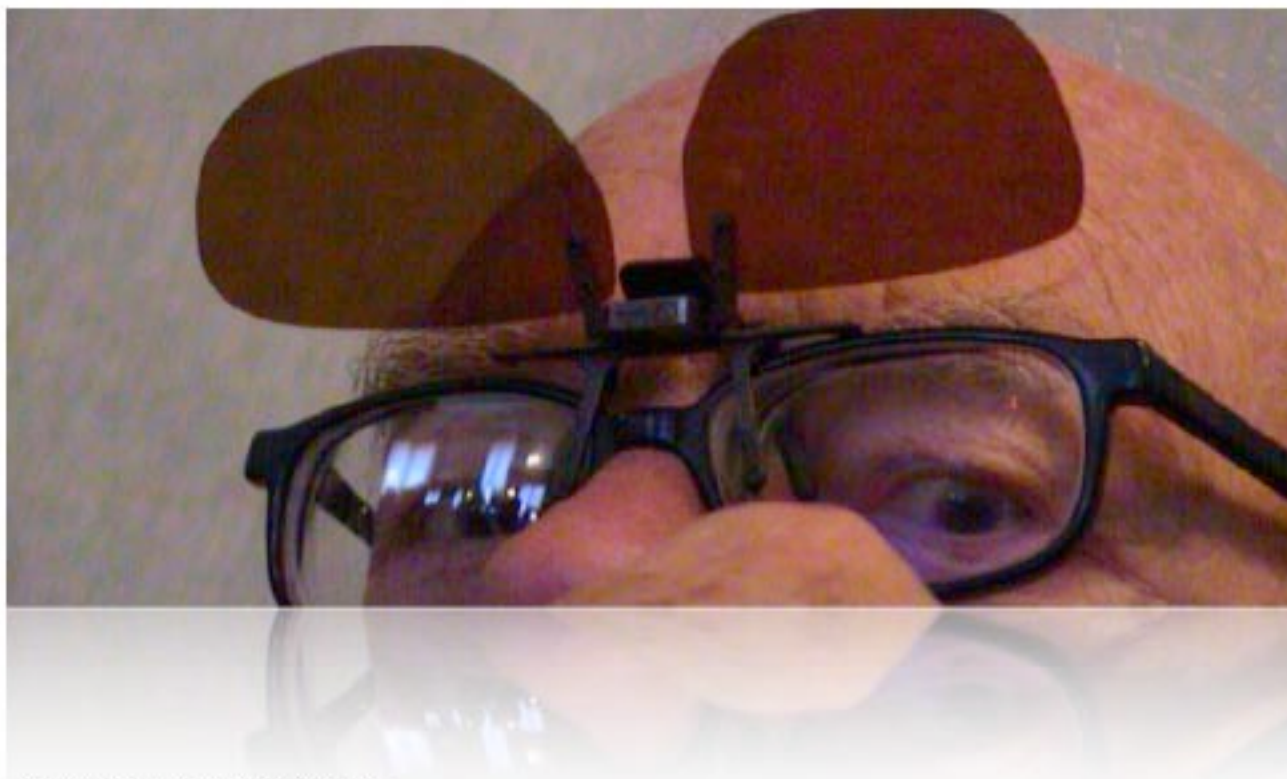

Gianni Toti

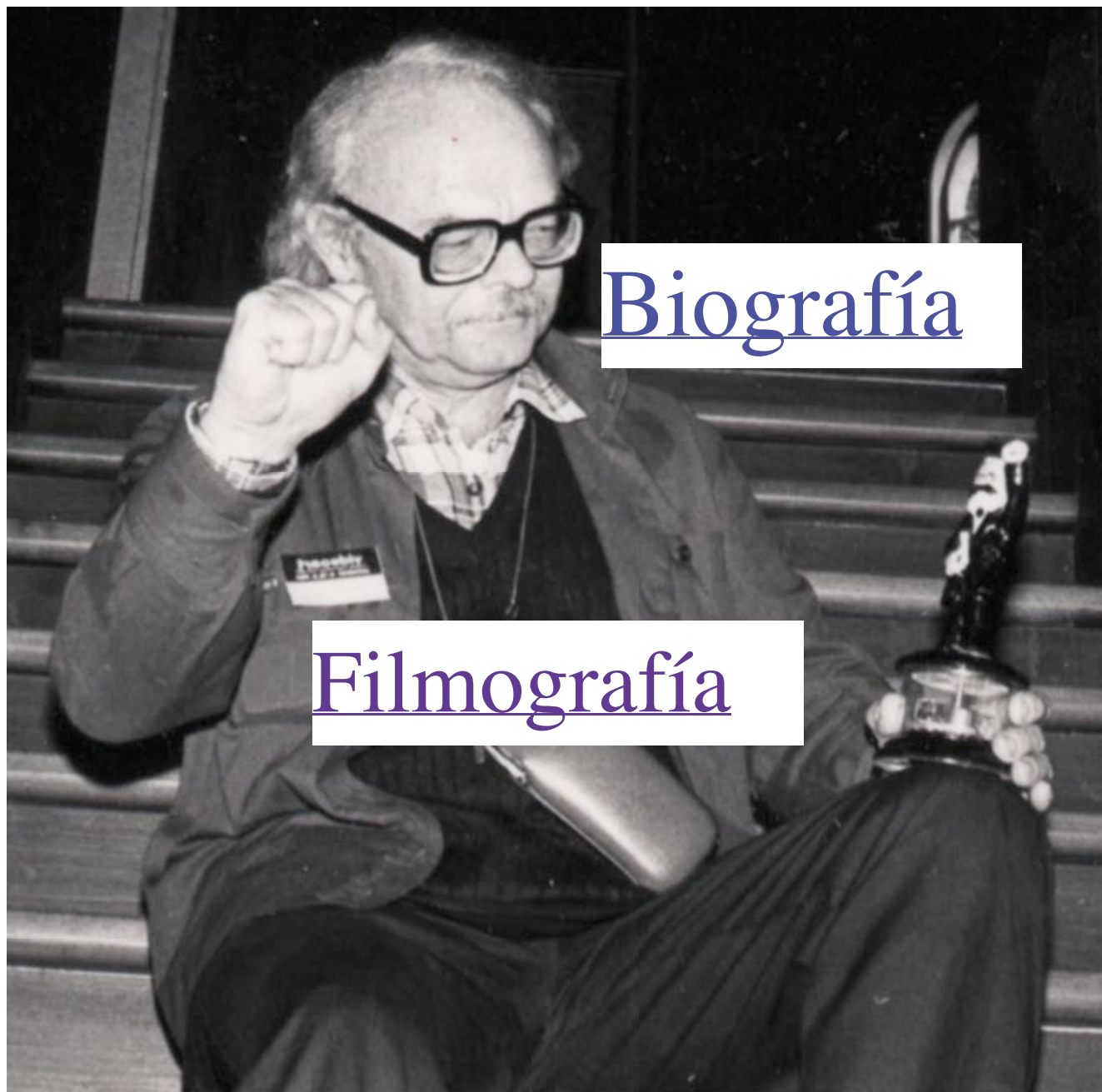

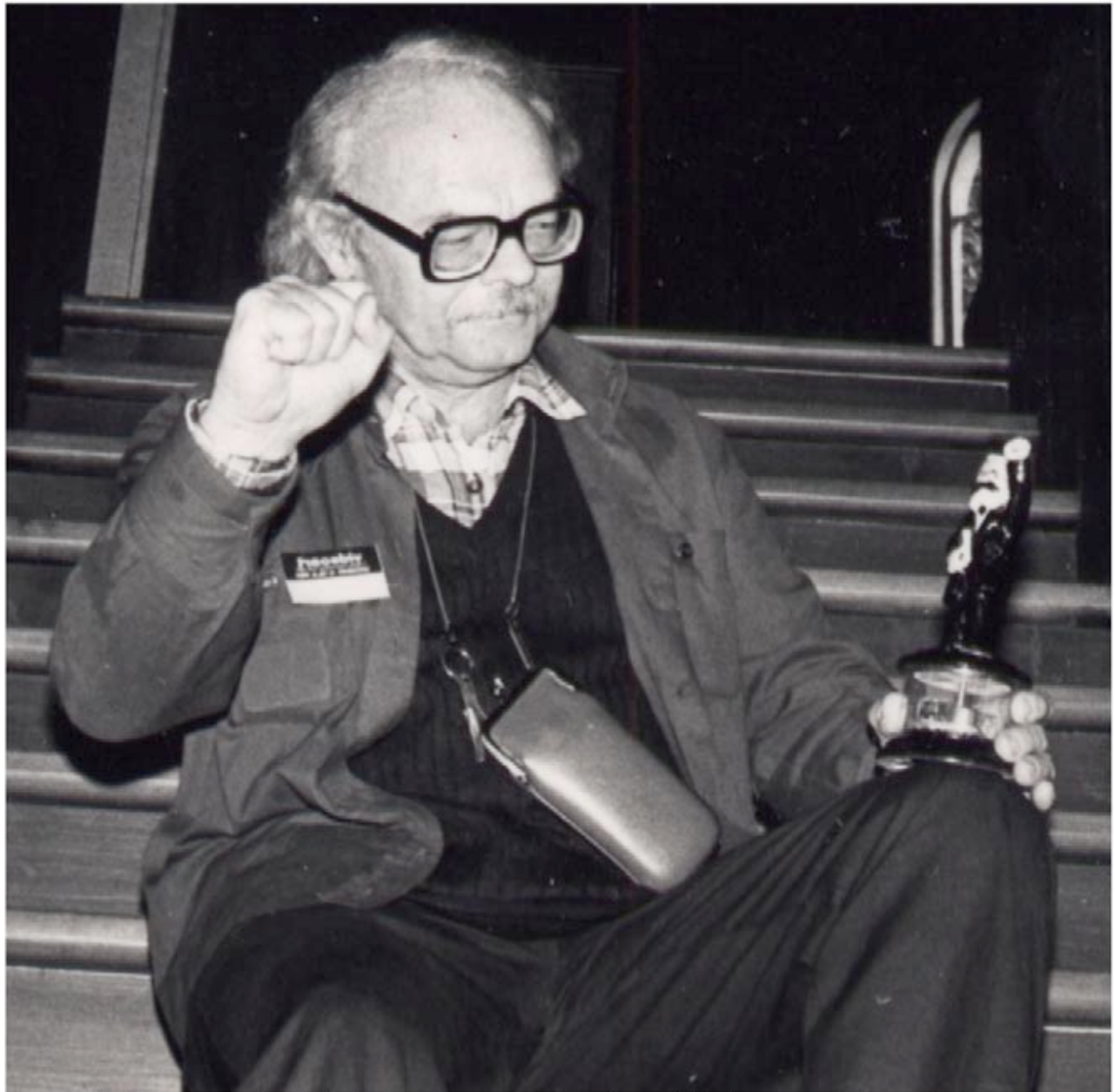
Gianni Toti / Juan de Todos

un homenaje desde LatinAmerIndia al padre de la video poesía, al amigo y al luchador utópico.
Todes nosotros tenemos un poco de Gianni Toti dentro de nosotros...

