I wonder whether Mathias ~~Goerit~~ Goeritz could have left a message in Poema plástico [Plastic poem (concrete?)] that no-one has noticed. He once said it was a cry/lament set into the ~~lightest~~ most luminous wall at the Museo Experimental el Eco (the one closest to God)...

Me pregunto si Mathias Goeritz dejó en el *Poema plástico* un mensaje en el que nadie ha reparado. Alguna vez dijo que se trataba de un lamento incrustado en el muro más luminoso (más cercano a Dios) que hay en el Museo Experimental el Eco; también leí que se trataba de un poema dedicado a una mujer. Desde luego, ninguna de estas interpretaciones es comprobable, pero sus comentarios sueltos dan pistas de algo más, de un posible subtexto. Tal vez por eso me obsesiona la idea de intentar descifrar la lengua desconocida que él mismo inventó.

Le pedí a distintas personas que me ayudaran a traducir el poema de Goeritz. Recibí cuatro correos electrónicos. De cada uno extraje varias palabras e ideas que terminaron por convertirse en las piezas de un rompecabezas sin solución.

I've also read that it was a poem dedicated to a woman. Of course, ~~none of these~~ no single interpretation can be proven, but these (his?) few odd comments give clues to something more, to a potential sub-text. Perhaps that's why I'm obsessed with the idea of trying to decipher the mysterious/unknown language he invented.

I asked a number of different people to help me translate Goeritz's poem. I received four emails/responses. I pulled various words and ideas out of each one that ultimately became the pieces of an unsolvable jigsaw puzzle.

De/ From: Myriam Moscona
Para/ For: Verónica Gerber Bicecci

8 de mayo de 2013 00:39
8 May 2013 00:39

No todos los días recibe uno invitaciones tan lindas,
mi querida Vera. Si no es lo que necesitas, dime: Besos, M.

It isn't every day I get such a lovely invitation, my dear Vera. If this is not what you need, let me know. Kisses, M.

El amarillo chillón es para sacar un grito.
¿Del autor o del destinatario? Parece haber perdido la cabeza.

The bright yellow is to draw out a cry.
From the author or the recipient?

El primer cuarteto está lleno de exigencia.
El segundo cuarteto, mucho más lírico, propone otro tempo.
Bolita con punto a la derecha, bolita entre dos puntos, círculos
de distintos tamaños.
Mientras más abiertos más guturales.
La última línea del segundo bloque recuerda el poema de Lizalde:
"desgarra a quien lo mira".

The first quartet is full of demands.
The second, more lyrical, suggests a different tempo.
Little blob with a dot to the right, little blob between two dots, circles of differing sizes.
The more open it is, the more guttural.
The last line of the second block reminds us of Lizalde's poem:
"tearing apart whoever sees it."

La única línea del tercer bloque corresponde al más caótico
de los tres alfabetos, pero al más hipnótico.
El propio Goeritz vacía una bolsita de runas sobre una mesa.
Las piedras no le auguran un final feliz.

The only line of the third block corresponds to the most chaotic of the three alphabets, but it's also the most hypnotic.
Goeritz himself tips a little bag of runes across a table.
The stones do not foretell a happy ending.

un grito – puede ser también un lamento

"En el muro amarillo [del Eco], que es mi muro de las lamentaciones, incrustaré las letras metálicas de mi Poema plástico, escrito con caracteres que yo inventé y compuesto de tres estrofas: la escultórica, la pictórica y la emocional", dijo Goeritz alguna vez en una entrevista.

El muro de los lamentos es vestigio del templo de Jerusalén, es donde se recuerda la destrucción de esa ciudad y la dispersión del pueblo judío. Dejar un papel con una plegaria entre las junturas y grietas de la piedra es una tradición muy antigua. Siempre me ha parecido que cada papelito es un secreto.

desgarra a quien lo mira –

El poema dice:

"Hay un tigre en la casa
que desgarra por dentro al que lo mira.
Y sólo tiene zarpas para el que lo espía,
y sólo puede herir por dentro."

Los secretos desgarran por dentro. Un secreto saca las garras si lo espías. Cuando volví al Museo Eco después de leer la carta de Myriam, me pareció que es un tigre enorme, por eso en sus espacios predomina el amarillo y el negro.

hipnótico – si algunas líneas del poema de Goeritz producen hipnosis, tal vez sea un dispositivo hipnótico ante el que nuestros secretos se revelan.

runas – alfabeto germánico antiguo. Dicen que las runas se usaban con propósitos mágicos incluso para leer el futuro. Si Goeritz dejó un mensaje para la posteridad, tal vez habría que desmontar las letras, tirarlas sobre una mesa, e interpretarlas como cartas de tarot.

