayan podido llevar hasta el desconocimiento e invisibilidad de su obra y su posterior redescubrimiento. Para poner en valor tanto al artista como a su trabajo, se limita a ofrecer las claves generales y fundamentales de su enunciación plástica y su operación estructurante, de sentido marcadamente espacial. Porque, aquello que es “producto de la creación artística” (12) no deja de lado su materialidad, su realización corporal en tanto que obra concreta. Y es desde esta complejidad primera que se alcanzaría a vislumbrar el carácter indisociablemente trascendente de este cuaderno y de la totalidad de la obra del artista extremeño. Por lo tanto, la experiencia de orden poético que emana de cada poema sería resultado de un procedimiento estético y de una realidad material, que no elude su carácter de manufactura. A partir de esta resolución, quedaría implicada inevitablemente la sensibilidad del lector-contemplador, operando una alquimia que conduciría a una dimensión imaginal, incluyendo en ello la interioridad del sujeto.

De esta forma, mediante su texto introductorio, David Pavo quiere presentar esta obra y servir de breve guía de lectura y visualización, abordando elementos y referencias claves para aproximarse y sumergirse en ella, al mismo tiempo que sentar las bases de futuros estudios que quieran elaborarse al respecto. Sus breves palabras acompañan y dejan paso a los diecisiete poemas visuales que conforman *Cuaderno español*, para posteriormente regresar como anfitrionas en la fructífera y reveladora entrevista con José Antonio Cáceres, acontecida el 10 de octubre de 2021 en Hervás. Dar lugar central a la obra y dar voz al artista son dos méritos a destacar en

esta edición. Y es con ello que podemos disfrutarla, apreciarla y ponerla en valor.

En *Cuaderno español* las letras, los signos lingüísticos, se tornan medios pictóricos y son llevados a su cualidad plástica, de estructuras formales sensibles. No se manifiestan ya desde su significado o su enunciación, ni en su sonoridad, sino desde su operación abstracta, de “naturaleza pictórica” (12). José Antonio Cáceres confirma esta inquietud en el diálogo con David Pavo, siendo consciente de un hacer constante en su trabajo con la materialidad: “dicen que mis poemas visuales son distintos, pero es porque he buscado también lo plástico” (40). Se trata de formas, pero de “formas conseguidas a través de las letras” (49), que se manifiestan anteriores a la formación de significantes lingüísticos y que finalmente se expresan en su plasticidad. Precisamente esta cualidad es la que llama su atención en primer lugar: “Un día vi esas letras, me gustaron, y pensé: con esto tengo que hacer algo. Y dejaba las letras hasta que, de repente, me venía la idea de hacerlo” (35). En definitiva, “no quieren decir ideas, sino formas en sí”. (49) Habría de hablarse, pues, de ideas sensibles, no mediadas por la lógica del lenguaje al que pertenecen estos signos, sino por la presencia de su dibujo y diseño, por la figura que en sí misma encarnan, a veces rasgada; por los contrastes de tamaño y por su disposición espacial.

Porque la dimensión espacial es un elemento estructural de gran importancia en *Cuaderno español*, tejiéndose cada uno de los poemas en una organización de sus componentes, en tanto que entidades plásticas, en relaciones mutuas y con respecto a los límites espaciales del papel. Al mismo tiempo, el contraste en tamaño de estas siluetas gráficas y su disposición, generan una sensación de profundidad y de figurafondo de la que también nos da cuenta David Pavo en su texto introductorio (12). Observamos, por tanto, la formación de constelaciones y cúmulos, de expansiones y contracciones, entre lo pesado y lo liviano de los signos; engendrando empare-

jamientos y uniones, en el caso de las letras grandes, basadas en sus similitudes formales, en base a su curvatura y angulación, siendo unas la extensión pictórica de otras.

Estas relaciones y configuraciones, ordenadas en base a un procedimiento estructural propio de cada poema, su particular cosmogonía, establecen a su vez un sistema de correspondencias y contrapuntos en el diálogo entre páginas. Se vincularían, así, los diferentes acontecimientos visuales del cuaderno en un desarrollo narrativo y rítmico de variaciones, modulaciones y transformaciones diversas del paisaje demarcado. La situación y localización de los poemas establecería, por ello, una lectura abierta de relaciones, no solo de proximidad en las páginas dobles, sino también a distancia, en una operación de montaje con respecto al conjunto, que podría ser transitado de diversas maneras, obteniendo una multiplicidad de experiencias, y potenciando la complejidad de este trabajo. Es preciso referir que este particular, junto a la operación de rasgado de las *letraset*, avanzaría de forma intuitiva cuestiones que obtendrán un mayor y profundo desarrollo en su poesía visual posterior, en la que incluso prescindirá finalmente del signo caligráfico o implicará la narración de forma más decisiva, especialmente en el ámbito de la novela visual.

La edición se completa con una nota biográfica breve escrita por el propio artista y por una bibliografía pormenorizada de sus libros de poesía visual-experimental, publicados e inéditos. Viene con esta publicación, por tanto, a subsanarse nuevamente la ausencia de su obra en el panorama de la poesía visual española e internacional, injustamente olvidada y desconocida en su mayoría hasta la fecha, aun siendo, tal vez, una de las más estimulantes y relevantes en todas sus vertientes y tentativas, no quedándose únicamente en la acción gráfica o letrista, sino alcanzando otras dimensiones de la creación artística.