

EN MEDIO DEL CUERPO

cartografías, atlas y genealogías

Tema: El cuerpo en vinculación a la performatividad discursiva y posibilidades de lo múltiple. Las cartografías, atlas y genealogías como herramientas potenciadoras de procesos de singularización subjetiva en relación a la corporalidad. Las formas de lo propio desplegadas en el lenguaje poético como posibilitante de la reflexión y creación teórica situada.

Alumna: Candela Ureta Yornet

Director: Fernando Davis

Co-directora: Loreley Baumann

Tesis para la Licenciatura en Artes Plásticas con Orientación en Escultura.

EN MEDIO DEL CUERPO
cartografías, atlas y genealogías

“Tal vez lo interesante de las prácticas contemporáneas en cierta constelación de las artes visuales sea que no se producen, posicionan ni enuncian desde ningún saber específico, justamente. Probablemente lo más interesante (a veces característico) de ciertas producciones artísticas contemporáneas sea la propuesta de una construcción de subjetividad y de sentido alternativo a lo dado, a lo establecido. Entiendo, lo que denominamos “arte” como una herramienta, dispositivo y territorio de producción de conocimiento y vínculos.”

Andrés Labaké. Revista Boba N#1

¿De qué manera construimos cuerpos?

Referencias para un articulado visual y conceptual disidente.

FUNDAMENTACIÓN

Las significaciones, entramados conceptuales que generan las categorías desde las cuales comprendemos y construimos la realidad, gozan de posibilidades revolucionarias profundas y fundantes. Recorrer, reconocer y recrear las designaciones intrínsecas que cargan, cargamos, los cuerpos es imprescindible para comprender los movimientos sociales y viceversa, en pos de buscar ciertas grietas o hilos a retomar, en el proceso de creación del tejido social.

Lo importante es el cuerpo, nos sugieren las lecturas sobre Nietzsche; ¿cuáles son los cuerpos que “importan”? nos dice con ironía Judith Butler ; “No saben lo que puede un cuerpo” nos propone, finalmente (o antes que nadie) Baruch Spinoza (DELEUZE 2008:50)

La categoría de cuerpo como noción perteneciente al quehacer escultórico, ha sido construida de forma teórico práctica desde la discursividad presente en las obras plásticas generadas y generadoras de la historia. El presente trabajo se inscruta en este campo específico y busca gestar un articulado móvil de conceptos e imágenes que se vinculen a la idea de cuerpo, usando como herramientas metodológicas el **ATLAS, LA CARTOGRAFÍA Y LA GENEALOGÍA**. El uso de estos dispositivos busca acompañar procesos de **singularización subjetiva** de la experiencia corporal, proponiendo un trabajo en relación a las políticas de producción del pensamiento desde una **micropolítica activa**. La conjugación de estos tres elementos prepondera la **organización rizomática** de dimensiones de lo real, lo cual puede propiciar una comprensión múltiple y la consiguiente desintegración paulatina de lo uno, como absoluto lineal homogeneizable e imponible.

Me sustento en la comprensión del **arte como una forma de conocer la realidad**, es decir una forma de construirla y por ende de transformarla. Es por esto clara la necesidad de un pensamiento escultórico en torno a la corporalidad, en pos de desplegar las potencias de la reflexión vincular y simbólica que posibilita el campo artístico. Tomando las palabras de Suely Rolnik podemos decir que “(...)el arte es una práctica de interferencia directa en el mundo. (...) El mundo se libera de una mirada que reproduce sus formas constituidas y su representación, para ofrecerse como campo trabajado por la vida como potencia de variación y, por lo tanto, en proceso de gestación de nuevas formas. El arte es, por lo tanto, una práctica de experimentación que participa de la transformación del mundo” (ROLNIK 2001:6)

La propuesta de esta tesis se inscribe a su vez en una reconsideración del **estatuto epistemológico del cuerpo**, entendiendo que la materialidad del mismo es inseparable de los discursos sociales, dentro de los cuales la imagen juega un rol fundamental. Apostando a “la reconsideración de **la materia de los cuerpos como el efecto de una dinámica de poder**, de modo tal que la materia de los cuerpos sea indisoluble de las

normas reguladoras que gobiernan su materialización” (BUTLER 2002:19) Dejando en claro así mismo que “el cuerpo y la forma discursiva a través de la cual se materializa son indisolubles, pero al mismo tiempo no se reducen uno al otro” (BUTLER 2002:83) Es este marco epistémico una continuidad de las reflexiones en torno a la politicidad presente en de los discursos sobre el cuerpo, en ámbito privado, en la salud y de la educación. Es en este sentido que se vincula directamente con una urgencia social y política en torno a la construcción de herramientas y reflexiones que abonen la posibilidad de generar **un mundo donde las vidas sean más vivibles**. Buscando así subvertir los patrones de violencia y opresión que recaen sobre los cuerpos en pos de la estabilidad de los patrones hegemónicos.

