

TECNOPOESÍA EN ENTORNOS DIGITALES

Silvio De Gracia

Resumen: La siguiente presentación tiene por objetivo analizar el desarrollo de formas de creación poética basadas en el uso de diversos recursos tecnológicos en entornos digitales. En primer lugar, se ocupa de trazar un recorrido histórico que muestra cómo el uso de diferentes tecnologías, desde los primeros experimentos magnetofónicos de la poesía sonora en los 50's hasta llegar a las actuales textualidades electrónicas, ha ido provocando profundas transformaciones en el lenguaje poético, en un constante proceso de búsqueda de nuevos soportes y nuevas formas de comunicación. Da cuenta de los procesos de negociación y mediación inter-sistemas (poético, artístico y tecnológico), que han permitido que la función poética se torne dominante en el medio tecnológico, y cuyo resultado es la configuración de una interface signífica denominada tecnopoésia. En un segundo momento, el texto aborda especialmente las formas en que el lenguaje tecnopoético se despliega en los entornos digitales y en el dominio de la cibervisualidad. Analiza en profundidad cómo funcionan las obras insertas en el campo de la cibervisualidad, poniendo especial atención en la poesía virtual, la poesía interactiva y la poesía performática en telepresencia. A través del abordaje de estas manifestaciones, define ciertas características que singularizan a las prácticas poéticas en entornos digitales, y que habilitan para la poesía visual-experimental una visualidad autónoma, divergente, refractaria a los tráficos de imágenes blandas con las que se propagan una multiplicidad de discursos vacíos o carentes de textura. Postula, finalmente, la ciberpoesía como la mejor forma de interpelar poéticamente la virtualización del mundo actual.

Palabras-clave: Tecnopoésia; entornos digitales; ciberpoesía.

Abstract: The following presentation aims to analyze the development of forms of poetic creation based on the use of various technological resources in digital environments. In the first place, it deals with tracing a historical journey that shows how the use of different technologies, from the first recording experiments of sound poetry in the 50's to the current electronic textualities, has been causing profound transformations in poetic language, in a constant process of searching for new media and new forms of communication. It accounts for the inter-system negotiation and mediation processes (poetic, artistic and technological), which have allowed the poetic function to become dominant in the technological environment, and whose result is the configuration of a sign interface called technopoetry. In a second moment, the text deals especially with the ways in which technopoetic language unfolds in digital environments and in the domain of cybervisuality. It analyzes in depth how the works inserted in the field of cybervisuality, paying special attention to virtual poetry, interactive poetry and performative poetry in telepresence. Through the approach of these manifestations, it defines certain characteristics that distinguish poetic practices in digital environments, and that enable visual-experimental poetry to have an autonomous, divergent visuality, refractory to the traffic of soft images with which a

multiplicity is propagated of empty or textureless speeches. Finally, it posits cyberpoetry as the best way to poetically question the virtualization of today's world.

Key-words: technopoetry; digital environments; ciberpoetry

Desde la propuesta intermedial de la poesía sonora y la primera poesía informática de Theo Lutz¹, hasta llegar a las más innovadoras y transgresivas prácticas de la poesía electrónica o digital, pasando por la poesía artificial cibernética de Max Bense², la poetización del lenguaje audiovisual que supuso la videopoesía o los mestizajes artísticos de la poesía performática multimedia, el uso de las tecnologías ha provocado profundas transformaciones en el lenguaje poético, que incluso llegan a imponer una redefinición del propio concepto de poesía. Los procesos de negociación, intersección y mediación entre poesía y tecnología dan cuenta de la constante e inseparable vocación experimental del lenguaje poético, y obligan a elaborar nuevas cartografías capaces de explicar los recorridos en los que el poeta explora, interpela y re-procesa complejos y numerosos recursos tecnológicos en su búsqueda de nuevos soportes y nuevas formas de comunicación. La tecnologización del campo poético es una tendencia que se inicia en los 50's con las experiencias magnetofónicas de Henri Chopin y Bernard Heidsieck, pero cuyos avances se aceleran y diversifican en las últimas décadas hasta traducirse en el sorprendente desenvolvimiento de una poesía hipertecnologizada y pluridimensional. Los cruces entre poesía y tecnología evidencian un proceso de adecuación a nuevos medios y soportes, un proceso continuo y acumulativo en el que se han producido "intervenciones y transmutaciones necesarias para que la función poética se torne predominante en el medio tecnológico" (ANTONIO; 2008, p. 18) y estas negociaciones inter-sistemas (poético, artístico y tecnológico) han derivado en la producción de un lenguaje tecnopoético, cuyo resultado es la configuración de una interface sígnica que algunos investigadores caracterizan como tecnopoesía.