A cry – can also be a lament / wail

Goeritz once said in an interview:

"I will set the metallic lettering of my Poema plástico (Plastic Poem) into the yellow wall [of the Eco Museum] which is my Wailing Wall. The poem is written in characters invented by me + made up of ~~composed~~ ~~of~~ of 3 ~~verses~~ stanzas: the sculptural, the pictorial + the emotional."

The Wailing Wall / is a remnant of the Jewish ~~Temple~~

Kotel / Western Wall

Wailing place / place of weeping

WALL

in Jerusalem, it's where Jews commemorate / mourn remember the destruction of ~~that~~ city + the scattering of the Jewish people. Leaving a prayer ~~written~~ a piece of paper with written on it ~~on paper~~ between the joins + cracks of the stones is a very ancient tradition. I've always thought that each scrap of paper is a secret.

It tears apart ~~whoever~~ the one who looks at it sees –

The poem goes:

"There's a tiger in the house
That ~~tips~~ tears out the insides of whoever looks at it
And it only has claws for whoever spies it
And it can only hurt inside."

Secrets tear you up inside. A secret unsheathes it claws if you spy it. When I went back to the Museo Eco after ~~receiving~~ reading Myriam's email, it looked to me like an enormous tiger ~~to~~ ~~look~~, ~~that's~~ which is why the ~~spaces~~ interior ~~are~~ is mainly ~~yellow~~ + black + yellow dominate the space.

hypnotic – If certain lines in Goeritz's poem induce hypnosis, perhaps ~~the~~ it's a hypnotic device that makes our secrets reveal themselves

runes – ancient Germanic alphabet. They say that runes were used for magical purposes, including predicting the future. If Goeritz left a message for posterity, perhaps we should pick the letters off the wall, throw them on a table, + ~~interpret~~ read them like Tarot cards.

De/ From: Edgar Khonde
Para/ For: Verónica Gerber Bicecci

10 de mayo de 2013 01:26
May 10 2013 01:26

Ayer me quedé pensando en que si estilizas las líneas para que queden básicamente puntos y líneas se podrían introducir ruidos con algún tipo de lector, pero no quiere decir que podrían interpretarse con algún significado.

I was thinking yesterday that if you reduce the lines down so you're essentially left with dots and lines they might introduce noises for certain types of reader, but that does not imply they could be interpreted as having some meaning or other.

Eso pensé.

That's what I thought.

ekho

Dots + lines - an alphabet reduced to dots + lines...
Braille? Morse Code? Maybe the hexagrams of the I Ching. The I Ching is an oracle. I ~~guess~~ suppose/imagine the answers from an oracle are as abstract as the ~~ones~~ answers Goeritz's poem could give.

☲☲ → the luminous

puntos y líneas - un alfabeto reducido a puntos y líneas... ¿Braille? ¿Código morse? Tal vez los hexagramas del I Ching. El I Ching es un oráculo. Supongo que las respuestas de un oráculo son tan abstractas como las que podría dar el poema de Goeritz.

☲☲ → lo luminoso

ruidos - Hay ruido en el espacio exterior.
Hay ruido en un zoologico, en la ciudad
El museo es silencioso.
Tal vez el poema tiene la función de hacer ruido visual

Noises/Sounds - There is noise in the outside world
There's noise in a zoo, in the city
The museum is silent.
Maybe the purpose of the poem is to make noise visible.

De/ From: Guillermo Espinosa Estrada 17 de mayo de 2013 16:55
Para/ For: Verónica Gerber Bicecci May 17 2013 16:55

Qué ondas,
Ahí te van algunas ideas:

How are things?
Here are some ideas:

Si el poema está en el muro más cercano a Dios, es posible que el destinatario del mensaje sea él. Entonces ese texto es inaccesible porque no es para nosotros. Solamente Dios puede descifrarlo.Por eso debe ser inexpresable, algo difícil de decir con palabras y apelar a estas nuevas grafías. Recuerdo ahora que los magos –los primeros sacerdotes– hacían sus hechizos con palabras mágicas, abracadabra, abraxas, etc., jitanjáforas capaces no de nombrar el mundo sino de crearlo. Creo que el abecedario de Goeritz es una "jitanjáfora visual" y es, precisamente, una tentativa de nombrar lo innombrable... ¿cómo ves?