Alta Tecnología Andina
www.ata.org.pe

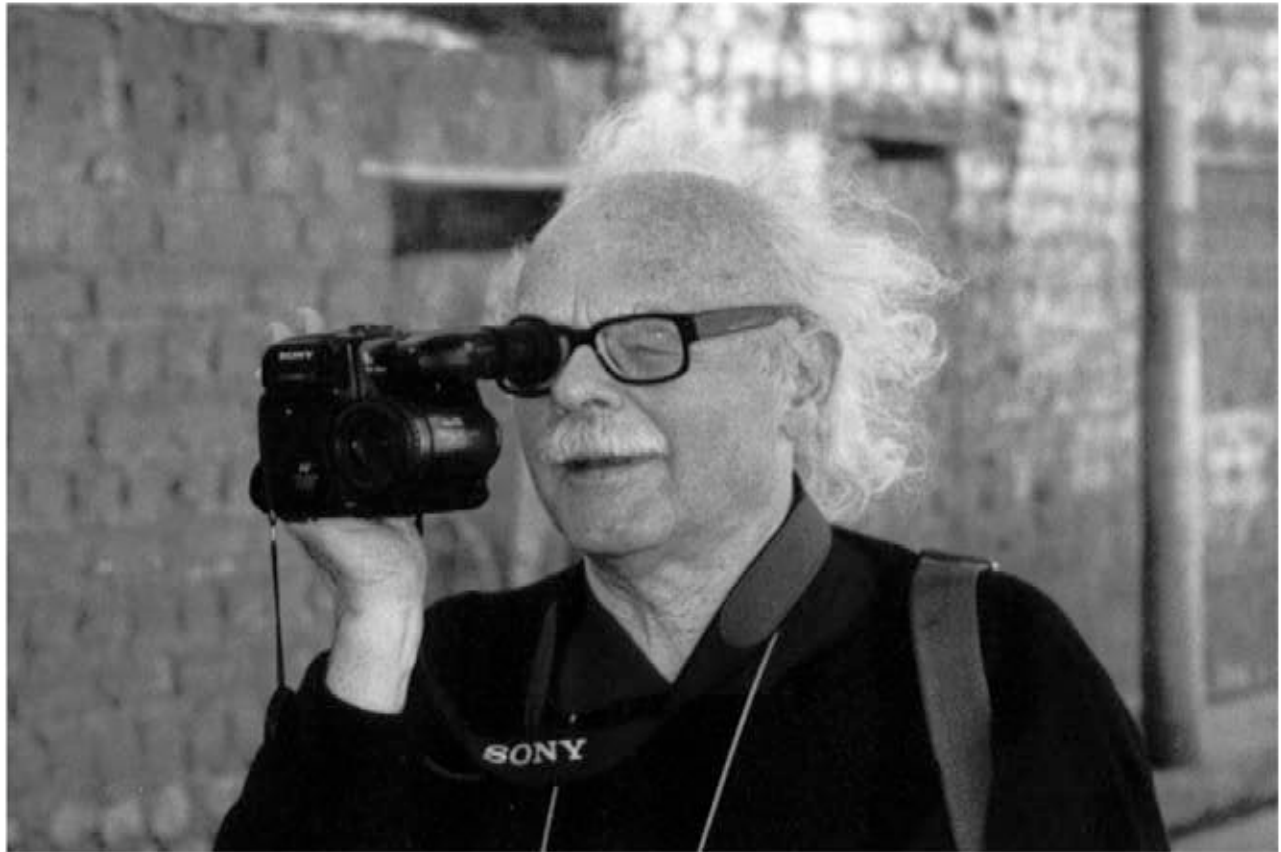
Poeta, escritor, autor de películas y piezas teatrales. Gianni Toti es uno de los más importantes autores de video a nivel internacional. Su rica biografía dibuja el perfil de un intelectual orgánico que confronta infatigablemente la profundidad teórica y la actividad cultural, con iniciativas editoriales (recientemente la Serie "I Taschinabili", en el pasado fue director de la revista "Carte Segrete"). Tuvo intervención militante a partir de la actividad en la resistencia romana y luego como periodista y enviado especial del diario L'Unità. La voluntad de

experimentar lenguajes nuevos para pensamientos nuevos le hace encontrar al inicio de los años 80 el video.

Desde entonces es un "poetrónico", un artista que empuja a los extremos límites la poesía de la imagen electrónica como suma de todas las artes, concretización del sueño de un arte total. Desde entonces ha realizado muchas obras (también por la breve estación de la búsqueda y experimentación, programas de la RAI); la primera "VideoPoesía" y tres "VideoPoemettis", seguidos por la "Trilogía Majakovskiana": 'Incadenata alla pellicola', 'Valeriascopia', 'Cuor di Telema' entre 1982 y 1983). La confrontación con las tecnologías más adelantadas prosigue con la realización de siete VideoPoemas dedicados a L'Imaginaire Scientifique en 1986, para la Cité des Sciences et de l'Industrie de París. La búsqueda prosigue con "SqueeZangeZaúm" (1988), videopoema dedicado al poeta 'futuriano' Chlébnikov retratando una época y sus inolvidables 'olvidadas' utopías. "Terminale Intelligenza" Poema sobre el saber y sobre la libertad del pensamiento, realizado para la Universidad de Pisa. "Tenez-Tennis" (1992) es una meditación en danza y música (preparada por John Cage).

En los videos de Toti la voz del autor se hace poesía y resonancia entrelazándose con las imágenes que en video que se hacen permanentes metamorfosis de formas y colores, composiciones electrónicas de todo lo que ha sido hecho en el pasado. Pero el cine como la poesía es una de las referencias constantes de este autor que voluntariamente cita y re-elabora la regeneración electrónica de las imágenes de la historia. Como artista residente en el Laboratorio "Brouillard-Précis" de Marsella Toti se ha aproximado a las imágenes de síntesis con su primera obra realizada en computadores Silicon Graphics "L'OriginEdite". En su biografía es imposible olvidar sus incómodas tomas de posición en defensa de la poesía y el arte en contra de la razones del mercado y el aplastamiento cultural. Es a menudo invitado en todo el mundo para homenajes, retrospectivas, presentaciones de nuevas obras, seminarios, simposiums, coloquios, etc. Toti no cesa de oponer intransigencia y rigor a la aluvional mediocridad y a la deriva de los ideales.

En el Centro Internacional de Creación de Video Pierre Schaeffer (Montbéliard, Francia) realizó su más grande y reciente creación "**Planetopolis**" un ensayo poético sobre la utopía negativa de la ciudad planetaria ininterrumpida. Entre 1997 y 2002 Gianni Toti, trabajó una gran VideoPoemOpera sobre la figura de José Carlos Mariátegui, el Gramsci de la América Latina, titulada **Túpac Amauta**.

(lista preparada por Sandra Lischi)

Film

Ciné-tracts, cortissimimetraggi, Parigi-Roma 1968-1969 (senza indicazione di durata)

Chi ha paura della Cecoslovacchia, 1969, Unitelefilm, Roma (senza indicazione di durata; mai distribuito)

Cinegiornaliberi, cortometraggi (con Cesare Zavattini), 1968-69 (senza indicazione di durata)

Lenin vivo, mediometraggio, Unitelefilm, Roma 1970 (senza indicazione di durata)

E di Shaùl e dei sicari sulle vie da Damasco, lungometraggio 35mm. 1973, 119', Italia-Siria

Alice nel paese delle cartaviglie, mediometraggio, 1980 (senza indicazione di produzione e di durata)

