

360° de poesía: El proyecto poético fulldome en torno a Gloria Fuertes

Fundación Germán Sánchez Ruipérez

Cómo hacer poesía mediante una proyección en cúpula; qué sentido y qué matices tiene. En este artículo, se indaga en las posibilidades expresivas que le ofrece a la poesía la tecnología *fulldome*. En él, se presenta también el audiovisual *Gloria*, construido a partir de poemas de Gloria Fuertes, como un ejemplo de lo que puede ser la creación poética del futuro.

I.

Ya en los primeros tiempos de su producción poética, William Blake se quejaba de que las artes de su tiempo y muy particularmente la poesía habían abandonado el esplendor formal del pasado y no eran capaces de proponer nuevas posibilidades ni formas novedosas que las devolvieran su vigor. En sus *Poetical Sketches*, donde se recoge su obra más temprana (1769-1778), nos describe a las musas 'olvidando la poesía':

¡Cómo es que habéis dejado el antiguo amor
Del que tanto disfrutaron en vosotras los bardos de antaño!
¡Las lánguidas cuerdas apenas se mueven!
¡El sonido es forzado, las notas son escasas!

Las quejas de Blake albergaban el deseo - quizás aún subconsciente - de crear una nueva poesía, entendida en él como un arte total, cargado de línea, de color, de ritmo y de musicalidad. Su célebre apuesta formal por una poesía pictórica -tan idiosincrásicamente suya- le llevará a esa maravilla inclasificable que son sus *Songs of Innocence*, *Songs of Experience*, *The Book of Thel* o *The Marriage of Heaven and Hell*, entre otros²: maravillosos poemas concebidos en forma de cuadros.

William Blake demostrará, en una época tan temprana como fue el tránsito del siglo XVIII al XIX, una vocación única por conciliar impulso poético e imagen que, desde entonces, se asociará a estéticas de vanguardia, sea con los caligramas de Apollinaire, los collages de Kurt Schwitters o los poemas visuales de Joan Brossa.

En la actualidad, la exploración de esta forma artística compleja que se define como poesía pero que incorpora la plástica sigue representando una provocación y un reto expresivo. Este reto implicará hoy, no obstante, también incorporar los numerosos recursos que nos ofrece la tecnología.

1 "(...) forsaking poetry! / How have you left the antient love / That bards of old enjoy'd in you! / The languid strings do scarcely move! / The sound is forc'd, the notes are few!" de *To the Muses*, en *Poetical Sketches* (1783). Extraído de Blake, William, *Complete Writings*, Geoffrey Keynes (ed.), Oxford University Press, Oxford, 1985.

2 Una magnífica edición de los libros iluminados de poemas de William Blake es Blake, William, *The Complete Illuminated Books*, Thames and Hudson, Londres, 2008.

II

Hasta hace no mucho tiempo, plantear una experiencia poética a partir de una apuesta tecnológica habría resultado cuando menos una frivolidad; si no, una herejía. A buen seguro, se habría dado por supuesto que nadie relacionado con la poesía se atrevería a proponer semejante asociación. La actual inmersión global de nuestra sociedad en el mundo tecnológico ha precipitado, sin embargo, la transformación de la imagen de la tecnología, que ha pasado de ser un reducto muy localizado del desarrollo de la creación y el conocimiento humano a convertirse en un lenguaje que vehicula buena parte del conjunto de esa creación y ese conocimiento.

Lo breve de la historia de buena parte de las tecnologías intelectuales que se manejan en la actualidad supone una extraordinaria apertura del campo expresivo, cuyos límites, dado el vértigo y la velocidad de los avances, apenas han empezado aún a vislumbrarse.

El *fulldome* es solo una más de entre esas tecnologías intelectuales, aunque, día tras día, se muestra como un medio más sólido a la hora de generar nuevos contextos tanto para el disfrute, como para el aprendizaje o, directamente, para la creación, en el sentido más amplio del término.

El *fulldome* no es otra cosa que la proyección sobre cúpula: el mayor formato audiovisual de nuestros días. Si bien sus orígenes se encuentran en las proyecciones de los planetarios, hoy la cúpula ha evolucionado hasta un sistema portátil capaz de generar una experiencia de inmersión que no necesita de gafas ni de otros dispositivos, y que le ofrece al espectador la sensación de encontrarse en un espacio sin límites, a través de los contenidos. Los entornos del *fulldome* han evolucionado hasta convertirse en teatros digitales, en salas de cine con múltiples proyectores, en simuladores de vuelo o en espacios de realidad virtual.

Desde todos los ámbitos de la comunicación y el arte, se está empezando a trabajar con este medio abierto a la transformación de la experiencia, especialmente adecuado para la narrativa transmedia. Esta inclinación artística hacia el *fulldome* representa hoy una invitación a la creatividad y hace de él un gran aliado potencial de la educación y la cultura.

La experiencia sensitiva del *fulldome* es formalmente mucho más global que ninguna otra de la que participe el individuo pero, al mismo tiempo, se trata de una experiencia compartida (que no se vive de forma individual) por cuanto el espectador recoge en sí también el *feedback* de aquellos que viven al mismo tiempo esa experiencia, pasando por los mismos estímulos.