If the poem is on the wall closest to God, it's possible the message is for Him. In which case the text is inaccessible because it isn't meant for us. God alone can decipher it. That is why it must be ineffable, something that's hard to put into words and assign to this new lettering. I remember that the mages – the first priests – made their spells using magic words such as abracadabra and abraxas, alliterative playing with words that create the world rather than name it. I think Goeritz's alphabet is "visual wordplay" and, more precisely, an attempt to name the unnameable...

Espero te sirva de algo,
besos!

I hope you can use this somehow,
xxx

g.

God < ineffable / un-nameable 3 closely linked words

Drawing near to God necessarily means, to be silent. The divine has no words. Like being faced with a tiger's maw at the ~~point~~ moment when all cries + wailing stop, right when you're left with your mouth open and ~~not~~ unable to say anything.

dios < inexpresable / innombrable tres palabras tan unidas

Acercarse a Dios implicaría, por fuerza, callar. Lo divino no tiene palabras. Como estar frente a las fauces de un tigre en el momento en que los gritos y lamentos se terminan, justo cuando te quedas con la boca abierta sin poder decir nada.

palabras mágicas - Tal vez el poema es un hechizo. O un pacto con dios. Tal vez sea un hechizo para domesticar al tigre, que vive en el museo Eco. O tal vez sea solamente un secreto que Goeritz no quería olvidar, pero del que tampoco quería que nadie supiera nada.

- Hocus pocus -
- Sim sala bim -
- shazam -

magic words - maybe the poem is a spell. Or a pact with God. Maybe it's a spell for taming the tiger that lives in the Museo Eco. Or maybe ~~the~~ ~~they~~ it's just a secret Goeritz didn't want to forget, but didn't want anyone to know anything about either.

De/ From: Vicente Rojo
Para/ For: Verónica Gerber Bicecci

18 de mayo de 2013 20:48
May 18 2013 20:48

Querida Verónica,

Dear Verónica,

Qué gusto tener noticias tuyas. Por lo que a mi respecta, me gustaría poder ayudarte, pero me doy cuenta de que, por caminos insospechados, estoy haciendo mis propios criptogramas. llevo ya algún tiempo trabajando con lo que llamo Alfabetos primitivos o Secretos, tan secretos que ni yo mismo quiero descifrarlos. Me resulta muy difícil darte mi versión de lo que tu quieres descubrir. Claro que, entre mis antecedentes es evidente que está el propio Goeritz. Yo tuve una relación con él muy distante, y solamente tres o cuatro años antes de su muerte pude acercarme y expresarle mi admiración. Entiendo que este testimonio no es lo que tú buscas, pero es lo que te puedo ofrecer. Te deseo mucho éxito.

How lovely to hear from you. For my part, I'd like to be able to help you, but I realize that, by quite unexpected twists and turns, I am involved in producing my own cryptograms. I've been working for quite a while now with what I call Primitive or Secret Alphabets, so secret that even I don't want to decipher them. I find it very difficult to give you my version of what you want to find out. Of course, Goeritz himself is obviously among my predecessors. I had a very distant relationship with him and was only able to approach him and express my admiration three or four years before his death. I realise that this account isn't what you're looking for, but it is what I have to offer you. I wish you every success.

Un saludo cordial,

Best wishes,

Vicente

Criptogramas — la carta de Vicente Rojo me llevó hasta la oficina de un criptógrafo que me habló de una enorme variedad de métodos de descifrado. Dijo que probablemente el poema utiliza un sistema de "transposición simétrica". No entendí cómo funciona ese método porque está basado en algoritmos y eso, para mí, es una zona oscura de las matemáticas.

Concluyó que descifrar algo como el Poema plástico podía ser cosa de unos días, décadas o una vida y no estaba en disposición de dedicarse a mi proyecto por tanto tiempo. También me hizo una pregunta que no pude contestar: ¿Para qué quieres saber?

Entonces pensé en inventar mi propio sistema de cifrado. La única forma en que puedo explicarme algo tan abstracto como "transposición simétrica" es pensándolo como una "inversión equilibrada", es decir, voltear el poema a su negativo. Tal vez el espacio negativo que resulte muestre algo que antes no podía ver.

Fue así que inventé un método de cifrado →

"tan secretos que ni yo mismo quiero descifrarlos" — Vuelve el secreto, que es otra forma de pensar lo innombrable. Tal vez Goeritz tampoco quería descifrar su propio poema. Hay secretos tan secretos que están guardados incluso para nosotros mismos.