1 La primera poesía informática, "*Nach Franz Kafka*", fue realizada por el matemático y programador Theo Lutz en 1959, en el Centro de Cálculos de la Escuela Politécnica de Stuttgart, en Alemania, utilizando el computador ZUSE modelo Z 22.

2 Max Bense (1910-1990) en su *Theorie der Texte* (1962) desarrolla el concepto de poesía artificial cibernética para referirse a aquella poesía que es producida de manera maquinal, con la intervención de computadores electrónicos dirigidos por un programa.

En un sentido amplio, la tecnopoésía puede asociarse a variadas formas de transacción semiótica, instancias intersigníficas de negociación en las cuales “los signos de la tecnología pasan a ser apropiados por los signos de la poesía” (ANTONIO; 2008, p. 31). Estas formas de experimentación tecnopoética, en un proceso de incesante hibridación de medios y lenguajes, han producido diferentes tipos de poesía: poesía sonora, poesía visual xerográfica y en fotografía, videopoésía, fax poema, holopoésía, poesía performática multimedial, poesía informacional o infopoésía, y las múltiples variantes de la poesía electrónica o ciberpoésía. Lo evidente es que, en todas estas experiencias de cruce y desborde de lenguajes, se concreta una poetización inédita de los recursos tecnológicos, una subversión de los signos pragmáticos y funcionales del lenguaje tecnológico a través de las formas signíficas multidisciplinares y polisémicas del lenguaje poético.

Ciberpoésía o poesía de la Era Digital

Dentro del extenso campo tecnopoético, la experimentación en entornos digitales parece ser la tentativa más eficaz y apropiada para modelar la poesía de nuestro tiempo, “porque no hay otra poesía innovadora válida y adecuada a las características emocionales, sociológicas y hasta históricas de este inicio del siglo XXI”³. La ciberpoésía o poesía electrónica, construida por palabras, imágenes, sonidos y animaciones que se integran en un “texto electrónico” o cibertexto, constituye una dimensión privilegiada o, más aún, la forma más eminente del nuevo quehacer poético dentro de las redes digitales de comunicación. Esta poesía que sólo existe y circula en el contexto virtual de Internet y el ciberespacio, habilita una ruptura profundísima con la unidimensionalidad de la expresión poética verbal y el pasaje a una fase de inagotables experimentaciones dentro de la espacialidad hiperdimensional de los entornos digitales.

---

3 MELO e CASTRO. E. M, *Para uma outra literacia*, en: ANTONIO, Jorge Luiz, 2008, p. 8.

Desde lo estrictamente técnico, la ciberpoesía se caracteriza por la utilización y apropiación de un repertorio de recursos tecnológicos, que incluye el hipertexto, la animación bi y tridimensional, y hasta las más avanzadas interfaces de realidad virtual o aumentada. La forma más simple y conocida de ciberpoesía es probablemente la poesía hipertextual, aquella que permite articular una obra poética a través de la suma de textos y enlaces que pueden ser leídos y abordados de diversas maneras, posibilitando una textualidad abierta y permanentemente inconclusa. Los recursos hipertextuales explorados en este tipo de poesía instalan la opción de una lectura no lineal que ofrece al lector-operador una instancia de interactividad, mediante la selección de los recorridos y enlaces de producción de significados que le parezcan más apropiados, aunque dependiendo siempre de la disponibilidad de dispositivos que incluya el programa hipertextual. La ulterior poesía hipermedia amplía el desenvolvimiento de esta fase, permitiendo la transformación del sistema hipertextual (compuesto únicamente de textos verbales) en un sistema o texto hipermedial que admite enlaces electrónicos entre palabras, imágenes estáticas o animadas, gráficos y sonidos. Esta poesía hipermedia corresponde al momento en que el ciberespacio pasa a contener a los más diversos medios, a través de operaciones de simulación virtual. Su desarrollo configura la etapa más avanzada de las negociaciones entre el lenguaje poético y el lenguaje tecnológico, al hacer realidad la fusión de aquellos componentes potenciales de la poesía verbal impresa que antes del advenimiento de los medios digitales sólo podían ser evocados y proyectados en la mente del lector.

