

CATÁLOGO 2

FEBRERO 2013

ÍNDICE

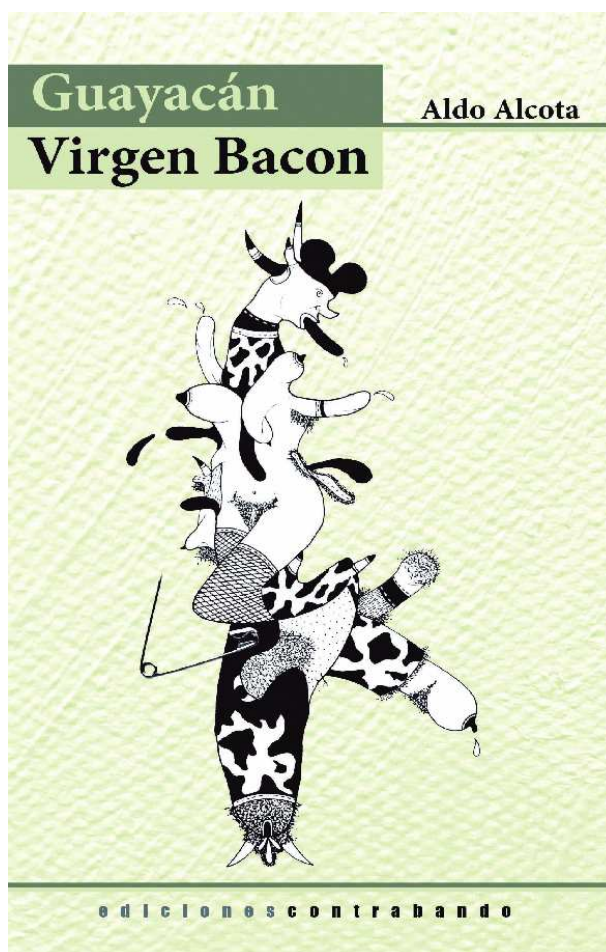
1. BIOGRAFÍA

2. ENTREVISTA CON EL AUTOR

3. SOBRE "GUAYACÁN"

4. GLOSARIO

5. EXPOSICIONES

ediciones contrabando

Biografía

Aldo Alcota nace en Santiago de Chile en 1976. Actualmente vive en España. Poeta, artista visual y periodista. Exposiciones de su obra en América y Europa. Alumno visitante en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, Universidad Politécnica de Valencia, 2007-2008. Máster en Gestión Cultural, 2010. Participó en el movimiento *Phases* de Édouard Jaguer. Miembro de *Derrame* y editor de la revista surrealista del mismo nombre, por más de diez años en Chile. Allí conoce a la trascendental poeta Stella Díaz Varín, amiga y maestra. En la actualidad, es uno de los animadores del *Simultaneísmo*, agrupación de poetas y pensadores españoles e iberoamericanos que viven en Valencia, además de editar una publicación sobre poesía. Participa con sus textos en la plaquette simultaneísta dedicada a

Vociferio, Primer festival de poesía de Valencia, que reúne a varios autores (Ediciones Simultaneístas, Valencia, 2011). Es publicado además en el libro *Por donde pasa la poesía* (Ediciones de Baile del Sol), con versos de 70 poetas europeos y latinoamericanos que han leído en la Librería Primado de Valencia y en la antología *El Simultaneísmo, Grupo Simultaneísta*, (Lumme Editor, Brasil, 2012). Publicará en 2013 *Gran Vía* (Libros del Pez Espiral, Santiago de Chile). Aparece citado en el libro *Caleidoscopio Surrealista, una visión del surrealismo internacional, 1919-2011* (La Página Ediciones, Tenerife-Madrid, 2011). En preparación los poemarios *Monsieur Rigaut* y *Domus Lengua*. Asiste a las reuniones de LAB, club de narradores. Se siente cercano al Surrealismo, al Dadá, la Patafísica y a Pánico.

