

Los letristas

El letrismo, fundado en 1946 por Gabriel Pomerand (1925–1972) e Isidore Isou (1925–2007), utiliza la letra como “sonido” y posteriormente como “imagen”. La poesía se vuelve musical y la escritura se convierte en pintura. Los letristas extienden estos cambios de relaciones al cine, la cultura y la sociedad.

En 1952, el movimiento se divide en cuanto a su objetivo: vivir del arte o el arte de vivir.

Jean-Louis Brau, Guy Debord y Gil Wolman fundan la Internacional Letrista para la “superación del arte”. Marc’O constituye el grupo de los “Externistas” para sublevar a la juventud. Los isouistas afirman que su doctrina única proviene de un creador único. Los letristas serán durante mucho tiempo “mal conocidos o conocidos como el mal”.

Del letrismo poético a los letristas políticos: 1946–1952

La letra como sonido 1946 / 1949

El letrismo toma su nombre de la palabra “letra” que un grupo de jóvenes, pertenecientes a una misma generación nacida en el período de entreguerras, quiso utilizar independientemente de las palabras, que consideraban asesinadas por la propaganda.

El término se propuso el 8 de enero de 1946 en París, en la sala de las Sociétés Savantes. Gabriel Pomerand, Isidore Isou, Georges Poulot y Guy Marester anunciaron una nueva revolución poética: hacer una poesía de letras, constituer “una internacional de comunicación directa”, “hacer poesía de todo”. Su manifiesto colectivo se publicó en junio de 1946 en el primer número de *La Dictature letriste*. A finales de 1946, después de oír a Pomerand, François Dufrêne dijo: “La poesía es el grito”, y decidió integrarse en el grupo. Durante la tercera manifestación, el 3 de abril de 1947, Pomerand dirigió su obra *Octuor en K*. El 24 de abril de 1947 se publicó en Gallimard *Introduction à une nouvelle poésie et une nouvelle musique* de Isou. El 20 de junio de 1947, en la conferencia *Après nous le letrisme* (Después de nosotros, el letrismo), los dadaístas reivindicaron la paternidad de este movimiento. El 17 de octubre de 1947 se publicó la autobiografía de Isou escrita en París: *Agrégation d’un nom et d’un messie*.

Entre 1947 y 1949, mientras los dadaístas afirmaban su precedencia, proliferaban las publicaciones, las conferencias y los escándalos de Isou y Pomerand: libros teóricos de Isou, como *Une nouvelle poésie et une nouvelle musique*, o apologéticos como *Agrégation d’un nom et d’un messie*, o tentativas de alianza, como *Réflexions sur André Breton*; la conferencia del grupo sobre la sublevación de la juventud, un tema que Isou desarrolló posteriormente en el *Traité d’économie nucléaire*; conferencias de Pomerand sobre la prostitución, la

pederastia, la lluvia y el buen tiempo, textos que publicó y lo llevaron a la cárcel, como su libro *Lettres ouvertes à un mythe. Le cri et son archange*, del que Isou quiso apropiarse, le indujo a romper su relación con el grupo. Isou publicó *Isou ou la Mécanique des femmes*, que le valió ciertos conflictos judiciales, como los de Pomerand.

Durante el año 1949 y a comienzos de 1950 se inició la evolución hacia el cultivo del cine y la pintura. El documento sobre Saint Germain des Près, en el que trabajó Jacques Baratier con Pomerand desde 1947, se terminó en 1949. En él se mezclan distintas tomas de Saint Germain con extractos de películas y escenas simbólicas: Pomerand destruye un piano, quema un Picasso, rompe una vidriera y grita un poema. Esta película, titulada por Pomerand *Paris ton décor fout le camp* (París, tu decorado se larga) y posteriormente *Désordre* (Desorden) por Baratier, fue censurada por el distribuidor, que eliminó el comentario de Pomerand. A mediados de 1949, el letrismo se trasladó del campo poético al ámbito plástico con la llegada de Gil Wolman y de Brau, quien trazó escrituras abstractas, y la de Maurice Lemaître, de producción muy activa, plasmada en un número exclusivo del *Front de la Jeunesse* y el primer número de *Ur*.