Una etapa previa al desarrollo de la hipermedia es la poesía animada o en movimiento. En este caso, la obra poética se basa en el movimiento o modificación progresiva de un texto verbal, de forma automática, o bien por la interacción con el usuario-lector. También hay que considerar la poesía generada por computadora o *computer poetry*, en la que los textos se crean automáticamente a partir de diversos programas computacionales, con mayor o menor interacción del usuario. Esta fue una tendencia desarrollada originalmente fuera del ciberespacio, antes del surgimiento de Internet, por pioneros como el alemán Theo Lutz, el primero en obtener un conjunto de frases producidas por un programa de computadora, sin la intervención de un ser humano, transfiriendo así la subjetividad de la poesía hacia una máquina. Otras muchas formas se desenvuelven dentro de la ciberpoesía, como la poesía-código, la

poesía interactiva y colaborativa o la poesía performática. En el caso de la poesía-código, se produce una resignificación de los códigos de la tecnología computacional, una reconversión lúdica del lenguaje de programación, como ocurre con la utilización poética de los mensajes de error de los e-mails o con las estrategias subversivas del lenguaje internético en los “*Spams Trashes*” del poeta uruguayo Clemente Padín (ver Figura 1).

Figura 1: *Enjoy*, de Clemente Padín / Fuente: Padín, *Spams trashes* (CD Room), 2002.

La poesía interactiva y colaborativa, por su parte, plantea una serie de propuestas que sólo pueden realizarse con la participación de los usuarios, e incluso ofrece la oportunidad de que los mismos puedan convertirse en co-autores de las obras. Así, por ejemplo, en el proyecto “*Seattle Drift*”⁴ del canadiense Jim Andrews, el lector es invitado a crear o reescribir un poema mediante el clickeo que le permite ir reordenando y disponiendo las letras de las palabras de un texto. En otras experiencias la escritura adopta un modo expandido, como en “*Verso Universal*” (1995) del brasileño Philadelpho Menezes, un proyecto de poema basado en la fuerza expansiva de la comunicación a través de Internet, que tenía inicio con tres versos del

4 Véase: <http://www.vispo.com/animisms/SeattleDriftEnglish.html#>

mismo Menezes y que luego debía ser desarrollado por otros poetas alrededor del mundo. En todos los casos, la comunicación en la red subvierte la estructura unidireccional del discurso, en la cual el mensaje viaja desde un emisor a un receptor sin que exista la posibilidad de una réplica o retorno. Internet y el ciberespacio expanden y vuelven genuina la comunicación al encauzarla en un modelo dialógico o “multilógico”, democrático e interactivo. Con este nuevo contexto, el artista y el poeta pueden “crear nuevas configuraciones para la comunicación, códigos, lenguajes, entre él y el usuario (...) el usuario puede al mismo tiempo ser emisor y receptor. Esto es diferente del viejo sistema en el cual esto ocurre pero es alternado: uno solamente puede ser emisor o receptor, nunca las dos cosas simultáneamente” (ALBUQUERQUE; 2008, pp. 47-48).

La poesía performática, antes realizada en espacios reales y tangibles, también se modifica profundamente cuando la ciber-red es asumida como nuevo contexto de producción y distribución de esta forma poética. La vinculación entre lo poético y lo performático en el ciberespacio, incluyendo acciones en telepresencia, provoca un impacto transformativo muy intenso que supone una amplia re-conceptualización de categorías convencionales, como el cuerpo y su presencia física, el tiempo, el espacio y la relación con el público.