Video

La vita quotidiana durante la seconda guerra mondiale, 1980 50', Rai-DSE

Per una videopoesia, 1980, 80', Rai-Ricerca e sperimentazione programmi

Tre videopoemetti, 1981, 33' Rai-Ricerca e sperimentazione programmi
"Trilogia majakovskiana": *Valeriascopia*, 26'; *Incatenata alla pellicola*, 60';
Cuor di Tèlema, 83', 1982-83, Rai-Ricerca e sperimentazione programmi
"L'immaginario scientifico": *L'arnia cosmica*, 9'; *Alla ricerca dell'anticoda*, 14'; *I raggi cosmici e l'odoscopio*, 4'45"; *Dialogo digitale del corpo umano*, 27'; *L'ordine, il caos, il phaos*, 24'30";
La terra vista dal cielo, 5'; *Conversazione sulle grandi sintesi*, 50', 1986, Cité de la Science et de l'Industrie, La Villette, Paris
Squeezangezaùm, 1988, 100', Rai-Istituto Luce
Terminale Intelligenza, 1990, 60', Università degli Studi, Pisa
Monteveritazione op. 000?, 1991, 17', Festival Videoart Locarno
Tenez Tennis, 1992, 15', Rai Lombardia, Università degli Studi, Bologna, Etabeta, Roma
Planetopolis, 1994, 126', CICV-Centre International de Création Vidéo Montbéliard-Belfort
L'origInédite, 1994, 18', Atélier Brouillard Précis, Marseille
Tupac Amauta-premier chant, 1997, 53', CICV Montbéliard-Belfort
Acà Nada, 1998, 27', PRIM, Montréal, Canada
Gramsciategui ou les poesimistes-deuxième cri, 1999, 55', CICV Montbéliard-Belfort
Trionfo della morte et mort sans triomphe avec danses macabres, 2002, 23', CICV Montbéliard-Belfort

Gianni Toti: el padre de ATA

Era 1995 y un grupo de peruanos queríamos iniciar el proyecto de [ATA](#). Como todo en la vida, había que empezar con algo y la visita de Gianni Toti a Perú fue la excusa. Pero no fue solo una excusa, fue el acta de nacimiento de ATA. El primer documento que preparamos data de la fecha en que Gianni Toti visitó Lima. Gianni Toti no solo quería participar de un evento de ATA, sino que deseaba ser parte de su creación en la forma en la que solo Toti podía hacerlo: **cuestionando su existencia**.

El siguiente fue el documento que salió de este intercambio de ideas:

ALTA TECNOLOGIA ANDINA

para la
ALIANZA TEORICO ARTISTICA

LA POESIA DE UN PROYECTO CONCRETO

¿

Alta

¿ por qué ?

Tecnología

¿ para qué ?

Andina

¿cuáles Andes?

Alianza

¿de quién con quién?

Teórico

¿la teoría en el momento más alto de la praxis?

Artística

¿es la articulación de energía de la nueva creación?

¿Desde la Conquista del siglo XVI hasta las nuevas y antiguas reconquistas de los siglos, los peruanos seremos capaces de crear un Proyecto generador del cambio para la revolución de nuestro pueblos?

¿Los peruanos tenemos el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la acción?

¿Los Incas, enfrentándose a un clima y territorio indómitos no se ingeniaron para generar antecedentes agropecuarios fruto de alta tecnología agrícola e hidráulicas, no acopiaron abundantes riquezas en joyas y utensilios de diversas aleaciones de oro, plata y cobre - producto de una Alta Tecnología Andina en el campo metalúrgico así como una organizada planificación y edificación urbana?

¿Hoy los peruanos se verán todavía como la sombra de los que fuimos?

¿No abolirán esa falsa conciencia de una imposibilidad y frustración del cambio que nos ha abrumado hasta ahora como un estigma con el cual encarar el futuro?

¿Este conjunto de nacionalidades que es el Perú no tiene que vincularnos por caracteres que los peruanos tenemos en común para integrarnos en una nueva y compleja alianza?

¿Los peruanos no llegaremos a ser un sujeto colectivo de reflexión? ¿La realidad nacional no se revisa para decantar una aun inerte identidad, en la que todos los enfoques del proceso están por complementarse? ¿La vida diaria no debe hacernos conscientes que

vamos a constituirnos en una comunidad integrada, en la cual no habrá más subalternidad de pueblos, pobres y oprimidos?

¿No tenemos que definitivamente peruanizarnos respetando la variedad regional, racial, idiomática, cultural del país al que pertenecemos?

¿Los antiguos peruanos, o mejor, los habitantes de nuestro suelo en el tramo de la expansión del Tahuantinsuyo, por la unidad de etnia, no lograron afirmar la unidad de un conjunto de culturas?

¿No fueron pues conscientes de la complejidad de este proceso de unificación? ¿La conquista española no quebró el sustentáculo de una Alta Cultura y no produjo la ruptura de sus normas valorativas que no pudieron ser reemplazados por las impuestas por el invasor, por el *alienígena* en contraposición al *indígena*?

¿Fue el mestizaje soñado "crisol de razas"?

¿No prevalecieron los modelos mentales del conquistador? ¿El nacionalismo generado por la Colonia y el extendido mestizaje no generó un sistema social que hizo aun más patentes las castas, e incrementó las diferencias de clase?

¿Y ahora, los Altos Tecnólogos Andinos, los Aliados a la Teoría Artística del Proyecto Perú, qué idea concreta tenemos y ofrecemos a los herederos del Alto Sueño de los Incas?

¿O es el momento de pasar -con coraje, determinación y fantasía tecno-scient-artística, a la editora total (editrónica) para la producción no de los "productos" sino de las obras del pensamiento y arte de nuestros pueblos?

¿No tenemos que formar las nuevas energías generacionales en el flujo de los nuevos lenguajes y pensamientos científicos para una nueva interpretación creativa de la realidad peruana más allá de la memoria del gran trabajo intelectual que nos empuja desde un pasado de heroicas contradicciones?

¿No necesitamos de una red de fortalezas de la inteligencia? ¿de castillos electrónicos? ¿de equipos y aparatos y técnicas y logías modernas de alta sofisticación?

¿Capaces, en residencias individuales y aliadas, dentro de una torrecilla maquinista de pensar la técnica, la ciencia y el arte produciendo obras que interroguen e interpreten la época y lleven a la creación de la nueva personalidad humana?

¿Y ustedes que leen no deben responder aliándose a ATA•ATA?

Cada carta, cada palabra, cada escrito de Gianni Toti no solo tiene un valor a nivel de texto, sino también a nivel visual. Su escritura era también un dibujo. La palabra escapaba su campo simbólico para insinuar la metáfora visual. Quizá es esa la razón por la que Gianni Toti es considerado el padre de la video poesía.

1. * [Las obras totianas de la mano de Toti](#)
2. * [Algunos dibujos e ideas](#)
3. * [Filmografía de Gianni Toti \(por Sandra Lischi\)](#)
4. * [Electro-Poet-Rivelazionaria: el rescate de las poesías computacionales de Gianni Toti \(por Francesco Mariotti y J-C Mariategui\)](#)
5. * ['Tupac' Toti: un homenaje a Gianni Toti \(extraído del libro del Festival de Video Arte Electronica\)](#)
6. * [GIANNI TOTI: Gramsci cammina ancora? \(por Sandra Lischi\)](#)

Gianni Toti. Al fondo, el Castillo Electrónico de Montbéliard

MONTE VERITATION

En "MONTE VERITA¹", el lugar cerca de Locarno donde se reunieron los utopistas mas extraños de la época (desde Bakunin a Isadora Duncan etc): una recolección autosatírica de mitologías sobre regeneración político-sexual-política ~~etc~~ y ~~etc~~ "que es la videoarte" (preguntas y respuestas imposibles de los especialistas ...)

PLANETO POLIS

La utopía negativa de la ciudad ininterrompida que ya está cubriendo el planeta ~~etc~~ la pesadilla humana y política del "homo electronicus"

L'ORIGINÉDITE

~~o~~ : le origen del nuevo mundo (según COURBETOTI....).
Imágenes de synthesis sobre el pasaje desde el LIBRO TOTAL de Stéphane Mallarmé al LIBRO CUBICO de los computadores (numeros contra letras): la poesia digital penetra dentro las esculturas mobiles de la (ir)realidad numerica —

IMAGINAIRE SCIENTIFIQUE

- Dialogue digital du corps humain

Homme y machine dialogan sobre el cuerpo, desde el cerebro a los pies

- La noche cósmica

El pausal de las estrallas: nacimiento, vida y muerte de los cuerpos celestes

- A la ~~la~~ recherche de l'anti-queue de las cometas

Como los computers descubrieron una flecha antes la cometa en la dirección opuesta a la cola ...

- Les rayons cosmiques del odostópio

Los rayos cósmicos que nos atraviesan y de los cuales no se conoce la origen, la mas y la función, (todavía).

- E di Shaúl & dei sicari
sulle vie di Damasco

Marxismos e ideologías
a través de las luchas
de clases desde la crucifixión
hasta las insurrecciones de
los fedaynes

- Alice en el país de
las Cartavillas

- La fabula de Lewis Carroll
en épocas modernas y en el mundo
industrial de fabricación de
los papeles
-

MONTE VERITATION

En "MONTE VERITA"¹, el lugar cerca de Locarno donde se reunieron los utopistas mas extraños de la época (desde Bakunin a Isadora Duncan etc): una recolección autosatírica de mitologías sobre regeneración político-sexual-política ~~etc~~ y ~~etc~~ "que es la videoarte" (preguntas y respuestas imposibles de los especialistas ...)

PLANETOPOLIS

La utopía negativa de la ciudad ininterrumpida que ya está cubriendo el planeta ~~el mundo~~ la pesadilla humana y política del "homo electronicus"

- Trilogía majakovskiana

- Valeríascofia
- Encadenada a la película
- ~~Cavazod~~ de Telenia

La historia de "Sakóvannaiá filmói" es la película escrita de Majakovskij e interpretada por él y Lili BriK. Fundada sobre los dos minutos y cuarenta segundos que quedaron después de un incendio y que Lili BriK regaló a Toti.

SqueezangeZamín

Dedicato a Velimir Chlebnikov
el poeta autor de la
"lengua transmental" (za-ún)
: una confrontación entre
las aporías políticas y poéticas
de las revoluciones en
nuestro siglo.