La naturaleza envolvente del *fulldome* obliga, por supuesto, a moverse en un lenguaje nuevo, a inventar nuevas formas de puesta en escena, de planificación y de trabajo con los textos, los personajes y las historias. Independientemente del tipo de contenido con el que se trabaje, el *fulldome* no puede obviar su esencia sensitiva y, por tanto, abocará a que la creación no pierda de vista el necesario vínculo con los sentidos de cada audiovisual que se haga en este formato.

Sin duda, la poesía – como arte que apela como pocos a los sentidos, a los sentimientos y a las emociones – se halla muy próxima en su despliegue a las posibilidades expresivas que facilita el *fulldome* y, más allá de las palabras, éste permitirá experimentarla de un modo más global. Desde lo complejo de un poema épico a lo sintético de un *haiku*; desde la sonoridad de un soneto clásico a la levedad de un verso libre contemporáneo, el *fulldome* permitirá reconsiderar los materiales poéticos para servirlos de un modo idealmente cercano a la fuente en la que se crean las imágenes poéticas (palabra, línea, color, música) y con un ritmo llamado a permear al individuo de forma global. Ahora bien, el concepto poesía-*fulldome* no se restringirá a la palabra y, por lo tanto, su articulación será diferente.

Sería una pérdida entender el *fulldome* tan solo como una herramienta aislada en esta nueva estrategia poética. Si fuera así, apenas daría un paso formal más allá del cine y seguramente muchos podrían con razón aludir a su inferioridad respecto a éste. Desde nuestro punto de vista, y como ya hemos avanzado, el *fulldome* ha de entenderse ante todo inscrito dentro de un universo comunicativo transmedia, del que constituye una parte fundamental. La proyección en cúpula sirve ante todo para generar un nuevo espacio de relación, un nuevo contexto físico desde el que se articulará un encuentro diferente entre la obra o la información y aquellos que quieran acceder a ella. Sin embargo, ese contexto ya no puede ser único. El espectador que acude a la experiencia *fulldome*, es también un lector o puede que sea alguien que estudia y quiere aprender, alguien sensible, alguien que busca entretenimiento o todo esto al mismo tiempo. Por ello, entendemos el *fulldome* como una pieza más del tablero transmedia y, por eso, necesita encontrar acentos propios, historias propias y particulares formas de contar.

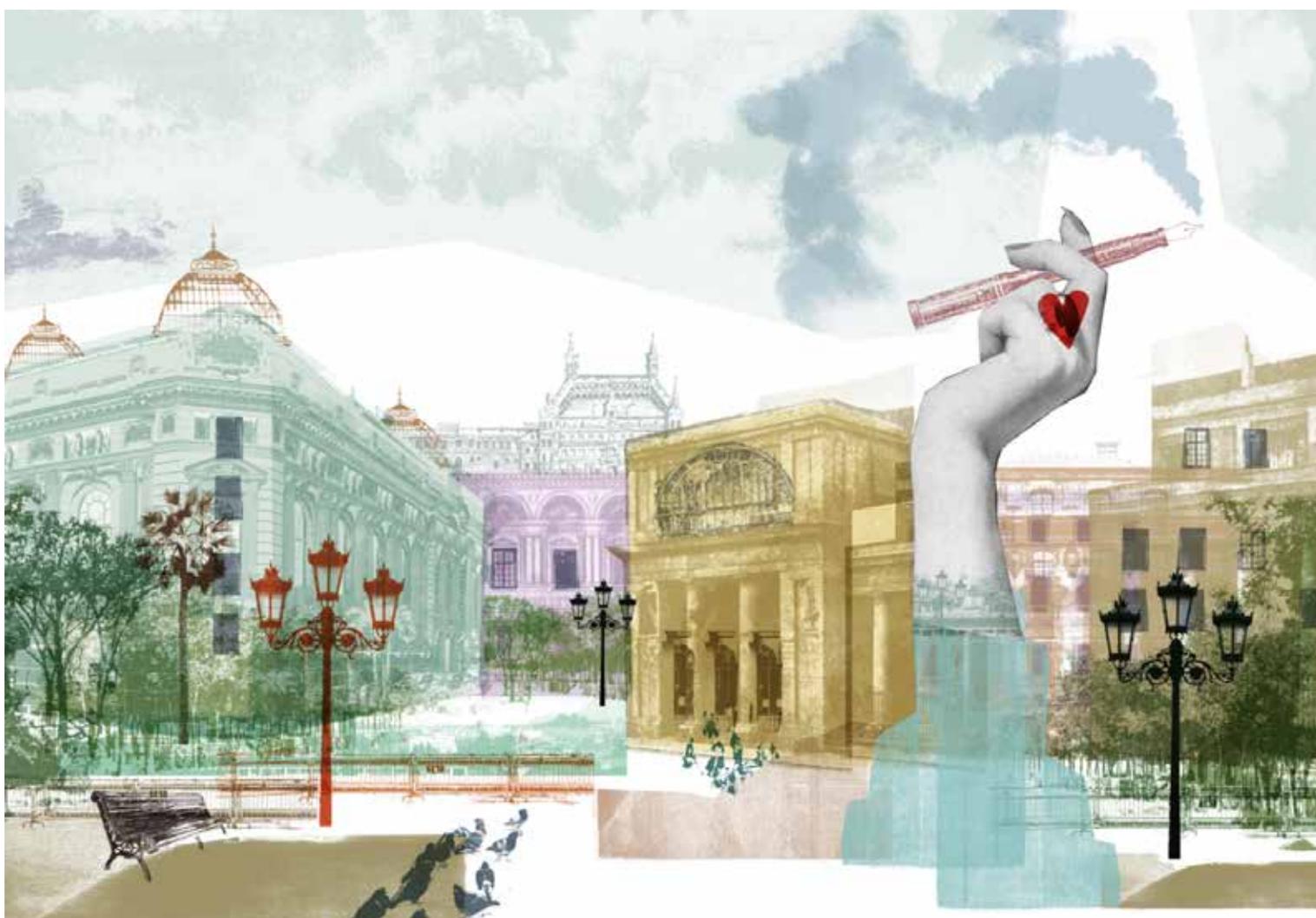
La experiencia *fulldome* alcanzará su plenitud en combinación con otros contenidos, de audio, de video o de texto accesibles en internet, en las redes sociales y en cualquier formato imaginable físico o digital. Esta peculiar experiencia tiene vocación de globalidad y ha de buscar *presencia e intensidad*.