Cada nuevo estadio del desarrollo de la tecnología computacional es explorado y abordado desde el plano estético por los poetas digitales, en un proceso de transacciones y mediaciones acumulativas que transfiguran y redefinen incesantemente la creación poética. De acuerdo a las distintas fases de evolución de los recursos electrónico-digitales se han concretado diferentes asociaciones: palabras e imágenes estáticas; palabras e imágenes animadas; palabras y sonidos; palabras, imágenes estáticas y/o animadas y sonidos. Estas asociaciones materializan una completa manifestación hiperdisciplinaria, y “realizan y enriquecen lo que ya estaba potencialmente indicado en los recursos expresivos, polisémicos y multidisciplinares del lenguaje poético verbal” (ANTONIO; 2008, p. 38).

Poesía virtual

A partir de 1995, el poeta argentino Ladislao Pablo Györi desarrolla su propuesta de poesía virtual, probablemente la fase más compleja y ambiciosa de la ciberpoesía. Los POEMAS VIRTUALES o VPOEMAS, según los define Györi, son:

“entidades digitales interactivas, capaces de: (I) integrarse a -o bien ser generadas dentro de- un mundo virtual (aquí denominado DPV o "dominio de poesía virtual") a partir de programas o rutinas (de desarrollo de aplicaciones RV y exploración en tiempo real) que le confieran diversos modos de manipulación, navegación, comportamiento y propiedades alternativas (ante restricciones "ambientales" y tipos de interacción) ; (II) ser "experimentadas" por medio de interfaces de inmersión parcial o total; (III) asumir una dimensión estética (...), no reduciéndose a un simple fenómeno de comunicación (como mero flujo de datos) y (IV) quedar definidas en torno a una estructura hipertextual (...), pero sobre todo involucrando hiperdiscursos (caracterizados por una fuerte no linealidad semántica)”⁵.

La poesía virtual, en suma, permite la elaboración de textos digitales tridimensionales, interactivos, navegables por medio de interfaces de realidad virtual o aumentada, y “basa su preeminencia en el carácter matemático o numérico de los elementos que acoge y en la posibilidad de fijar abiertamente correlaciones entre el espacio, los objetos y sujetos virtuales, como jamás lo había permitido ningún otro medio”⁶.

Los poemas virtuales rompen drásticamente con el espacio físico real, superando las restricciones de cualquier realización física, real o analógica y las categorías convencionales de la experiencia (ver Figura 2). “Estos poemas, a los cuales sólo se puede apreciar cabalmente dentro de su propio hábitat no sólo pueden desplazarse y moverse en consonancia a programas precisos y determinados sino que, también, pueden responder a situaciones provocadas por el observador, haciendo real la interacción entre poeta, obra y lector”⁷. Pero Györi va mucho más allá cuando afirma que

5 GYÖRI, Ladislao Pablo, *Criterios para una poesía virtual*. Véase: http://www.aeroedita.org/FRAMEset_0_digital.htm

6 GYÖRI, Ladislao Pablo, *Criterios para una poesía virtual*. Véase: http://www.aeroedita.org/FRAMEset_0_digital.htm

7 PADÍN, Clemente, *Breve Diccionario de la Poesía Experimental Latinoamericana*. Véase: <http://www.blocosonline.com.br/literatura/poesia/poexpert/2002/diccionario/poexdicn.htm>

“la poesía virtual impone la iniciación de una nueva época de creación poética general, librando a la imaginación humana hasta de la mínima restricción real, entregándole un campo vastísimo y virgen, en el que todo lo concebible (como constructo) hallará su cauce de efectivización y por el que la misma experiencia humana asociada a la máquina (como sistema mixto y cibernético) elevará su carácter a niveles superiores a todo lo conocido”⁸.