TERMINALE INTELLIGENZA

Análisis lírica de los saberes
separados en escuelas y,
sobre todo, universidades con
imágenes inéditas de penes
~~de~~ viejos de siglos (y de
coños, también)...

TENEZ TENNIS

Homenaje a Suzanne LENGLEN,
míto ~~de~~ la nunca vencida
tennista y teórica de la
"danza" du ~~de~~ "toma."

Le dialogue sur les grands synthèses

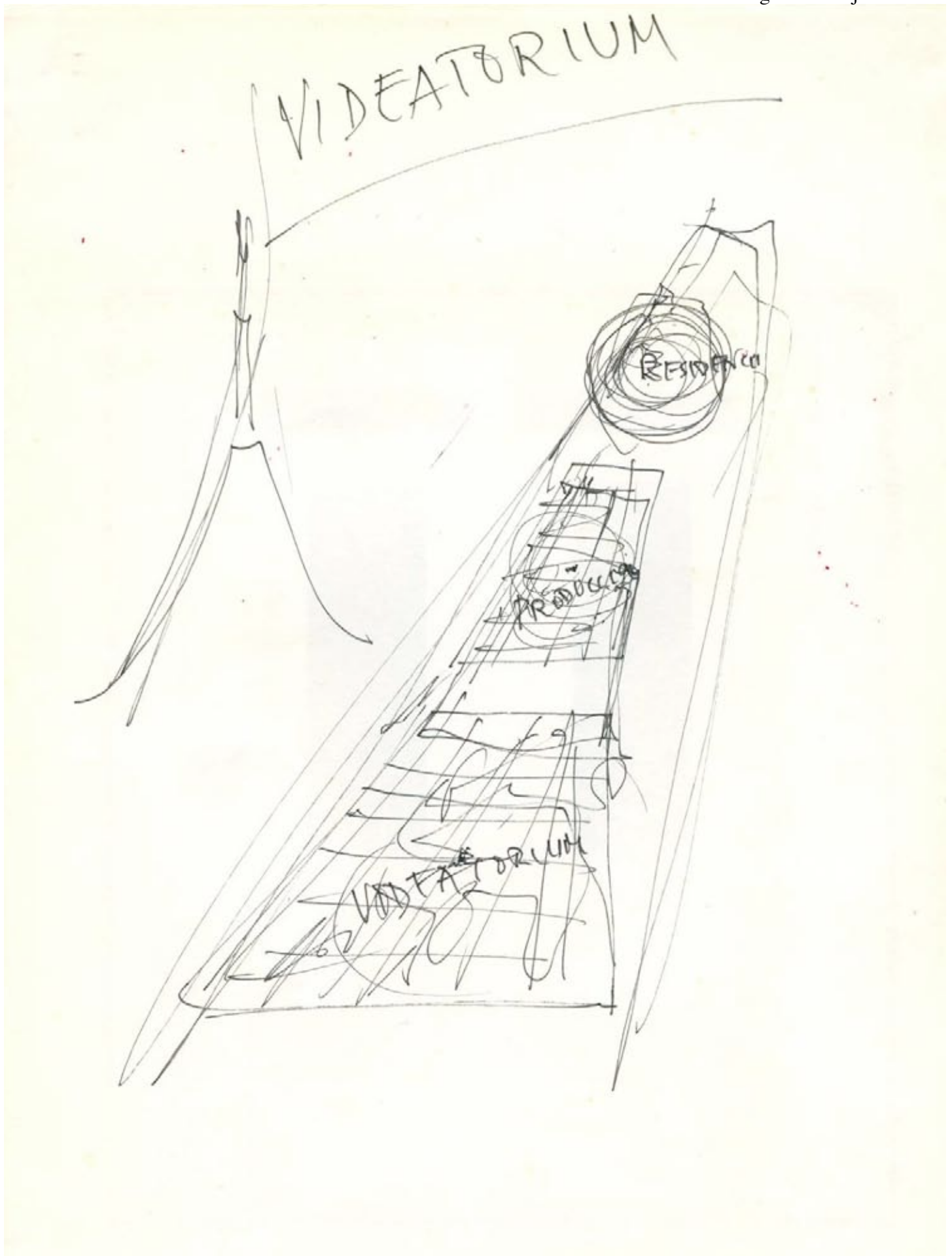
Une large auto- y reciproca
interview entre el científico
Paolo Budinich, el Nobel
Abdus Salam y, el teórico
de las cuerdas cósmicas,
Edward Witten y el cosmólogo
Dennis Sciama

Ordre chaos et phaos

Las teorías del caos
y las geometrias fractales
en la reflexión poética
de los diagramas electrónicos
con el ojo de Mandelbrot
y de Cyrano de Bergerac

La terre vue par el cielo

Como se ve el planeta
desde los satélites: una
visión inédita

por el
niño Joséuē
Marxiatequi

Electro-Poet-Rivelazionaria: el rescate de las poesías computacionales de Gianni Toti

*Francesco Mariotti en conversación con José-Carlos Mariátegui
(imágenes al final del texto)*

Gianni Toti es considerado por muchos el padre de la video poesía, sus trabajos en cine datan de fines de los años sesenta y los vinculados al campo de la experimentación visual en video asociados con la palabra de inicios de los años ochenta. Sin embargo, poco se conoce de una situación efímera realizada por Gianni Toti en colaboración con el artista peruano-suizo Franceso Mariotti y la obra de este último, el “Pappagallo 2”, durante el Festival VideoArt de Locarno 1985, dirigido por Rinaldo Bianda y del cual Mariotti fue Secretario General.

“Papagallo 2” era una instalación interactiva creada por Mariotti que recitaba aleatoriamente estrofas del Manifiesto Dada (Tzara 1918) en voz sintetizada por computadora. La historia de “Papagallo 2” se remonta a su primera versión, “Papagallo”, donde una escultura interactiva activada por sensores acústicos reproducía sonidos de un sintetizador de voz basado en juegos electrónicos de niños (“Libro-Parlante” y “Grillo-Parlante”) que imitaba los ruidos de animales y otros sonidos conocidos seguidos de sus nombres en italiano. Se establecía así un dialogo absurdo entre el público y la escultura.

La versión presentada en Locarno, “Papagallo 2” fue instalado en el patio interior del Hotel Majestic Pallanza entre los días 3 y 7 de agosto de 1985. Mariotti le explicó a Gianni Toti la idea de la instalación y el uso del procesamiento aleatorio para intervenir el orden de las estrofas del Manifiesto Dada por medio de la computadora. Para ese entonces este tipo de obra resultaba una novedosa forma de experimentación en el incipiente campo de las artes electrónicas. Toti se mostró interesado en experimentar este tipo de procesamiento aleatorio con tres poemas: “BALLEGORIA”, “ovvero LA BOOUMCALOPSE NOW-WAWE” y “offalso NEL POST-SNUALENO”.

Tomando en cuenta el juego axiomático de palabras que caracteriza la poesía totiana y la aleatoriedad generada por la computadora, si el resultado se lee inconcientemente no se evidencia necesariamente la diferencia entre el poema original y la versión procesada. Si bien muchas estrofas son repetidas en forma consecutiva, el conjunto genera un significado de novo con múltiples interpretaciones. Más aun, la instalación incorporaba la lectura en voz sintetizada de las estrofas, una por una, lo que generaba aun mayor impresión en el público.

Toti estaba perplejo, ya que la estructura de su poesía se prestaba ahora a un nuevo tipo de ejercicio inventivo de frases con menor o mayor sentido. Todo fue un poco punible aunque entretenido en aquella situación: el público asistente no entendía exactamente lo que sucedía. Los que conocían la obra de Toti seguramente no atisbaba a diferenciar la prosa original con algunas de las estrofas aleatorias producidas por el ordenador.

Chullachaqui 5: el ‘cuor’ de telema

Ningún procesamiento informacional se puede dar sin un programa y una computadora. Para “Pappagallo 2”, Mariotti desarrolló “Chullachaqui 5”. Chullachaqui es una palabra en quechua que define a seres que parecen vivos pero que son inventados por los brujos y por lo tanto pueden ser considerados como pequeños demonios, sin embargo, el Chullachaqui busca hacerse amigo de los seres humanos. El trabajo de Mariotti vinculado a los Chullachaquis se remonta a 1981 en la serie de grabados del libro de “Las tres mitades de Ino-Moxo y otros brujos de la Amazonía” del poeta peruano Cesar Calvo, donde Mariotti combina la gráfica Ashaninka con circuitos electrónicos (Bendayán 2006).

“Chullachaqui 5” fue desarrollado por Manolo Rodríguez y programado en BASIC 2.0 en una Commodore C64 que era la misma máquina que se utilizaba durante su presentación en formato de instalación. La configuración o ‘setup’ de “Pappagallo 2” incluía, además de la computadora, una unidad de disco floppy de 5 ¼ para la lectura del programa (el clásico modelo 1541 de Commodore) y una impresora “dot-matrix” (modelo MPS 803) que permitía al público llevarse una hoja impresa con los textos procesados.

La Commodore C64, producida a fines de 1982 fue una de las primeras computadoras personales de bajo costo, y a diferencia de otras máquinas competidoras de la época, como la Apple II, IBM PC o Atari 800 fue lanzada a un precio agresivo y con una distribución en tiendas de departamento para incentivar su uso doméstico, inclusive batiendo a competidoras europeas como la inglesa Sinclair. La Commodore utilizaba el procesador 6510 desarrollado por MOS Technology de 8-bits, con 64 kilobytes de memoria RAM y un procesador sonoro que contemplaba algunas ventajas sofisticadas en procesamiento sonoro para aquellas épocas pese a contar solo con 3 canales de filtros programables (MOS Technology 6581/8580 SID).