Entrevista con el autor

Un diálogo de Manuel Turégano con Aldo Alcota

“Quise pintar un cuadro, pero con palabras”

Aldo, ¿cuándo llegaste a España? ¿Y por qué a España, qué te trajo hasta aquí?

Llegué a España en octubre de 2007. Desde niño quería viajar a Europa y en 2002 viví tres meses en París, Francia. Después regresé a Chile y tenía planes para irme a Barcelona por ser una ciudad muy cosmopolita y postulé a un máster allí y otros en Sevilla, Santiago de Compostela y Valencia. Y el destino me arroja a Valencia. De España admiro su cultura y todos sus trascendentales escritores y artistas como Cervantes, Góngora, San Juan de la Cruz, Gómez de la Serna, Agustín Espinosa, Vila-Matas, García Lorca, Miró, Picasso, Eugenio Granell, Antonio Saura, Ponç, Cirlot, Arrabal... Creo que ese fue uno de los imanes más importantes por los que decidí pisar suelo ibérico. Además me encanta todo lo relacionado con el Mediterráneo, su magnetismo marino. Ahora animo en Valencia junto con otros amigos poetas y pensadores el *Simultaneísmo* (poética de una confusión barroca que lo es todo a la vez) y publicamos una revista del mismo nombre. Hace poco editaron en Brasil una antología simultaneísta de poesía. Curioso que primero se nos tome en cuenta en Brasil, país del futuro como expresara Stefan Zweig. El *Simultaneísmo* ha participado además en el festival de poesía *Vociferio*. En la revista hemos difundido una entrevista a Vila-Matas, artículos sobre Antonio Beneyto, Jacques Vaché, Gastón Bachelard...

Tú empezaste, literariamente hablando, en el grupo *Derrame*. ¿Qué es *Derrame*? ¿Qué papel jugó en tu formación?

Derrame es un grupo de poetas y pintores surrealistas y simpatizantes del Surrealismo. Su origen es de 1996. Junto con Rodrigo Hernández ideamos una revista, en la Facultad de Periodismo de la Universidad Andrés Bello, en Santiago de Chile, que lleva este nombre y que después dio paso al colectivo, al que se fueron incorporando con los años otras personas como Roberto Yáñez, Rodrigo Verdugo, Carlos Sedille, Enrique de Santiago, Daniel Madrid, Bessie Porta entre muchos más. Lo que nos unió fue nuestra atracción por la poesía surrealista, su

poder creativo a través de la imaginación y su discurso vital sobre la libertad y el Eros. *Derrame* tiene ya 17 años de existencia, ocho revistas publicadas y también ha organizado exposiciones tanto en Chile como en España, en la Fundación Eugenio Granell de Santiago de Compostela y en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende de Santiago de Chile. Han habido integrantes que se han ido y han llegado otros nuevos a *Derrame*. En las publicaciones se dedican páginas al arte, la literatura, el cine, la performance (Surrealismo en Canarias, Enrico Baj, Francis Bacon, Luis Buñuel, Francisco Copello, entrevista a Pedro Lemebel, homenajes a Reinaldo Arenas con imágenes de Jorge Camacho, a Stella Díaz Varín, un dossier sobre Surrealismo en Brasil, un número especial a Cruzeiro Seixas, artículos dedicados a Joan Brossa, Bolaño, Jodorowsky, Duchamp, arte bruto, Zeller, Jaguer, Pastor de Moya, etc.) y recibe además colaboraciones del extranjero por parte de surrealistas e intelectuales de América y Europa. Aún colaboro con *Derrame* desde España y ha sido uno de los ingredientes de mi formación más esenciales como poeta y ser humano. *Derrame* está unido por el Surrealismo, la imaginación y la amistad.

¿Qué te acercó, ya desde un principio, al Surrealismo? ¿Lecturas, amistades, una opción estética personal que conecta esencialmente con tu veta creativa...?