La innovación que supone la poesía virtual excede lo específicamente tecnológico, en tanto se reviste de fuertes implicaciones filosóficas. Sus entidades u objetos tridimensionales son generados por una simulación de ordenador, y sólo pueden materializarse como un tipo de realidad fantasmal. Este carácter fantasmal introduce la reflexión ontológica en torno al problema de los límites entre lo real y lo irreal. En los entornos digitales, la simulación se inscribe en un continuo proceso de desborde de los lindes entre la “realidad” y su representación, y esto deriva en un debilitamiento de la certidumbre en un referente último y absoluto. Es decir, que lo que se encuentra por detrás de las imágenes virtuales ya no es la realidad empírica externa, sino un objeto informacional conformado por una sucesión numérica de ceros y unos, un modelo matemático que es la matriz de las representaciones que luego se “materializarán” en la pantalla del ordenador. Así, en la poesía virtual, como en otras manifestaciones de la creación artística digital, ya no se trata de “re-presentar” una realidad preexistente, sino de diseñar espacios tridimensionales que potencien al infinito las posibilidades de manipulación de los objetos o instrumentos digitales y la creación de realidades ficcionales que sólo podrían existir en la imaginación de los diseñadores o programadores informáticos.

⁸ GYÖRI, Ladislao Pablo, *Criterios para una poesía virtual*. Véase: http://www.aeroedita.org/FRAMEset_0_digital.htm

Figura 2: *Instancia del Vpoem 14*, 1996, de Ladislao Pablo Györi / Fuente: Cortesía del artista.

Cibervisualidad y telepresencia

La apropiación de Internet y de la hiperdimensionalidad del ciberespacio como medios o soportes para la experimentación artística tiene influyentes efectos sobre los procesos de producción y recepción de las propuestas poéticas contingentes. La ciberpoesía o poesía digital se desenvuelve y despliega en el dominio de la cibervisualidad, donde se modelan formas específicas e inéditas de la visualidad que transforman los modos tradicionales de ver, fabricar y distribuir imágenes. La cibervisualidad impone al lenguaje poético sus códigos y sus procedimientos, sus estrategias y recursos, y esto hace que las obras producidas en estas condiciones ya no puedan ser juzgadas de acuerdo a categorizaciones tradicionales. Las obras insertas en el campo de la cibervisualidad son dispositivos que, esencialmente, no

pueden existir o “aparecer” sin la complicidad del espectador, quien debe asumir un rol activo y participativo manipulando los objetos o imágenes. Cuando el lector se enfrenta, por ejemplo, a los objetos tridimensionales de la poesía virtual, la materialización del simulacro digital depende de los puntos de vista que se elijan o de las formas en que se manipulen los elementos. Estas modalidades de “lectura”, incluyendo el reemplazo de la sintaxis lineal por la sintaxis hipertextual, incentivan la participación a través de la interactividad y llevan a un impensado proceso de democratización de las prácticas poéticas. Los poemas colaborativos e interactivos son entidades privilegiadas al momento de expandir el dominio y uso del lenguaje poético en modos abiertos y no conclusivos de creación. La interactividad constituye uno de los instrumentos más sustanciales para la experimentación poética digital.

La otra gran posibilidad instrumental es la telepresencia. La poesía performática en Internet aún no ha explorado exhaustivamente las potencialidades de la telepresencialidad y de los procesos de desustanciación del cuerpo informático. El incremento vertiginoso del proceso de digitalización y virtualización no sólo en el campo artístico, sino incluso en los modos de vinculación e interacción de nuestra existencia cotidiana, no hace más que reafirmar la necesidad de intensificar la instrumentación de prácticas poéticas en formatos telepresenciales. En Internet, el cuerpo ausente físicamente se torna presente en telepresencia; pero “el artista ya no posee un cuerpo físico, sino puramente virtual, un cuerpo que se conecta y se carga en la red como cuerpo informático” (DE GRACIA; 2013, p. 56). La materialidad carnal del cuerpo es reemplazada por su presencia periférica, virtual o descorporificada; este tránsito hacia la virtualización del cuerpo define el campo de la cibercorporalidad. En este proceso se “virtualiza algo que en realidad tiene una presencia física y tangible”⁹; lo que queda es un cuerpo evanescente, *transmisible* y *fantasmático*. La creación poética en teleperformance implica renovadoras concepciones perceptivas e intelectivas que pueden llegar a visibilizarse en la hibridación y fusión de entornos virtuales y reales, en formas de socialización telecompañada, en la inmediatez, la