Una ventaja adicional de usar la Commodore C64 era su salida de video compuesto que, como en el caso de las consolas de video juegos de la época, permitía utilizar monitores de TV convencionales. La Commodore C64 fue uno de los modelos de máquinas más longevas de la historia, llegándose a producir por más de 12 años .

“Chullachaqui 5” permitía generar estrofas aleatorias venidas de un texto cualquiera. Existía cierto nivel de sofisticación en lo relacionado a esta aleatoriedad, por ejemplo, no solo significaba que el orden variaba, sino también que la cantidad de estrofas en los poemas ejecutados por la máquina se modificaba. El resultado es interesante, explica Mariotti: “por un lado la aleatoriedad permite ver como el orden de una poesía es muchas veces un intento, de muchos, por prefijar un significado, sin embargo existen muchos otros significados”. Quizá uno de los trabajos más emblemáticos en el campo de la poesía aleatoria sea el trabajo de Raymond Queneau “Cent mille milliards de poemes” (Queneau 1961), un libro compuesto por

estrofas divididas por cortes en las páginas que permite a los lectores combinar las estrofas de diferentes páginas para generar nuevas composiciones y significados.

Homenaje al pensamiento sintáctico

Los efectos de la aleatoriedad, sobre todo algunos de sus resultados más sorprendentes, aumentaban a su vez el entusiasmo por la inteligencia artificial. “Papagayo 2” coincidió con una de las etapas finales del primer gran apogeo de la inteligencia artificial, que había empezado en los años setenta con las redes semánticas y continuó en los años ochenta con los significados generados a partir de la percepción (Steels 2006). La inteligencia artificial no solo se percibía como una solución a los problemas de la automatización post-industrial, más aun, desde una perspectiva filosófica se vinculaba a la mejora de la calidad de vida del ser humano.

Sin embargo, siendo las computadoras máquinas sintácticas (Kallinikos 2002), sólo son sensibles a la forma de especificación dada por los datos introducidos más no en el significado (Dreyfus 1992; Dreyfus 2001). Este pensamiento sintáctico puede también irrumpir en nuevos significados, en formas de pensamiento que jamás hubiésemos imaginado. El sentido aleatorio producido por las obras de arte nos dice muchas veces cosas que nosotros no imaginamos. Mas allá de la automatización de la máquina y de su fin lógico-determinista, la aleatoriedad que se produce puede también dar lugar a singulares resultados. Muchos artistas han trabajado con algún tipo de aleatoriedad para generar nuevas formas de visualización que han resultado de complejos algoritmos genéticos y programación evolutiva (Sims 1991; Maeda 1999; Maeda y Burns 2004).

Existe un aspecto fundamental anexo al principio de aleatoriedad, que es la mezcla de diferentes contenidos para crear resultados híbridos. Si bien este es un campo que puede tener reminiscencias en el collage, hoy es utilizando con mayor frecuencia debido al exceso de información disponible (Lyman y Varian 2003) y su nivel de interoperabilidad. Lo que hoy se denomina comúnmente como mashups, término que proviene inicialmente de la ‘mezcla’ que hacen los DJ’s de diferentes extractos de música para generar nuevos ritmos, pueden ser vistos como el resultado de contenidos mediales asociados a funcionalidades que no están predefinidas y por lo tanto funcionan como procesadores simbólicos (Dietrich 2000). Buena parte del fracaso de la inteligencia artificial ha derivado hoy en la generación de inteligencias colectivas o sociales que provienen de nuevas formas de interoperabilidad de la información (O’Reilly 2005).

Existe entonces una inteligencia en el pensamiento aleatorio? Sorprenden muchas de las combinaciones que se generan, pero muchas otras decepcionan y carecen de sentido. Una obra poética caótica como la de Toti obedece a un orden y una búsqueda del sentido en el sin-sentido. Por ello, al escuchar o leer los enunciados generados por “Pappagallo 2” uno no se sorprende del todo, y la computadora pareciera convertirse en componente natural del ejercicio pleno de la poesía totiana. El “Pappagallo 2” de Mariotti y las poesías totianas regeneradas evidencian que, al margen de una búsqueda semántica, la poesía es aun el espacio donde las descontextualizaciones pueden producir un orden que solo el ser humano puede entender y sentir.

Apéndice Travieso: la entrega de premios KARLCHEN MARX MUSICAL-INTERNAZIONALE

Durante el Festival VideoArt de Locarno 1985, Gianni Toti y Woody Vasulka descubrieron la pequeña escultura de Francisco Mariotti y Gerardo Zanetti titulada "Karl Marx sings and dances for you The International" (1984). Inspirados en Rinaldo Bianda, quien cada año inventaba un nuevo premio dentro del Festival, Toti y Vasulka propusieron el Premio "KARLCHEN MARX MUSICAL-INTERNAZIONALE", otorgando a ellos mismos: Steina y Woody Vasulka y a Gianni Toti. Esta situación, como en el caso del "Pappagallo 2" no están documentada formalmente; en el contexto del Festival VideoArt de Locarno, donde buena parte de los participantes eran amigos, estos aspectos lúdicos eran parte integral de la originalidad del evento.

Bibliografía

Bendayán, C. (2006). La Soga de los Muertos: el conocer desconocido de la Ayahuasca. Lima, Museo de Arte del Centro Cultural de San Marcos.

Dietrich, F. (2000). "Data Particles — Meta Data — Data Space " Switch Journal 13. from http://switch.sjsu.edu/nextswitch/switch_engine/front/front.php?artc=12.

Dreyfus, H. L. (1992). What computers still can't do. Cambridge, MA, MIT Press.

Dreyfus, H. L. (2001). On the internet. London ; New York, Routledge.

Kallinikos, J. (2002). Reopening the Black Box of Technology Artifacts and Human Agency. 23rd International Conference on Information Systems, Barcelona.

Lyman, P. y H. R. Varian. (2003). "How Much Information?" from <http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/index.htm>.

Maeda, J. (1999). Design by numbers. Cambridge, Mass., MIT Press.

Maeda, J. y R. Burns (2004). Creative code. London, Thames & Hudson.

O'Reilly, T. (2005). "What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software." from <http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html>.

Queneau, R. (1961). Cent mille milliards de poemes. [n.p.], Gallimard.

Sims, K. (1991). "Artificial Evolution for Computer Graphics." Computer Graphics (Siggraph

'91 proceedings) July: 319-328.

Steels, L. (2006). "Semiotic Dynamics for Embodied Agents." IEEE Intelligent Systems 21(3): 32-38.

Tzara, T. (1918). Dada Manifesto. Zurich.

Imágenes

1: Poster del evento "Pappagallo 2".

2, 3 y 4: Pappagallo 2 instalación en el Hotel Majestic Pallanza.

5: Patallazo de Chullachaqui 5 aplicando su función aleatoria sobre la poesía de Gianni Toti.

6: Woody Vasulka, Francesco Mariotti, Steina Vasulka y Gianni Toti

7: Woody Vasulka, Steina Vasulka and Gianni Toti

8: Dos manuscritos de Gianni Toti para la creación del premio **KARLCHEN MARX MUSICAL-INTERNAZIONALE**. El primero en francés, el segundo en italiano.

‘Tupac’ Toti

un homenaje a Gianni Toti

≡ José-Carlos Mariátegui

Considerado el ‘padre’ de la video poesía, Gianni Toti es uno de los más interesantes artistas de video experimental de la escena internacional actual. Es difícil considerar a Toti como un artista medial: su experiencia como poeta, cineasta, escritor de obras de teatro, periodista entre otras participaciones en el mundo intelectual y artístico lo llevan más allá de la estética de la imagen. Él cuestiona y critica la imagen como una mera herramienta para representar el mundo y, en vez, argumenta que la imagen es algo que es creado por la confrontación entre el hombre y la sociedad.

Toti inició su interés en el video a principios de los 80, definiéndose como un ‘poetrónico’, un creador que reta el pensamiento teórico y la acción cultural en su insaciable búsqueda de nuevos lenguajes en la creación artística y científica; entiende que el conocimiento no solo se obtiene de formas tradicionales, sino también por la reinención de la historia, leyendas, tradiciones orales, formas rítmicas y cultura popular, tratando de crear un ‘nuevo alfabeto’ de lo visual. Por ello no es coincidencia que las obras recientes de Toti han estado relacionadas a América Latina, interpretándola como un lugar de historias que aun deben ser contadas, descubriendo el futuro en la búsqueda de las tradiciones, en la cultura y el lenguaje.

El lenguaje es uno de los principales sujetos de trabajo en la obra de Toti. Compuesto de una mezcla de expresiones idiomáticas, principalmente en francés e italiano, pero con una profunda influencia de muchos otros lenguajes del mundo (desde Latín hasta Quechua, Mic-Mac o Aymara), sus trabajos no requieren traducción y debe ser entendido como la aproximación a un nuevo lenguaje, el ‘totiano’: una mágica prosa, una construcción poética de palabras que se enfrentan una con otras para crear nuevas. Cada oración es una nueva invención, producida por la combinación de elementos familiares; la perfección de la inventiva humana está conectada a la renovación del lenguaje, no a la renovación tecnológica.

gianni toti

La pantalla negra es también un símbolo emblemático de los trabajos de Toti: al inicio de cada obra su voz sobre el espacio oscuro nos hace participar de un sueño que nos lleva hacia un espacio metafórico. La voz de Toti es la obertura que nos llevará posteriormente a la creación visual con imágenes de síntesis.