Cuando era adolescente llegaron a mis manos un catálogo de Max Ernst y otro de Dalí. En ese momento sentí curiosidad por el Surrealismo y los amplios caminos que ofrece a la imaginación y a la libertad humana. En la universidad conocí a varios amigos con los cuales daríamos vida a *Derrame* (el nombre viene de una copa de vino que se le derramó a uno de los integrantes sobre unas páginas de Huidobro). Y allí empieza a fortalecerse mi acercamiento y admiración por los surrealistas, leyendo los manifiestos de Breton, los *Cantos de Maldoror* de Lautréamont, los libros poéticos de *La Mandrágora* (el primer grupo surrealista que tuvo Chile y que es un antecedente para *Derrame* y una gran influencia, celebrando a sus miembros: Enrique Gómez-Correa, Teófilo Cid, Jorge Cáceres y Braulio Arenas). Comenzamos a comunicarnos con surrealistas de otros países, algunos amigos de Breton que aun vivían como Édouard Jaguer (animador del movimiento *Phases*), Jean- Michel Goutier, Jean Benoît, Jorge y Margarita Camacho (a todos los anteriores pude conocerlos personalmente en París y fueron años de intercambio de cartas y publicaciones). En Argentina hice amistad con Víctor Chab, Jorge Kleiman, Marcelo Bordese, Carlos Babarito y Alejandro Puga. Y así. En España con la hija de Granell, Natalia Fernández, directora de la Fundación que lleva el nombre de su padre. En *Derrame* también hay interés por el dadaísmo, por la Patafísica y Pánico. Siento una admiración por Fernando Arrabal y tengo postales y libros que me ha dedicado. Enrico Baj tuvo la gentileza de escribir unas palabras para el cartón de mi primera exposición individual en Chile llamada *Jarry Monster*, en 2001. El Surrealismo me ha abierto las puertas de la imaginación, del humor negro, el absurdo, la magia de la niñez, la bella locura, el deseo, el *reencantar* la vida siempre, el azar objetivo, el automatismo como una de las posibilidades para encontrarse con lo "maravilloso" en el momento de escribir y pintar. Y no puedo dejar de citar a Alfred Jarry y a Roland Topor, dos genios que han marcado mi vida y que pertenecen a este universo que me ha impactado, el primero como padre de la Patafísica y del teatro del absurdo y el segundo como luz pánica de la bella risa.

Chile tiene una tradición poética indiscutible. ¿Cómo te relacionas con esa tradición, los Huidobro, Mistral, Neruda, Parra, Lihn, Rojas, etc?

Siempre se ha dicho que Chile es un país de poetas debido a su loca geografía, a sus terremotos, a sus mágicas culturas ancestrales. En París, el surrealista Jean Benoît me dijo que los chilenos estaban locos, y él fue muy amigo de Matta y Jodorowsky. Chile es un país largo y angosto, como una columna vertebral, que por un lado tiene la inmensa cordillera de los Andes y por el otro lado el océano Pacífico con sus aguas frías y de grandes oleajes. Puede ser que todo esto vuelva loco en cierta medida a sus habitantes. Y que esa locura se transforme en poesía. Basta ver el gran cine de Raúl Ruiz para darse cuenta de esa poética y surrealidad. En lo que respecta a la tradición, me siento muy cercano a Huidobro, uno de los más grandes y que trajo la vanguardia a Chile. Huidobro es uno de los poetas que será referencia indiscutida para futuras generaciones. El Pablo negro, Pablo de Rokha, es una montaña que lleva su canto a la alta cumbre al igual que su hijo Carlos de Rokha, muy cercano al Surrealismo y a *La Mandrágora* y toda mi devoción a ellos; Parra, el viejo Parra, que nos ha enseñado lo mejor del humor y la Patafísica en poesía, un visionario, es como el loco del tarot; Lihn, un creador multifacético que escribió poesía, novela, ensayo, gran dibujante y performancista; Stella Díaz Varín, mi amiga y maestra, la mujer volcán que supo enseñarme a ser poeta de verdad, a vivir sin miedo, a sentirme seguro de mí mismo, ella fue una luz que iluminó varios años de mi existencia en formación como vate, nuestras andanzas fueron formidables; ella es una figura importante de la literatura chilena, incluso Jodorowsky ha dicho que es mucho mejor que Gabriela Mistral y hoy en día se está reconociendo su obra como debe ser. Stella fue la luz negra de *Derrame*. De Gabriela Mistral me gusta su fortaleza y su valentía, de Rojas su pasión por el erotismo (frecuentó durante un tiempo al grupo *Mandrágora* y conoció a Breton en París, en la década de los cincuenta). Violeta Parra, única, tremenda. Y tantos otros poetas, algunos olvidados, otros por rescatar y otros que ya se habla de ellos y son conocidos, tantos como Rodrigo Lira, Jorge Cáceres, Enrique Gómez-Correa, Dámaso Ogaz, Jorge Teillier, Jaime Rayo, Bruno Vidal, Diego Maquieira, Boris Calderón, Eduardo Anguita, Alfonso Alcalde, Juan Luis Martínez. Destaco la interesante escritura de poetas jóvenes como Francisco Ide, Héctor Hernández, Rodrigo Verdugo, Natalie Sève, Roberto Yáñez, Cristián Berger, Christian Schmidt o el recordado y