⁹ KAC, Eduardo, *El arte de la telepresencia en Internet*.
<http://www.ekac.org/telepresencia.html>

instantaneidad y la ubicuidad del cuerpo telepresencial, y hasta en la generación de territorios electrónicos habitados por avatares o clones digitales (ver Figura 3).

Figura 3: *Trabalho de graça*. *Second Life*, 2010, de Beatriz Albuquerque / Fuente: Cortesía de la artista.

Ciberpoesía y deseo del otro

La ciberpoesía sólo existe en el ciberespacio, y éste no es más que un entorno social que se desarrolla y activa en un espacio permanentemente tele-compartido. El ciberespacio, de acuerdo al pensamiento de Michel de Certeau, puede comprenderse como un *espacio social practicado*, es decir, un espacio que sólo puede existir en tanto es socialmente significativo, a través de algún tipo de actividad social de los usuarios de la red de ordenadores. En consecuencia, la ciberpoesía en cualquiera de sus formas y cualquier tipo de actividad en Internet “presupone complementariedad entre emisor y receptor, colaboración, interactividad, y, fundamentalmente, *deseo del encuentro con el otro*” (DE GRACIA; 2013, p. 58). Y quizá la manifestación más poderosa de este deseo del otro se encuentre en la cita virtual en telepresencia, allí donde “el movimiento del cuerpo solitario se ve rescatado por el cuerpo ausente”¹⁰ o invisible, del otro o de los otros.

10 MEDEIROS, María Beatriz de, *Arte de la Performance en telepresencia y cuerpos informáticos*. Véase: <http://www.corpos.org/papers/2003%20para%20espanha%20esp.html>

La virtualización del mundo encuentra en la ciberpoesía su interpretación y traducción más vigorosa y definitiva; los ciberpoetas interpelan nuestra cotidianidad hiperconectada, inconteniblemente virtual, y parecen dar cuenta de que la realidad no es más que un juego de imágenes blandas, aceleradas, volátiles, fantasmales.

Junín, Buenos Aires, 24 de noviembre de 2012

Referencias bibliográficas

- ANTONIO, Jorge Luiz, *Poesia eletrônica: negociações com os processos digitais*, Belo Horizonte, Veredas & Cenários, 2008, p. 18.
- ANTONIO, Jorge Luiz, op. cit., p. 31.
- De MELO e CASTRO. E. M, *Para uma outra literacia*, en: ANTONIO, Jorge Luiz, op. cit., p. 8.
- ALBUQUERQUE, Beatriz, *Art + Internet + Performance = beginning of the 90s*, Lisboa, impensável – Vila Nova de Famalicao, 2008, pp. 47-48.
- ANTONIO, Jorge Luiz, op. cit., p. 38.
- GYÖRI, Ladislao Pablo, *Criterios para una poesía virtual*. Véase: http://www.aeroedita.org/FRAMEset_0_digital.htm
- PADÍN, Clemente, *Breve Diccionario de la Poesía Experimental Latinoamericana*. Véase: <http://www.blocosonline.com.br/literatura/poesia/poexpert/2002/diccionario/poexdicion.htm>
- DE GRACIA, Silvio, *Internet y performance. Negociaciones entre cuerpo, virtualidad y telepresencia*, Buenos Aires, HOTEL DaDA editor, 2012, p. 56.
- KAC, Eduardo, *El arte de la telepresencia en Internet*. <http://www.ekac.org/telepresencia.html>
- DE GRACIA, Silvio, op. Cit, p. 58.
- MEDEIROS, María Beatriz de, *Arte de la Performance en telepresencia y cuerpos informáticos*. Véase: <http://www.corpos.org/papers/2003%20para%20espanha%20esp.html>