III.

Eso es lo que hemos tratado de hacer en nuestro proyecto *Gloria*, que gira en torno a la poesía de Gloria Fuertes. El *fulldome* se plantea, en este caso, como una posibilidad de diálogo con el libro *Geografía Humana*, publicado por la editorial Nórdica³. Para llevarlo a cabo y que efectivamente se perciba tal diálogo, nunca podría hacerse lo que tantas veces se ha planteado desde el plano audiovisual, a saber 'ilustrar', en el peor sentido de la palabra, el texto con imágenes y música; es decir, poner el texto en el centro y limitarse a 'acompañarlo' quién sabe si para hacerlo más digerible. Siguiendo la estela de William Blake – para quien las imágenes pictóricas y sus peculiares ritmos y armonías dialogaban y se entretreñían con las imágenes del texto – nuestro concepto se encuentra en las antípodas de ese planteamiento. Para nosotros, se trata de generar *un contexto nuevo* desde el que acercarse a esos poemas; de situar el contenido de esa obra frente a un espejo de formas en el que habrá de mutar y convertirse en muchas otras que recoge dentro de sí.

³ Fuertes, Gloria, *Geografía Humana* y otros poemas, con ilustraciones de Noemí Villamuza, Nórdica Libros, Madrid, 2017.

Lo que proponemos con *Gloria* es, en realidad, también un ejercicio de traducción: una traducción de las sensaciones a formas, a motivos y a imágenes. Hemos tratado de considerar la publicación de *Nórdica* en su conjunto literario y visual y de extraer de ella su esencia. Para ello, hemos convertido nuestras citas de Gloria Fuertes en los *salteadores de caminos* que proponía Walter Benjamin en su *Dirección Única* ⁴ y que aplicará como en ninguna otra parte en su monumental *Obra de los Pasajes* ⁵; de este modo, rescatamos aquí y allá versos de la poetisa que volvemos a combinar y a recombinar y que resignificamos junto a nuevas historias, imágenes, formas, sonidos, ritmos que, en clave metafórica tratan de acercar al espectador a la esencia misma que plantean los poemas recogidos en el libro pero que también abren esa obra a otras dimensiones de la autora y de su recepción en nuestra sociedad.

En cierto modo, nuestro *Gloria* es, a la vez, exégesis y recreación pero sobre todo quiere ser otra forma de hacer poesía, escribiéndola ahora – eso sí – con una nueva pluma que no hace sino aspirar a seguir haciendo posible este arte en una sociedad 2.0.

IV.

La producción de la versión *fulldome* del libro de Gloria Fuertes *Geografía Humana y otros poemas*, editado por *Nórdica*, en colaboración con Pencil Ilustradores y la Fundación Gloria Fuertes, ha corrido a cargo de la Real Compañía de los Mares Virtuales (maresvirtuales.com).

La singularidad del formato permitirá seguir ahondando en la figura y en la obra de la poetisa madrileña y proyectará su legado de un modo extraordinario en el año del centenario de su nacimiento. *Gloria* es un proyecto único que, a partir de mayo de 2017, podrá disfrutarse en bibliotecas, ferias del libro, centros culturales de todo el país. Las primeras paradas, Feria de Libro de Avila, Valladolid y León.

⁵ Benjamin, Walter, *Das Passagen-Werk*, Rolf Tiedemann (ed.), Suhrkamp, Frankfurt, 1982 [En una de sus versiones españolas: Benjamin, W., *Libro de los Pasajes*, Vía Láctea, Akal, Madrid, 2005].