Cryptograms Vicente Rojo's email led me to visit a cryptographer who told me ~~of~~ about a vast ~~number of enormous variety~~ range of decoding methods. He said the poem probably uses a "symmetric ~~ic~~ transposition" ~~cipher~~ ~~cypt~~ system. I didn't understand how the method ~~it~~ works because it's based on algorithms + that's an obscure branch of mathmatics ~~for me~~ as far as I'm concerned.

He ended by saying that deciphering something like Poema plástico could be a matter of days, decades or a whole lifetime + he wasn't prepared to devote himself to my project for such a long time. He also asked me a question that I couldn't answer: Why do you want to know?

So then I thought of inventing my own ~~code~~ system of coding. The only way I can ~~to~~ comprehend something as abstract as "symmetric transposition" is to think ~~ing~~ of it as a "balanced inversion", in other words, flipping the poem over to its own negative. Perhaps the resulting negative space will show something I couldn't see before.

That was how I came to invent an encryption method ~~code~~ →

"so secret that even I ~~couldn't~~ don't want to decipher ~~it~~ them."

— Return of the secret ~~[illegible]~~, which is another way of ~~saying~~ thinking about/approaching the un-nameable.

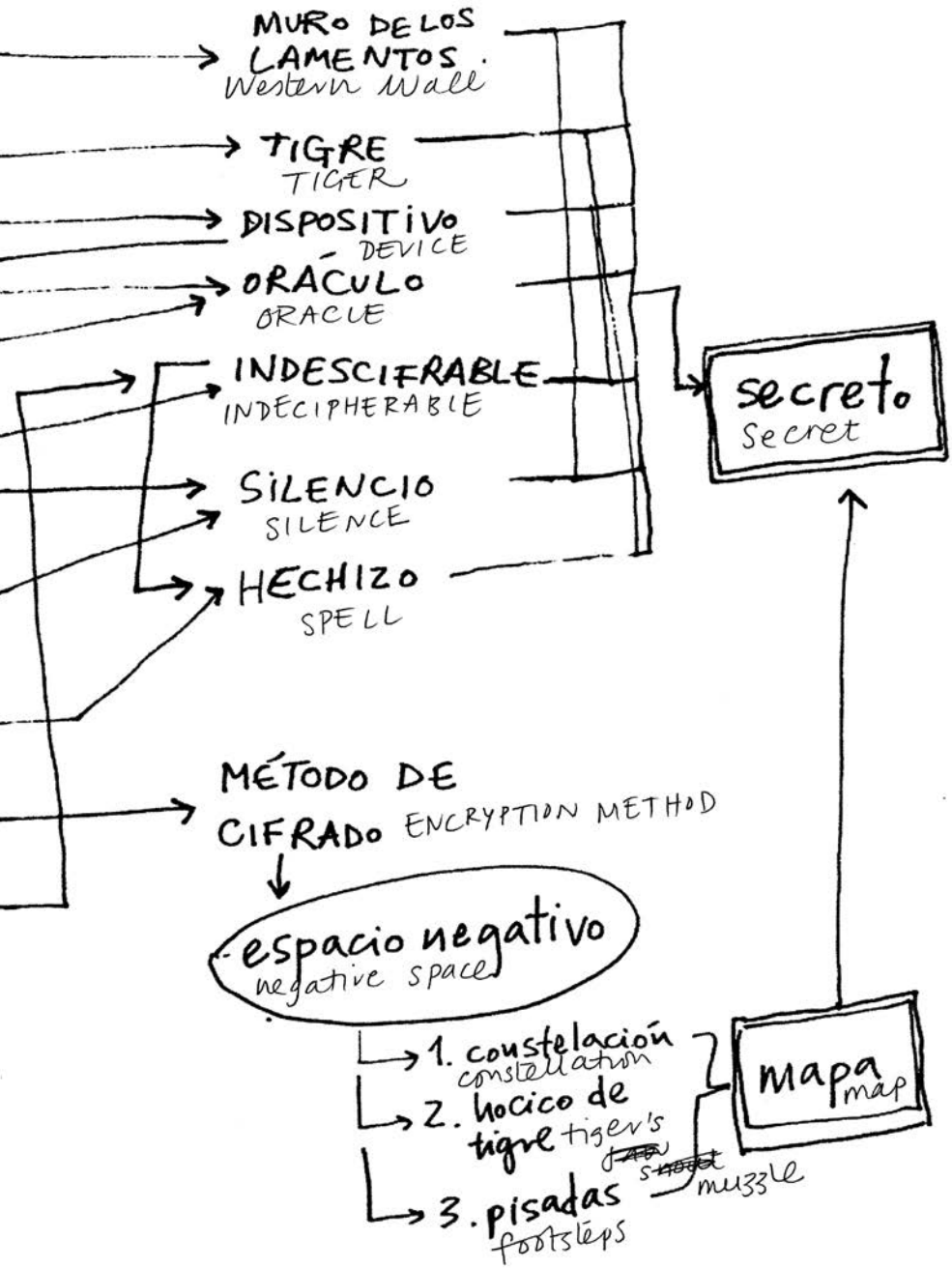
Maybe Goeritz didn't want to decipher his own poem either. There are ~~so~~ secrets that are so secret they are kept hidden ~~from us~~ even from ourselves.