Nuevas adquisiciones

Jean-Louis Brau. *Sans titre*, 1949

Fondo de material documental y publicaciones sobre letrismo

La letra como imagen 1950 / 1952

Mediante la combinación de alfabetos secretos, dibujos, jeroglíficos en «metagrafía», Pomerand dibujó el *Saint Ghetto des Prêts* (San Gueto de los préstamos), su comentario censurado, que vio la luz en 1950. Ese mismo año Isou publicó *Les Journaux des Dieux* (Diarios de los dioses), un ensayo en el que se fusionan la literatura y la pintura, ilustrado con una metagrafía. La revista *Ur*, que Lemaître publicó a finales de 1950, contiene sus collages metagráficos, así como diversos textos teóricos de Claude Matricon en colaboración con Brau, sobre la muerte de la estética, y en colaboración con Wolman sobre la muerte del arte, al igual que textos de Isou sobre la metagrafía.

En abril de 1951, la proyección de la película inacabada de Isou, *Traité de Baba et d'éternité* (Tratado de baba y la eternidad), suscitó el interés de Guy Debord. En mayo de 1951 Pomerand terminó la película *La légende cruelle* (La leyenda cruel), basada en la pintura de Léonor Fini. A partir de *Le film est déjà commencé?* (¿Ya ha empezado la película?) de Lemaître, presentada a finales de 1951, Wolman, Debord, Brau y Dufrêne agotan la imagen: única en *L'anticoncept* (El anticoncepto), mediante secuencias blancas y negras en *Hurléments en faveur de Sade* (Alaridos en favor de Sade), transparente en *La Barque de la vie courante* (La barca de la vida corriente) e imaginaria en *Tambour du jugement premier* (Tambor del primer juicio), un filme sin película. En la revista *Ion* publican sus obras y teorías.

En 1951, cinco años después de la lectura de un manifiesto de la pintura letrista a cargo de Jean Caillens, Pomerand traslada los principios de *Saint Ghetto des Prêts* a unas cuarenta obras pictográficas y metagráficas. En 1952 lo hará con otras 20, como *Le Prisonnier* (El prisionero). Algunas serán publicadas en junio de 1952. El 31 de octubre de 1952 Isou expuso una serie de 36 de pinturas *Les Nombres* (Los números), una representación jeroglífica de poemas de forma tradicional. Pintó sobre 9 fotografías en blanco y negro el texto codificado de su *Introduction à la Métagraphologie*, titulado *Amos*.

El letrismo, ¿arte o arma? Junio-diciembre de 1952

Debido a sus divergencias en cuanto a los objetivos, los letristas formaron grupos diferentes.

Los Externistas, cuyo nombre responde a la situación de los jóvenes “fuera” del mercado, se sitúan entre la reforma y la revolución. En junio de 1952, la revista *Soulèvement de la jeunesse*, de Yolande du Luart y Marc'O, puntal del futuro presidente del Consejo, difunde ideas políticas y artísticas letristas. Muestra las primeras pinturas de Pomerand de 1951 y las de 1952 de Marc'O, du Luart y Poucette, que expuso pinturas letristas con una sonorización letrista de François Dufrêne el 10 de diciembre. En esta revista se publicó el primer texto de Yves Klein. Jacques Spacagna se unió al grupo. El sindicato externista tuvo una vida efímera.

La Internacional Letrista, fundada en junio de 1952 por Berna, Brau, Debord y Wolman mediante la siguiente pintada en un muro parisino: “No trabajéis nunca”. El 20 de octubre de 1952, para denunciar la campaña espectacular de la película *Limelight* (Candilejas) de Chaplin, lanzaron un panfleto titulado *Finis les pieds plats* (Se acabaron los pies planos). Tras recibir la desaprobación de Isou, respondieron que “el ejercicio más urgente de la libertad es la destrucción de los ídolos” y excluyeron a Isou, que también hizo lo propio con ellos. El conflicto se hizo público en el primer número de la revista *Internationale Lettriste*. Brau redactó sus principios en la Conferencia de Aubervilliers el 7 de diciembre de 1952: “No se trata de ser más grandes que Picasso, sino de tener una vida tan apasionante como Picasso en la medida en que Picasso tuvo una vida apasionante», y «Donde queda todo por hacer es en la superación de las artes”. La primera Directiva de la Internacional Situacionista hizo hincapié en el objetivo revolucionario.