trascendental Antonio Silva. Me gusta la poesía de Bolaño y sus *Perros Románticos*. Neruda es un caso aparte. Aparte porque no siento simpatía por su persona. De su poesía sólo rescataría *Residencia en la Tierra*. No me atrae nada. Neruda ha eclipsado a muchos poetas más geniales. Nicanor Parra hizo bien en destronarlo.

En este libro incluyes dos poemarios. Hablemos de "Guayacán", un poema nacido en Chile y con un intenso aroma americano. Hay una historia entre lo mítico y lo sórdido. Un lenguaje que no teme al barroco. Una deriva impulsada por la escritura automática. ¿Qué es para ti "Guayacán"?

Guayacán es un lugar que pertenece a los recuerdos de mi niñez, a mis veranos en el norte chico de Chile en el puerto de Coquimbo y en sus playas. Es la reinención de un lugar a través de lo grotesco y lo mágico por medio de la escritura poética, invocando a sus personajes, olores, calles, a ese barroquismo chileno y a ese híbrido onírico donde se mezclan canciones, hechos cotidianos, barrios, animales, historia del arte, donde no falta el humor. Es un lugar que existe y a la vez no existe; es la visión de un niño perro huérfano, que está extasiado con su fauna personal, con sus amigos invisibles, con sus ganas de construir una ciudad marítima en un colmillo de perra. Guayacán es una forma de escritura automática que homenaja a los surrealistas, al desenfreno de un Lezama Lima, a los cuadros de Velázquez y Alberto Gironella, a las tradiciones de Coquimbo, pero distorsionadas por una mente pánica. Es como si asistiéramos a una obra de teatro pánica escrita en prosa y verso. Es invocar una memoria telúrica en el espacio del verbo. Es un cuadro de Matta o una ranchera cantada por una cabra.

"Virgen Bacon", el segundo poemario, glosa un mundo que es ya mixto, de allá y de acá, pero sobre todo de acá, europeo, por así decir. ¿De dónde surge ese espléndido título?