- un grito — a cry
- desgarra a quien lo mira — tearing apart whoever sees it
- hipnótico — hypnotic
- runas — runes

- puntos y líneas — dots and lines
- ruidos — noises

- dios — God
  - inexpresable — ineffable
  - innombrable — un-nameable
- palabras mágicas — magic words

- criptogramas — cryptograms
- tan secretos que ni yo mismo quiero descifrarlos — so secret that even I ~~can't decode~~ don't want to decipher them.


MURO DE LOS LAMENTOS
Western Wall
TIGRE
TIGER
DISPOSITIVO
DEVICE
ORÁCULO
ORACLE
INDESCIFRABLE
INDECIPHERABLE
SILENCIO
SILENCE
HECHIZO
SPELL
MÉTODO DE CIFRADO
ENCRYPTION METHOD
espacio negativo
negative space
1. constelación
constellation
2. hocico de tigre
tiger's muzzle
3. pisadas
footsteps
mapa
map
secreto
Secret

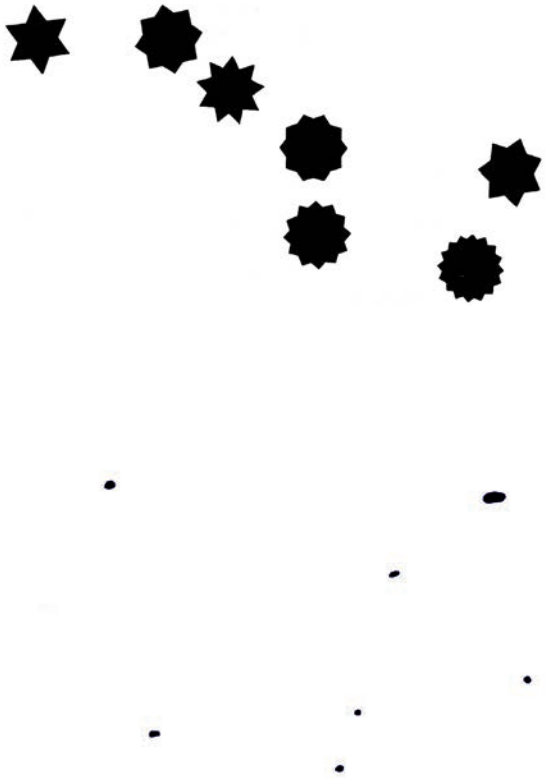
constelación
constellation

hocico de tigre
tiger's muzzle

pisadas
footsteps

espacio negativo (como método de cifrado)
negative space (as an encryption method)

estrofa 1
stanza 1



Goeritz made an enormous plaza sculpture, maybe my favorite, in the explanade of the Palacio de los Deportes, based on the Great Bear. The first stanza has the same number of points (stars). The Poema Plástico came first, but the star map seems to repeat itself.

Goeritz hizo una escultura enorme, tal vez mi favorita, en la explanada del Palacio de los Deportes, basada en la Osa Mayor. La primera estrofa tiene la misma cantidad de puntos (estrellas). El Poema plástico es anterior, pero el mapa celeste parece repetirse.

estrofa 2
stanza 2

¿Ruido?, las motas en el hocico de un tigre, los rastros de un texto borrado... La segunda estrofa es un misterio para mí

Noise? the markings on the tiger's muzzle, ~~the~~ traces of an erased text...
the second stanza is a mystery to me.

estrofa 3
stanza 3

Alguien caminó de izquierda a derecha hasta un objetivo. Pisadas irregulares sobre nieve. La idea de recorrido

Somebody walked from left to right towards an objective. Irregular footsteps in the snow. The ~~idea~~ notion of journeying.