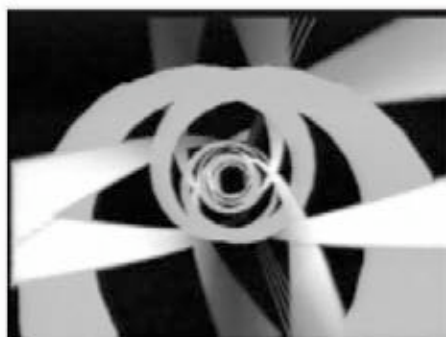
Los intereses que Toti introduce en su obra están relacionados a las lecciones de la historia: revoluciones, descubrimientos científicos, inventos tecnológicos, pero especialmente al pensamiento ‘revolucionario’ cuando exceden a los hechos habituales y ofrecen nuevas signos. El video le ofrece a Toti una forma de aplicar el pensamiento filosófico con una amplitud de dimensiones para crear, buscar modelos mentales para una nueva forma de ‘anti-describir’ y ‘re-evolucionar’ el mundo, una metáfora ‘gramsciateguiana’ que se concretiza con el proyecto *Tupac Amauta* [1], como un ensayo vivo de ‘LatinAmerIndia’, como Toti llama a América Latina. Pero también es ‘planetopolitana’ pues es la continuación necesaria a Planetopolis [2], el ensayo poético de la utopía negativa de la ciudad planetaria ininterrumpida. En los videos de

Toti la voz del autor se hace poesía y resonancia en un panorama donde el cine es utilizado para 're-elaborar' imágenes y fragmentos de la historia y 're-crearlas' hoy (para el futuro).

Toti no analiza el mundo, sino que trata de cambiarlo a través de nuestra mente. Como bien menciona: *"Cómo se habla de coraje? Cómo se habla de miedo? Recitándolo, explicaba Wittgenstein...No con modismos sino con gestos, la teatralidad del pensamiento que re-evoluciona cada neurona, cada sinápsis"*. [3]

En los trabajos de Toti, el proceso creativo va más allá de la tecnología. Pese a que hoy en día el trabajo digital ofrece mayor facilidad en el proceso, esto también se convierte en un nuevo reto para los creadores que empiezan a intrigarse de las múltiples posibilidades del arte de síntesis y no dejan de producir hasta obtener muchas veces cientos de horas de material para finalmente acabar en una obra de 5 minutos.

Esta forma de síntesis constante en la obra de Toti nos da la posibilidad de concebir sus obras como trabajos en

gianni toti: túpac amauta

proceso. El proyecto *Túpac Amauta* es por eso un trabajo en proceso y no una obra acabada, es una metáfora de una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de interpretar más allá de las imágenes tecnológicas. La nueva cultura digital requiere un cambio de paradigma de la imagen bella pero también de la técnica.

Luego de ver los trabajos de Toti no volveremos a ser los mismos, nos sentimos diferentes, y es que pensamos diferente, como dijo Rosa de Luxemburgo: *"Pensar es pensar diverso"*. Es esa diversidad de lenguajes los que son las armas fundamentales en la lucha de Toti por cambiar el mundo. Todos los lenguajes forman la diversidad y por simple iteración, como en la geometría fractal, crean una hermosa complejidad que se representan en sus síntesis en movimiento. Es esta diversidad la que nos permite definir a Toti como un hombre del mundo, ni italiano, no griego, ni francés, ni neo-europeo, ni peruano ni latinoamericano. Gianni Toti es simplemente planetario.

Notas

[1] *Tupac Amauta VideoPoemOpera*. por Gianni Toti, con la co-creación de José-Carlos Mariátegui III, Elisa Zurlo, Patrick Zanolli, Gilles Markesi, Sandra Lischi, José Javier Castro. *Música pre-Colombina: Les Chimuchines* (Claudio Mercado, José Pérez Arcem, Guillermo Aste Von Bennewitz, Victor Rondon, Norman Vilches). Producción: CICV, Francia, 1997-2002.

[2] Para mayor información sobre Planetopolis, ver: Heck, Georges. *"Gianni Toti/autour de PLANETOPOLIS"*, Realisation: CICV Pierre Schaeffer Montbéliard Belfort, Francia, Diciembre 1996.

[3] Manifiesto escrito a mano por Gianni Toti para la presentación de *"Gramsciategui ou les poesimistes"* (2000) en América Latina.

Monografiche

GIANNI TOTI

Gramsci cammina ancora?

di Sandra Lischi

In programma

Scoperta delle Americhe? Quale scoperta? Conquista, semmai, cinica e sanguinosa, di territori pacificamente abitati. A scoprire i conquistatori, semmai, furono gli indigeni di quei territori, quelli che (come indica l'etimologia della parola) erano "nati lì", i legittimi proprietari. E scoprirono questi vascelli e i loro bianchi navigatori con stupore e meraviglia, contentezza e curiosità, abbigliandosi al meglio per riceverli, allestendo festini e cerimonie. Ben presto sterminati: anche subito, anche lì sulle loro variopinte e ventose e festanti barchette. Per non parlare del dopo. E per non parlare dell'oggi. Ma perché non parlarne, invece?

Tutto questo lo sappiamo? Certo. Ce lo hanno raccontato genitori democratici o insegnanti di buona volontà, e anche qualche film, ormai. Ma cosa cambia, se gli olocausti continuano in tutto il mondo, cinici e sanguinosi? Cosa cambia, se con disinvoltura riusciamo a pronunciare l'impronunciabile espressione guerra umanitaria? Cosa cambia, se poi noi colonizzatori ci lasciamo colonizzare tutti, quanto e più di prima, dai colonizzatori di allora, che ci abbagliano con le loro perline colorate e i loro specchietti (uno fra tutti quello della fine delle ideologie, la più forte e illusoria delle ideologie del nostro tempo?).

Da molti anni Gianni Toti esplora, poeticamente e filosoficamente, il nostro tempo. Forse unico, fra gli autori video internazionali, a creare un discorso sul mondo fatto di immagini potentemente articolate, fino ai limiti estremi delle possibilità dei linguaggi elettronici (e, quindi, fino ai limiti estremi del noto, del già pensato, dell'ovvio, inteso sia come luogo comune dominante che come luogo comune confortevolmente -

confortevolmente, direbbe Toti!-alternativo). Non documentari, quindi; non opere classicamente narrative; non saggi sociologici, didascalici, dimostrativi. Ma pensieri formati da e per immagini e suoni, costruzioni da guardare - capire - rielaborare (lavorare) per leggere in modo diverso, necessariamente diverso, il mondo. Nei VideoPoemi degli anni Ottanta erano state le utopie del secolo gli oggetti d'amore e di interrogazione: Majakovskij e Lilj Brik, Velimir Chlòbnikov, Dziga Vertov, Ejsenstein.... La poesia e il cinema come

arti di pensiero nuovo, come sguardo complesso sul presente, come rielaborazione delle gigantesche opere del passato, e come nuovo sogno dell'opera d'arte totale: letteratura, musica, teatro e danza, cinema "riletti" e fusi e ricreati nei nuovi linguaggi del video. Poi, dopo i fatti del 1989, la riflessione su un pianeta avviato a una cementificazione urbana e di pensiero: un pianeta tutto uguale, schiacciato sotto il tallone di ferro del mercato, percorso da miliardi di uomini, donne e bambini ridotti a zero (Planetopolis, 1993), in un tempo mangiato e ossessivo, in cui la dolcezza del vivere è affidata a vecchie, struggenti musiche, a brandelli di memoria, a ricordi e barlumi di riscatto. Gran parte di Planetopolis è stata girata in America Latina: si vedono, in metamorfosi di forme e colori, le orribili discariche abitate da spettri in cerca di sopravvivenza; i bambini di strada con le loro sinfonie di vecchi barattoli; i mendicanti; i cartelloni che pubblicizzano le palestre, la CocaCola, oppure Dio, in un delirio indifferenziato di fedi sacre e profane, di chiese e di centri commerciali.

Home
Presentazione
Indice V-Art
Monografiche
Informazioni
Regolamenti
Iscrizioni
Guestbook
Credits

Giubileo docet...

Là comincia (anzi prosegue: Gianni Toti ha vissuto a lungo, nella sua lunga vita, in America Centrale e America Latina) un nuovo viaggio, reale e per immagini, nella nuestra America, come si diceva una volta. E Toti (che ha conosciuto *Fidel Castro* e stretto amicizia con *Che Guevara* e *Salvador Allende*) vede ora ingigantirsi l'orrore delle metropoli peruviane e colombiane e brasiliane, ripercorre la storia che ha dato origine a quegli orrori, ripensa la sconfitta degli ideali e delle pratiche che, a un certo punto, sembravano indicare un riscatto per l'intero continente. E lo fa da poeta, anzi da "poetronico"; e da profondo conoscitore della storia e delle storie latinoamericane, dell'arte, della cultura, del mito.

L'idea, sostenuta produttivamente dal *CICV* (Centre de Recherche Pierre Schaeffer, Montbliard-Belfort, Francia) è quella di una trilogia, a partire dall'America Latina (dalla Conquista alla Deconquista a venire), sullo sterminio planetario di interi popoli nella cosiddetta era moderna -ancora preistorica, però-. E sulle idee, i sogni non più sognabili, le vitali disperazioni, i pessimismi di un pensiero che deve ri-formarsi, ri-

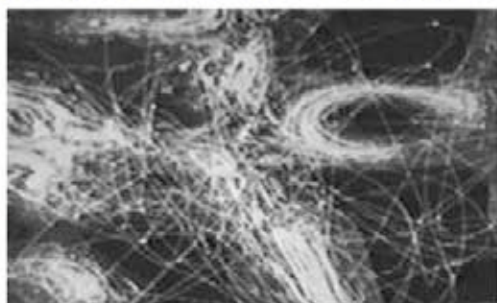

vedere il passato, ricreare le immagini del presente in modo nuovo, aperto alla complessità, al bisogno di verità non retoriche, o forse a quella "semplicità" che è difficile a farsi" con cui Bertolt Brecht designava un comunismo (*cosmunismo*, come lo chiama Toti) immaginato, mai morto perché mai nato.