Los isouistas se convencieron de que encontrarían las leyes de la evolución y de los medios económicos si profundizaban en las ideas iniciales. Lemaître escribió “On peut créer des millions d'arts” (*Ur* n.º 2) y “Système de Notation pour les Létristes”, sin resultado. Isou publicó más tarde sus generalizaciones ampliadas a lo inmaterial. El grupo no reanudó las actividades plásticas hasta 1961, con una segunda generación nacida en la posguerra y orientada hacia el mercado del arte. Todos ellos reescribieron la historia y mantuvieron la denominación de letristas.

Bibliografía

François Lettaillieur. *Pomerand, Brau et Spacagna*. París: Galerie 1900–2000, 2004.

François Lettaillieur. *Letrismos. Situacionistas, 1946–1968*. Revista *Carta*, n.º 2. Madrid: Museo Reina Sofía, 2011.

Enlaces

www.lettriste-situationniste.com

Cine letrista

El cine fue uno de los lenguajes que mayor interés despertó entre los miembros del grupo letrista y también una de las causas de sus diferencias. Intentaron proclamar la muerte del cine para resucitarlo mediante la transgresión del lenguaje y del soporte fílmico, centrando la atención en el debate teórico sobre el propio medio. El carácter incendiario de estas películas anuncia un espíritu de insurgencia que se expandirá en movimientos posteriores como la Internacional Situacionista o las revueltas de Mayo del 68.

El nacimiento del movimiento letrista se debe al encuentro en París del poeta e intelectual rumano Isidore Isou (1925–2007) con Gabriel Pomerand (1926–1972), a quienes rápidamente se unieron un nutrido grupo de jóvenes artistas. Al igual que otros “ismos” tuvo un comienzo vinculado a la palabra escrita —o en este caso, la letra—, como forma de expresión. Su traducción plástica se realizó a través de la grafía y la abstracción y sus derivaciones sonoras se materializaron en una poesía fonética que se separa de forma definitiva de la escritura, para convertirse en acción improvisada. Estas experiencias fueron volcadas en la ingente producción cinematográfica letrista, cuya experimentación y radicalidad artística se extendió durante varias décadas.

En esta sala se muestran tres películas fundacionales del movimiento. *Traité de bave et d'éternité* (Tratado de baba y eternidad, 1951) dirigida por Isou, es la primera de ellas y fue calificada por su autor como filme-manifiesto. Con esta obra Isou introduce los principios básicos de la práctica y teoría del cine letrista: el montaje *discrepante* —que consiste en la divergencia de la imagen y el sonido— y la *cinzeladura* —manipulación del soporte fílmico mediante la agresión física, ralladuras o arañazos, la utilización de material de desecho, etc. Se trataba de un grito revulsivo contra la tiranía de la imagen sobre el sonido y la decadencia de la fotografía. “Querría separar el oído de su amo cinematográfico: el ojo” será una de las afirmaciones de Daniel, protagonista del filme y álgter ego de su autor. La intención de Isou era destruir la imagen fotográfica a través de la palabra y el estudio de lo sonoro. Daniel declama su discurso iniciático a los preceptos del cine letrista sobre una banda sonora plagada de abucheos, ruido y ritmos fonéticos.

Maurice Lemaître (1926) fue uno de los más activos miembros del grupo y fiel seguidor de la glosa intelectual establecida por Isou. También será quien más ahondará en la manipulación cincelante del soporte fílmico, propiedad que unirá al componente aleatorio. *Le film est déjà commencé?* (¿Ha empezado ya la película?, 1952) es una de las películas más trascendentes del movimiento. El artista se aleja de la densidad teórica y el tono enfático de Isou. Fue concebida no como un filme, sino casi como un *happening*, donde el acto de proyectar se transforma en un *syncinéma* —término acuñado por el autor para sustituir la tradicional idea de sesión—, acción que puede ser definida como hecho artístico o acto social basado en la alteración de la pantalla y de la sala mediante la producción de movimientos en el tiempo y el espacio, unidos a la participación del público y otros elementos ajenos a la propia película. La total asincronía entre el sonido y el amasijo de imágenes inconexas, fruto en su mayoría de los desechos y detritus de diversos laboratorios de cine, junto con el carácter performativo de su puesta en escena, llevan al límite el discurso isouiano, que apreciaba las contaminaciones de diferente origen, en este caso de la teatralidad definida por Antonin Artaud (1895–1948).