Me he inspirado en las pinturas de Francis Bacon, imaginando al propio artista como si fuera una Virgen, un ama de casa, una extranjera en Europa dedicada a la elaboración de tapices, una ebria o una diva que le gusta maquillarse antes de salir a escena. Adopté una voz femenina como si estuviera en trance (reconozco influencias como *La Tirana* de Diego Maquieira o *Invisible* de Paul Auster, una novela donde el autor escribe en varias partes del libro desde una voz femenina). Este poemario es un mestizaje de dos culturas, la europea y la latinoamericana; va de la desesperanza al humor más ácido, de lo monstruoso del desamor a la ridiculez de la realidad cotidiana. Quise pintar un cuadro, al estilo Bacon, pero con palabras. Que cada palabra fuera un color, una forma, que tuviera su sombra, su luz y su espesor. Tuve la ensoñación de pensar a Bacon como una Virgen, adorada, odiada y a la vez amada por ella misma. Este texto es parte de una escritura del inconsciente pero también más elaborada, es decir, un gesto poético que se inspiró en registros visuales como la obra de Bacon y parte de su biografía y lo adapté a mi imaginario y a situaciones que se viven hoy en día, como la crisis del ser humano. Virgen Bacon es un poco cinematográfico, es como asistir a una película de John Waters, Fassbinder o Almodóvar. A lo mejor es un *ready made* hecho poesía, una extensa postal de lo absurdo de este mundo.

Sobre “Guayacán”

GUAYACÁN nace como ejercicio de escritura hace cinco años en la ciudad de Coquimbo, Chile. Este nombre hace referencia al puerto coquimbano que está en la bahía de la Herradura, lugar donde varios corsarios, como Sir Francis Drake, se refugiaron y ocultaron sus tesoros hace siglos atrás. La utilización del vocablo asume también su intención de juego en la última sílaba: can como sinónimo de perro.

Antes de comenzar, leí una noticia aparecida en un periódico chileno que mencionaba la escapada, desde un Hogar de Menores, de un pequeño niño iniciado en el mundo del hampa, huérfano de nacimiento y que fue amamantado por perras vagabundas durante mucho tiempo. Aquél suceso me asombró por su salvaje extrañeza y permitió que Guayacán asomara su cabeza en un verano cuando me encontraba en Coquimbo.

Se originó un impulso para trazar un trayecto perruno, una invención paralela a lo que le ocurría en ese momento al crío de la crónica periodística. Después vinieron las correcciones en Santiago de Chile hasta finalizarlo en Valencia, España. Mucho tiempo estuvo guardado, durmiendo, hasta despertarlo ahora con un aullido en el Levante. Una pretensión de ultramar que se decidiera a ladrar en otro continente como plaqueta, desde un puerto a otro, esperando que en el futuro -lo publicado ahora es sólo una parte- pueda desplazarse en forma de libro.

Guayacán es un retrato irrisorio de ese pequeño que sobrevivió bebiendo leche de perra. Un retrato de su entorno y de una serie de personajes que existen en ese conjuro escrito. El lector estará ante un paisaje animalizado, a veces incoherente, cambiando de verso a prosa poética, de nombres, identidades, posibilidades de seres oscilando entre una nebulosa y un carnaval de luces, viceversa. El eco del barroco se siente en el disparate zoomorfo, en el mestizaje que apela a reinventar la navegación surrealista, esa herencia de lo maravilloso que no pierde actualidad, invocada desde la pesadilla grotesca como un adorno de cera con exudación o un posible kitsch monstruoso.

Un pedazo de carne con incrustaciones de poemas son parte de una política de la ironía, del sinsentido y su sentido. Guayacán es una intención automática que no reniega de una reflexión lúdica frente a un mundo que se fanatiza en la promoción y la defensa de lo arbitrariamente conocido como racional y normal. Un discurso poético que se desnuda en la periferia de la tarde para esperar la noche con la boca llena de perlas, las manos mojadas para dar bofetadas de cómico y los ojos bien abiertos, observando la llegada de una mueca que estuvo enterrada en la arena. Porque esa mueca es el tesoro escondido de los piratas: la que se burla de algunos métodos de exclusión, tan de moda hoy en el panorama de las letras.

Recordando una entrevista a Severo Sarduy, decía que trataba de pintar con las palabras. Guayacán es eso: una pintura de palabras en un lienzo. La palabra anima a Niño Perro y su panorama (Pan oro ama) a ser degustado como un gran desvarío o un bello extravío. Del espíritu y de la imaginación del poeta nace la palabra para pintar sobre la página, donde el universo es una escritura como bien planteara Juan Eduardo Cirlot. Y uno de esos universos es Guayacán, con ganas de no ser domesticado.