Tupac Amauta, quindi, primo canto della trilogia: ispirato a *Tupac Amaru*, re inca trucidato nel 1572 dai conquistadores; e a *Tupac Amaru II*, che (scrive Toti) "nove anni prima della Rivoluzione Francese avventò i suoi indios quechua contro 'la Conquista' che continuava (e tuttora continua), aprendo il passo alla Indipendenza subcontinentale e alla prospettiva della Deconquista..." Grande affresco in movimento, *Tupac Amauta* ricrea - anche grazie alla postproduzione digitale visionaria, orchestrata con il montatore Patrick Zanolì - gli atroci sistemi di supplizio cui intere popolazioni furono sottoposte dai colonizzatori e la figura mitica di *Tupac Amauta*, divenuta simbolo di resistenza e riscatto: fino a José Carlos Mariátegui

(leader politico peruviano, morto nel 1930, uno dei più lucidi pensatori dell'America Latina), fino alle immagini del *Subcomandante Marcos*, fino ai nomi dei militanti uccisi - proprio mentre il video veniva concluso - nell'ambasciata giapponese a Lima.

E con le armonie antiche e potenti dei *Chimuchines*, archeomusicologi di Santiago del Cile; e con i poemi e le poesie e le canzoni di secoli, anni, giorni, minuti, respiri di rivolta. Le immagini e i suoni incalzano, si sovrappongono, ruotano, svelano i propri dispositivi di linguaggio, accostano come in impreviste assonanze (o dissonanze, o metafore) le antiche simbologie incas, le incisioni, spezzoni di film, teatri della memoria, astrazioni assolute - che sono, allo stesso tempo, le astrazioni necessarie del

pensiero e quelle create dalle odierne macchine per elaborare immagini. Simili alle onde sonore, simili alle rappresentazioni scientifiche. Simili ai primi, ma allora artigianali, tentativi dei pittori-cineasti degli inizi del Novecento.

"Primo canto" della trilogia: così è indicato *Tupac Amauta*. Ma a distanza di un anno, nel 1999, il secondo canto si trasforma in "secondo grido". Il canto, la canzone,

la parola musicata e musicante lasciano il posto a un urlo, spariscono a favore dell'asserzione, fin dal titolo, di un'angoscia. *Gramsciategui ou les poesimistes* - Secondo grido. Toti vi lavora, sempre con Patrick Zanolì (ma non dimentichiamo Marie-Laure Florin, e la preziosa collaborazione di Elisa Zurlo alle due opere) e sempre al *CICV*, quando l'Europa, quella dalle "magnifiche sorti e progressive", si è lanciata

nella vergognosa impresa della cosiddetta guerra umanitaria in Kosovo, scaricando bombe intelligenti su popolazioni inermi e prestandosi coscientemente a un piano di politica internazionale in cui gli USA si proclamano padroni dell'ordine mondiale. Con un'arroganza cui accondiscendono scodinzolando i governanti del nostro continente, in barba alle Costituzioni nazionali e alle appartenenze ideali (questioni da robivecchi....). La conquista continua, così come i genocidi, gli olocausti, lo sterminio - Africa, ex Jugoslavia, Cecenia...ma anche il mare Adriatico coi suoi carichi di carne da macellare o da affondare, i vergognosi lager per immigrati, lo stretto di Dover con i suoi container che diventano camere della morte...- e la guerra col suo colore livido entra nel secondo canto della trilogia, lo trasforma in grido, "grido crudele e disperato".

Gramsciategui - il titolo mescola nel nome congiunto "il pessimismo eroico" di due teorici rivoluzionari del nostro secolo e con forti affinità, Antonio Gramsci e José Carlos Mariategui (nel video "dialogano" in due spezzoni cinematografici accostati)- abbandona gli affreschi in movimento, le dolci musiche, le canzoni di lotta, e fa il vuoto: il vuoto dell'urlo silenzioso e spaventoso di Munch, di un grido inascoltato. Il vuoto: la vacuità degli sforzi degli "uomini di buona volontà", la patetica inerzia di qualunque discorso "progressista". C'è, sì, la dolce canzone che evoca il tempo delle ciliegie, *Le temps des cerises*, canzone d'amore e di primavera che divenne l'inno della Comune di Parigi: ma ? deformata, resa lontana e irraggiungibile... E c'è, ancora, l'evocazione di un'utopia possibile e odierna, quella dei minatori di Tower nel Galles che, a dispetto della (falsa) scienza degli economisti stanno autogestendo con profitto la propria miniera data per morta (Jean-Michel Carré ha recentemente realizzato un video su questa esperienza, *Charbon ardents*, in cui si narra anche della prima bandiera rossa della storia del movimento operaio, ottenuta bagnando un drappo bianco nel sangue di un vitello, dopo un eccidio di minatori. Oggi sulla bandiera rossa di Tower sta scritto "Knowledge is power"). Isole cui però -sembra dire Toti- non c'è da approdare, né da aggrapparsi. Il vuoto, l'urlo silenzioso, le immagini astratte, le invenzioni acusmatiche di Monique Jean e Luigi Ceccarelli, sono lo spazio di un pensiero radicalmente pessimista, che ha perduto la speranza ("è solo a favore dei disperati che ci è data la speranza", scriveva Ernest Marcuse negli anni Sessanta. "E' solo a favore dei disperati che abbiamo il dovere della disperazione", sembra dirci Toti in *Gramsciategui*, alle soglie del Duemila).

Nessun conforto, nessun alibi per la coscienza di tutti noi, affondatori di fratelli che cercano asilo, bombardatori di umanità? senza colpa, giocatori spregiudicati in borsa, navigatori sulle onde della new economy come i nostri antenati lo furono sulle rotte delle Indie: anzi, forse peggio.

Lo spazio di questo pensiero è da costruire. E Toti, sempre così pronto a riempire lo schermo, a saturarlo di suoni, immagini, parole, musiche, film, danze, teatri, pitture, disegni, qui si affida alle volute rarefatte dell'immagine digitale intessuta sapientemente nell'arco di mesi, giorno dopo giorno, per fare spazio e per costruire la necessità di un silenzio che non può più essere abitato dal conforto di facili (o difficili) speranze. *Poesimismo*, la parola coniata da Toti per indicare nel titolo i due pensatori, unisce del resto in un unico termine la poesia (poiesis, che ha come radice greca il fare) e il pessimismo, che sembra designare la negazione del fare, o comunque una visione negativa. Parola anche ossimora dunque, che indica forse la necessità di un fare lucido e disperato, o di una negazione produttiva. E di una poesia mai riconciliata, mai consolatoria, mai serva del cinismo dei "buoni sentimenti". Del resto, il terzo canto o grido della trilogia, che avrebbe dovuto occuparsi del mito inca del Pachacuti, la

riscossa e la deconquista ("l'anticatastrofe liberatoria", scrive Toti), si è trasformato, nell'annuncio contenuto nei titoli di coda di *Gramsciategui*, ne "Il trionfo trionfo della morte"...La speranza di riscossa rovesciata nel suo opposto, la certezza della disfatta. O forse no?

Ma ecco Gramsci, proprio lui, il poesimista morto di galera fascista, autore della celebre formula "pessimismo della ragione, ottimismo della volontà": eccolo nello spezzone di un vecchio film girato a Mosca nel 1921. Toti ne scontorna la figurina già piccola e scura, infagottata in un cappotto troppo grande. Lo isola, lo fa procedere nel vuoto, ne ripete i passi, rende insistente, tenace, attuale il suo incedere nello spazio deserto. Poi il video torna all'indietro, lo rileggiamo rapidamente a ritroso, come in una sintesi capovolta e quindi con senso e con sensi diversi.

E lui, Gramsci, quando il video finisce è ancora lì, ostinato, e cammina ancora.

Gianni Toti. Videoartista, poeta, scrittore, intellettuale militante, grande viaggiatore; citando Marco Maria Gazzano, "Gianni Toti è riuscito a trasformare anche la sua biografia in un racconto: epico, certamente, e irresistibile...". Nato a Roma, non ci è dato sapere quando, ma la sua età, come Toti stesso sostiene, dovrebbe aggirarsi sui "settanta milioni di anni". La "grande avventura" totiana ha inizio durante la seconda guerra: partigiano nelle prime file della resistenza prima, cronista del quotidiano "l'Unità" poi, Toti gira il mondo come inviato speciale, passando per congressi e rivoluzioni. Non ha mai smesso di esporsi, di contestare, di confrontarsi, tra un'iniziativa culturale e un intervento militante. A partire dagli anni Ottanta, la sua volontà di sperimentare "linguaggi nuovi per pensieri nuovi" gli fa scoprire il mezzo video; e Toti diventa un "poetronico", realizzando negli ultimi dieci anni numerose "VideoPoemOpere".

In programma

Tupac Amauta

Francia 1997, 53'18"

VideoPoemOpera di Gianni Toti

Montaggio e effetti speciali: Patrick Zanolì

Missaggio: Gilles Marchési

Musica: Los Chimuchines

Produzione: CICV - Centre de Création Pierre Schaeffer.