Las caligrafías ilegibles terminan por convertirse en cartografía: una constelación señala un mapa en el espacio. Las manchas de un tigre podrían describir algún tipo de geografía terrestre. Las huellas que dejan nuestras pisadas son el dibujo involuntario de un recorrido, un mapa de tiempo. En el *Poema plástico* hay un secreto, estoy segura, pero al parecer es imposible desenterrarlo; no hay forma de romper el hechizo espacio – tiempo.

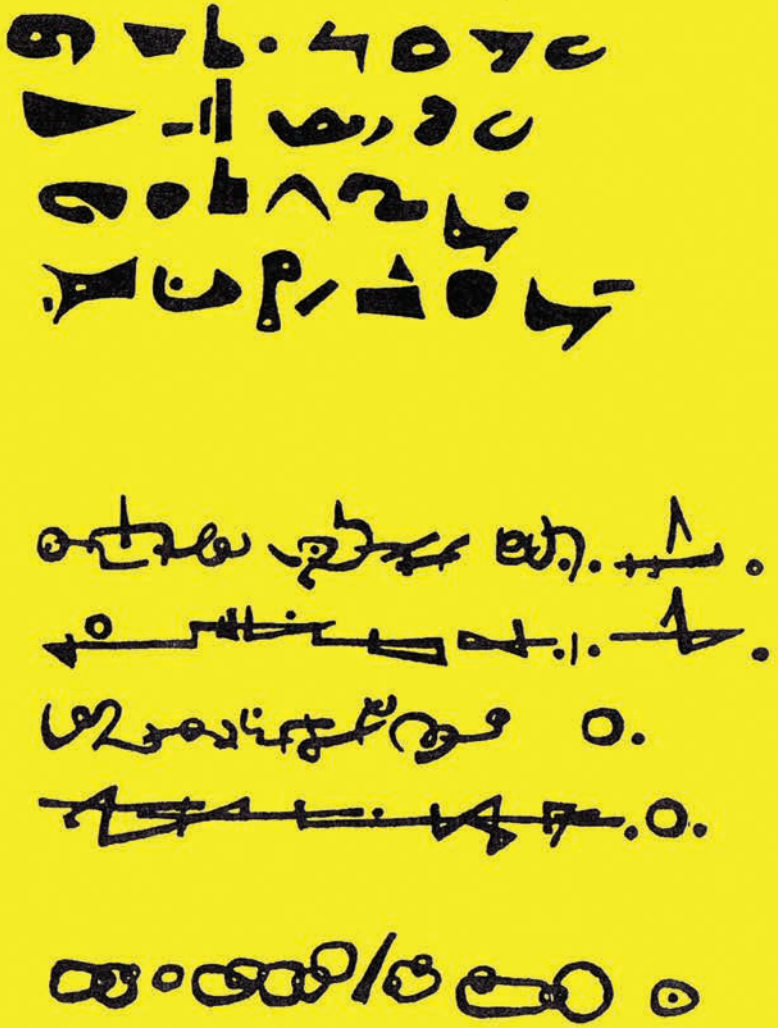
The illegible caligraphy ultimately becomes cartography: a constellation signals a map in space. The ~~spots~~ dapples on a tiger might describe some sort of terrestrial geography.
The prints left by our footsteps are the involuntary drawing of a journey, a map of time. A secret ~~[illegible]~~ is buried in Poem plástico ~~B~~, I'm sure of it, but it seems impossible to unearth it; there is no way to break the space-time spell.

Verónica Gerber Bicecci & Anna Milsom
Inverted (& Translated) Poem
Visual essay
2017

Verónica Gerber Bicecci, born in Mexico City, is a visual artist who writes. Her pieces use different media to reflect on the visual politics of writing.
To learn more visit: veronicagerberbicecci.net

Anna Milsom is a literary translator and academic and teaches Translation Studies at the University of Leicester.
She is especially interested in the role of creativity in translation and in exploring the potential for texts to gain, rather than lose, in translation.

Emails by: Guillermo Espinosa Estrada, Edgar Khonde, Myriam Moscona & Vicente Rojo.

My deep gratitude to: Myriam Moscona, Edgar Khonde, Guillermo Espinosa Estrada, Vicente Rojo, Chucho Caba, Anna Milsom, Manuella Perteghella, Eugenia Loffredo & Christina MacSweeney.

**Poema invertido* was originally commissioned for the exhibition Tropicália negra, curated by Willy Kautz in the Museo Experimental el Eco, 2013.