Aldo Alcota (*Introducción para la plaquette simultaneísta*)

Glosario sobre Guayacán

chueco: Torcido.

quiltros: Perros que son el cruce de distintas razas. Perros callejeros.

patuleca: Coja.

huacho: Huérfano.

bosta: Caca.

chamall: Manto, chaleco.

charango: Instrumento de cuerda del norte de Chile.

chasqui: Mensajero inca que caminaba largos trayectos para llevar las noticias nuevas del imperio.

ágorex: Pegamento.

bataclana: Mujer que baila desnuda en un cabaret.

Palacio Toesca: Palacio de La Moneda, casa de gobierno en Santiago de Chile.

pakarwas: Aves.

poto: Culo.

charqui: Carne seca.

zambo: Mezcla entre un negro y un indígena.

jaiba: Cangrejo.

selknam: Pueblo indígena originario del sur de Chile. Patagonia.

pichanga: Partido de fútbol jugado en un barrio.

kultrún: Instrumento de viento mapuche.

tirillenta: Llena de hilachas.

charro: Personaje mexicano de gran sombrero.

potrero: Descampado.

Exposiciones

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 2012** *Banquete híbrido*. GRIS-Vitrina, Valencia, España.
- 2009** *Dibujos mutantes*. Kafcafé, Valencia, España.
- 2008** *Delicias de lo grotesco*. Fundación Eugenio Granell, Santiago de Compostela, España.
- 2006** *La solución del ludópata*. Galería de Rokha, Santiago de Chile.
- 2005** *Los acróbatas de Eros*. Biblioteca Viva, Mall Vespucio, Santiago de Chile.
- 2004** *Apuntes anatómicos del Doctor Moreau*. Sala Alameda, Instituto Cultural BancoEstado, Santiago de Chile.
- 2003** *Jarry monster*. Galería de la Universidad Miguel de Cervantes, Santiago de Chile.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2012 *Imaginación (devorada) de Aldo Alcota y Cruzeiro Seixas*. Perve Galeria, Lisboa, Portugal.

2010 *Chile Bicentenario BCN*. Convent de Sant Agustí, Barcelona, España.

2009 *Collage en Chile (1949-2009)*. Sala Vespucio del Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago de Chile.

El Umbral Secreto, Encuentro internacional de Surrealismo Actual. Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Santiago de Chile.

2008 *Exposición Internacional de Surrealismo*. Casa de la Cultura de Coimbra, Portugal.

2007 *Homenaje al maestro Artur Cruzeiro Seixas*. Galería Artur Bual, Amadora, Portugal.

El monstruo interior. Organizada por el colectivo Katalitza, Tarragona, España.

Sonámbula: Inconscientes para una geografía onírica. Fundación Eugenio Granell, Santiago de Compostela, España.

2006 *Phases, homenaje a Édouard Jaguer*. Galería de Rokha, Santiago de Chile.

2005 *Phases, Derrame*. Galería Artium, Santiago de Chile.

Cono sur o el viaje de los argonautas. Fundación Eugenio Granell, Santiago de Compostela, España.

La voz del animal metafísico. Sala Guillermo Núñez (Centro Cultural de El Bosque) y Galería de Rokha, Santiago de Chile.

Feria de Expotrastienda, Galería Espacio 1305, Buenos Aires, Argentina.

2004 *O Surrealismo Abrangente*. Fundación Cupertino Miranda, Famalicao, Portugal.

Matta au milieu des fauves. Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Diario La Nación y Centro Cultural Ex Hospital San José, Santiago de Chile.

2002 *26 images du Phases*. Galería Frédéric Thibault, Saint-Brieuc, Francia.

1999 *Escritores-Pintores*. Instituto Alemán Goethe, Santiago de Chile.

1998 *Escritores-Pintores*. Instituto Alemán Goethe, Santiago de Chile.

El próximo mes de abril inaugura una exposición individual en la galería Imprevisual, en Valencia.