Gramsciategui ou Ies poesimistes

Francia, 1999, 55'

VideoPoemOpera di Gianni Toti

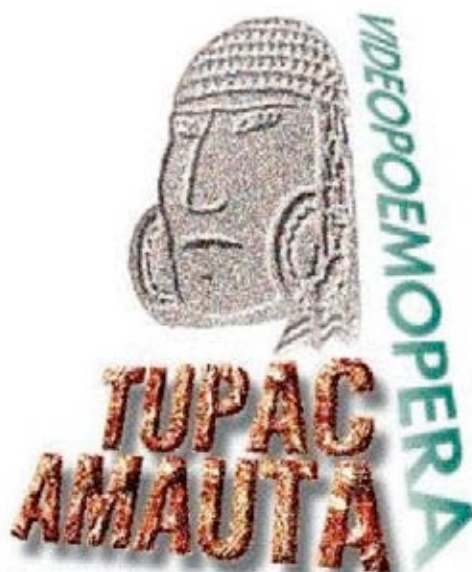
Montaggio: Patrick Zanolì, Marie-Laure Florin

Suono e missaggio: Gilles Marchési

Musica: Claudio Mercado (Los Chimuchines), Luigi Ceccarelli, Monique Jean

Collaborazione: Elisa Zurlo, Sandra Lischi

Produzione: CICV-Centre de Recherche Pierre Schaeffer, Montbéliard Belfort.

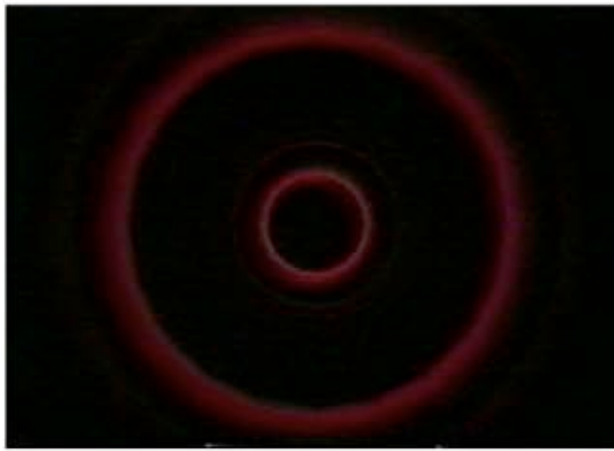
*el logo de TUPAC AMAUTA es
cortesía de Rafael Besaccia

TUPAC AMAUTA se titula, con una original asociación verbal entre el nombre de Túpac Amaru y epónimo quechua de **José Carlos Mariátegui**, y con una honda pregnancia de significación, la VideoPoemOpera que el poeta videasta italiano Gianni Toti empezará a realizar en 1996 con la colaboración de José-Carlos Mariátegui Ezeta.

La preparación de esta obra de arte electrónico empezó ya en 1994 con la acumulación de una gran cantidad de documentos históricos y cinematográficos, la consulta de archivos así

como el trabajo y colaboración de técnicos, artistas e intelectuales de varios países, y continúa con viajes durante 1995 por América Latina, y naturalmente el Perú donde se proyectaron y discutieron las más recientes obras de Toti, como Orden Chaos y Phaos, SqueeZangeZaúm, Planetopolis y L'OrigInédite, obras de grandes dimensiones como lo será TUPAC AMAUTA.

El trabajo de post-producción se realizará en el Castillo Electrónico de Montbeliard, el 'mítico' Centro Internacional de Creación de Video y Búsquedas Neotecnológicas Pierre Schaëffer, que es considerado como una fortaleza de la inteligencia y la libertad de creación de nuevos lenguajes.

TUPAC AMAUTA llevará por primera vez la figura de José Carlos Mariátegui en el dominio metafórico y alegórico del lenguaje electrónico

por lo que será un evento lingüístico extraordinario, pues la energía del pensamiento mariateguiano pasará del área semántica de la literatura y cinematografía a la fusión de todas las artes con la perspectiva de obra de arte total y de syntheatrónica.

Naturalmente, por virtud de esta fusión de lenguajes, la Tupac-Amauticidad del VideoPoema será fundamental porque unirá la epopeya de los indios latinoamericanos y de los trabajadores que pensaron con Mariátegui la 'cuestión indígena' (semejante a la asociación verbal con la 'cuestión meridional' de Antonio Gramsci).

En síntesis, este pasaje semántico-tecnológico del pensamiento del Amauta será un verdadero signo de los tiempos. El mundo de las artes electrónicas sigue con extrema atención este proyecto en el cual se confrontarán y fundirán tantos campos de significación poéticas.

TUPAC AMAUTA

Con la colaboración de

José Carlos Mariátegui III, Elisa Zurlo, Sandra Lischi y José Javier Castro.

Edición y efectos especiales: Patrick Zanolí. Montaje Final de Audio: Gilles Marchési. Producción: Yasmina Demoly.
Música pre-colombina de 'Los chimuchines': Claudio Mercado, José Pérez Arcem, Guillermo Aste, Von Bennewitz, Victor Rondon, Norman Vilches.

Producción General: CICV Pierre Schaeffer, Montbéliard Belfort (Francia).

El Proyecto Túpac Amauta se compone de tres partes: "Tupac Amauta Premier Chant" (1997), "Gramsciategui ou les poesimistes" (1999) y "La fine della morte del trionfo" (2002) .

"GRAMSCIATEGUI! Y EL HOMBRE HACE MUNDOS..."

Es un verso? Una poesía? Un grito? Gramscientífico suena, el nombre compuesto de Antonio y de José. Gramsci y Mariátegui, una sola palabra. Como si fuese Garibaldategui o Bolivariategui, une los símbolos del pueblo de Gramsciategui: la síntesis lingüística, la contracción verbal, la asociación de los lenguajes. Cómo se habla el coraje? Cómo le habla el miedo? Recitándolo, explicaba Wittgenstein...No con modismos sino con gestos, la teatralidad del pensamiento que se re-evoluciona a cada neurona, cada sinápsis.

Así la VideoPoemOpera de Juan Totito, de Gianni Toti, plasma la palabra en movimiento: las imágenes cinematográficas, las imágenes poetrónicas, las imágenes esculptrónicas, las imágenes danzatrónicas, las imágenes verbotrónicas, las imágenes las imágenes arquitectrónicas, las imágenes cromatrónicas, todas en movimiento finalmente. No como cuando existían solamente las imágenes fotográficas, o las cinematográficas en movimientos casi estáticos...Gianni Toti nos ofrece con "Gramsciategui" las Sonatas en Rojo Mayor (empieza en el movimiento futuráneo).

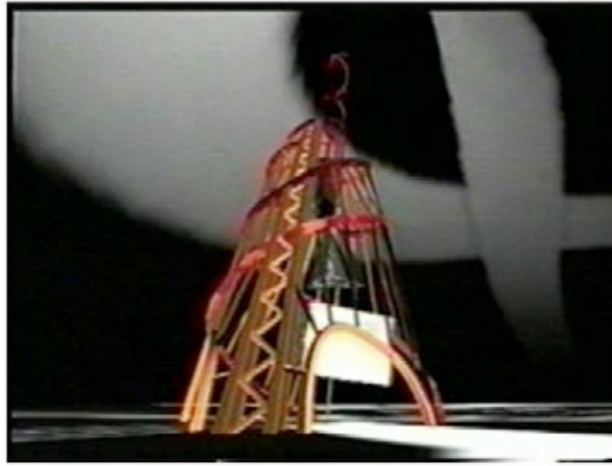
Junto con las imágenes del Monumento a la Tercera Internacional de Tatlin y de Chlebnikov, semejantes a las imágenes del DNA.(vista bien la analogía poética y ri-cerebro-lucionarias?)

En la misma fantasmagoría de la Serpiente Emplumada, de Quetzalcoatl, del Sexto Sol, y del próximo Pachacuti, la "postfecia" de la contra-conquista, la refuturación de los pueblos y la venganza histórica de los holocaustos.

A nuestras palabras, pocas, pausadas, gritadas (El GRITO de Gramsciategui, El Grito, no el canto. No cantaremos más, gritaremos. Desde el Castillo de Montbelliard a los Castillitos de LatinAmerIndia. Y los otros castillos de nuestra poesía.

Gramsci ha muerto. Mariátegui ha muerto. Tupac Amaru ha muerto. Nosotros gritamos. El desespero es fuerte. Los libertadores que se caigan en la leche!

Gianni Toti

gramsciategui ou les poesimistes

de Gianni Toti

(55 min, Francia, 1999).

Fue anunciado como el Segundo Canto de vidéopoèmpéra "Tupac Amauta". Pero, ¿cómo podemos cantar bajo las bombas que las naciones europeas mundializantes (los franceses, italianos e ingleses) tiraban a nuestra gente. Cómo podemos cantar bajo las bombas que asesinas de la epopeya de José Carlos Mariategui y Antonio Gramsci? Era entonces necesario hacer un grito.

Para gritar las secuencias de imagenes en movimiento, mostrar el contra-canto de Chlebnikov y Tatlin para el descubrimiento de la Tercera Internacional, como el símbolo de la estructura de doble hélice del ADN.

Y también 'metaforizar' el fantasma del "Harfang of Snows " que encuentra la pequeña rata que anuncia la terrible alegoría de la guerra que no se puede cantar. De la misma forma para tratar la crisis del lenguaje contemporáneo, en las glifhes de los Maya y otra gente, que han sido cruzadas por 5 siglos de holocausto (no sólo en América Latina) En ese espíritu, este grito, como un canto al revés, desarrolla la metáfora de Quetzalcatl, la serpiente que reptaba por las escaleras de la pirámide y se transforma en un pájaro, águila y finalmente un hombre (si la humanidad existiese aun...pues estamos en la prehistoria de las especies, armas, asesinatos y guerrillas). Al final, hemos logrado mostrar pequeñas imágenes , en el comienzo de la historia de Antonio Gramsci. El segundo grito es también un grito pictórico, escultural y de imágenes artrónicas...la "sonata en rojo mayor" es una forma de grito en la poesía electrónica... pero nos deja pensar y preparar el tercer grito como una conclusión de esta extraña trilogía.

Los descubrimientos del lenguaje del arte electrónico continuarán

Gianni Toti