Nuevas adquisiciones

Isidore Isou.

Traité de bave et d'éternité, 1951

Maurice Lemaître.

Le film est déjà commencé?, 1952

La apelación a un nuevo concepto de pantalla será una constante presente en todos los textos letristas sobre cine, publicados en el único número de la revista *lon*. La pantalla como superficie plana e inerte, reflejo de la imagen fotográfica caduca, debía ser reemplazada. François Dufrêne (1930-1982) en su película *Tambours du jugement premier* (Tambores del juicio primario), 1952, prescinde definitivamente de la imagen y realiza un *filme sonore*, primer ejemplo de cine imaginario sin pantalla ni película. Ideada en un primer momento con imágenes que mostraban composiciones de formas abstractas y objetos de la cotidianidad —tal y como estaba recogido en su guión publicado en *lon*—, Dufrêne termina renunciando a ellas en un acto de negación del propio cine y de su materialidad. El filme está constituido por una serie de aforismos cantados y poemas letristas, compendio de casi todo el trabajo fonético que había desarrollado hasta entonces. Dufrêne, artista referente de la poesía sonora, no sólo letrista, supera los experimentos fonéticos del dadaísmo y en esta película explora el carácter volumétrico del sonido y su concepción corporal más allá de la voz. Para ello se apoya en la teatralidad de Artaud, pero de forma diferente a Lemaître, Dufrêne se centra en las investigaciones sobre el grito y la capacidad fonética del cuerpo, presentes en su documento oral *Pour en finir avec le jugement de Dieu* (Para terminar con el juicio de Dios), 1947. Incluso con su título, Dufrêne parece querer revelarnos estas resonancias artaudianas. *Tambours du jugement premier* fue estrenada no como una proyección sino como una improvisación de cuatro actores ubicados en las esquinas de la sala. En la grabación aquí mostrada, el sonido cuadrafónico envuelve al espectador para crear una experiencia física.

A diferencia de otros miembros del movimiento, Gil Joseph Wolman, Guy-Ernest Debord, Serge Berna y Jean-Louis Brau se escindieron rápidamente del resto del grupo por desavenencias teóricas. El estallido público de estas discrepancias tuvo lugar a la salida de un cine-club donde se presentaba la película *Limelight* de Charles Chaplin, quien fue acusado por estos

de chantajista emocional. Isou se declaró inmediatamente en contra de dichas críticas y se produjo el cisma irreversible. Wolman (1929-1995) y Debord (1931-1994) realizaron dos películas fundamentales, *L'Anticoncept* (El Anticoncepto), 1951, y *Hurléments en faveur de Sade* (Alaridos a favor de Sade), 1952, respectivamente. Esta última firma el instante previo a la ruptura y el fin de la primera y más importante etapa cinematográfica del letrismo. A partir de este momento los artistas mencionados fundaron la llamada "Internacional Letrista", facción radicalizada hacia la izquierda que fue a su vez el germen de un movimiento mucho más amplio y de mayor resonancia, la Internacional Situacionista.

Si bien el letrismo forma parte de uno de los últimos "ismos" de la vanguardia —con los que guarda similitudes, especialmente con el surrealismo y el dadaísmo—, anuncia muchos rasgos de las neovanguardias de la segunda mitad del siglo XX, en especial del cine expandido y de prácticas como el *dé-collage* o la *performance*. Las películas creadas al abrigo de la autoproclamada por Isou "dictadura letrista", a pesar del tono virulento y subversivo, no pretendían destruir toda la historia del cine anterior —pues afirmaban el talento de cineastas como Clair, Buñuel o Eisenstein— sino superarla y aniquilar los moldes establecidos.

Bibliografía

Bonet, Eugeni ; Escoffet, Eduard [ed.]. *Próximamente en esta pantalla: el cine letrista, entre la discrepancia y la sublevación*. Barcelona: MACBA, 2005.

Devaux, Frédérique. *Le cinéma lettriste: (1951-1991)*. París: Editions Paris expérimental, cop. 1992.

Guillaumin, Marc-Gilbert [dir.]. París: Revuelon; *Centre de création*. Nº 1, abril 1952.

Enlaces

www.lelettrisme.com

www.lettrisme.org

voiceofexternity.blogspot.com