Es preciso remarcar el rol central de ciertas estrategias de autoconocimiento y autocuidado desplegadas en paralelo al proceso de construcción formal de esta tesis. Las mismas posibilitaron finalmente atravesar el marco teórico propuesto y conjugar las experiencias y resonancias de mi cuerpo, de latina, mujer, descendiente sirio libanesa, feminista, artista, activista y trabajadora de la medicina popular, con la búsqueda de generar un obra visual y conceptual. Comprendiendo dichas categorías identitarias no como casilleros estancos sino como parte de un proceso dinámico y político del devenir subjetivo. Entiendo que de esta forma desarrollo un planteo **situado** que da cuenta no sólo de la parcialidad del relato, sino también del interés y enfoque político de esta producción, a partir de poner en diálogo trayectorias singulares de mi experiencia corporal.

La investigación procedente de este trabajo será presentada en una **instalación espacial** en la que se pondrán en juego **conceptos teóricos y saberes del cuerpo**, organizados en paneles y dispositivos audiovisuales. El repertorio conceptual está ligado fundamentalmente al estudio de autorxs significativxs de las teorías críticas, postestructuralistas, queer y feminista. No siendo el fin del presente trabajo hacer un análisis exhaustivo de dichos conceptos sino más bien ponerlos a dialogar con un construcción plástica de recorrido espacial. Con saberes del cuerpo me refiero al conocimiento que genera la autopercepción corporal, sistematizada mediante una práctica de documentación reiterada. Las mismas serán puestas a dialogar con citas de autorxs enmarcados en las líneas de pensamiento antes comentadas.

En este sentido las citas serán parte de la hipertextualidad puesta en juego en el ejercicio plástico. Retomo para ello el concepto foucaultiano que permite entender la teoría como “caja de herramientas”: “Entender la teoría como una caja de herramientas quiere decir: - que no se trata de construir un sistema sino un instrumento, una lógica propia a las relaciones de poder y a las luchas que se comprometen alrededor de ellas; - que esta búsqueda no puede hacerse más que poco a poco, a partir de una reflexión (necesariamente histórica en algunas de sus dimensiones) sobre situaciones dadas” (FOUCAULT 1978:164) En este sentido las citas y articulaciones conceptuales presentes en la obra serán planteados como un conjunto de instrumentos “para investigar la realidad, en lugar de dogmas sobre su naturaleza; medios para operar esta realidad más que soluciones teóricas a los problemas que esta realidad plantea.” FOUCAULT (1978:165)

La investigación será presentada en una instalación espacial en pos de favorecer una lectura activa, que involucre las corporalidades que asistan a la exposición. El planteo de recorridos variados, la elección de conexiones y la recomposición de discursos serán benéficos a la lectura de la obra. Como así también todos aquellos sentidos que surjan involucrando la lectura y las sensaciones corporales de las personas que participen.

Volviendo a la cita con la que inicia este documento, la instalación fruto de la investigación se plantea como “un territorio de producción de conocimientos y vínculos” en relación al cuerpo, que intentan escapar del marco imperante de la cultura hegemónica. No será la búsqueda de este trabajo agotar las posibilidades en este campo sino más bien producir una obra conceptual que funcione como expresión **subjetiva y singular** en torno a maneras de conceptualizar las formas y fuerzas que hacen a la idea/vivencia **EN MEDIO DEL CUERPO.**

REFERENTES

Tomo como principales referencias para mi producción a las artistas Ana Mendieta y Lygia Clark. La obra se articula a su vez en un diálogo constante con el *Atlas de Mnemosyne*, de Aby Warburg, en particular la lectura que de Didí Huberman hace de ella mediante la exposición “Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?”, realizada en 2011. La obra Warburg, comprendida como paradigma estético y epistemológico pone de manifiesto el

rol de la imaginación en las formas de leer el mundo, de vincular las cosas del mundo. La imaginación no como una fantasía personal sino como potencia intrínseca de montaje, de conocimiento travesero .

Retomo de manera especial la decisión de Mendieta de incorporar lo místico y espiritual como dimensiones del ser y como elección política de reconstitución de paisajes propios. En sus palabras: “Mi arte es la forma de restablecer los vínculos que me unen al universo” (RUIDO 2002:67). Valoro su forma de disponer y trabajar desde el cuerpo en relación constante con la naturaleza de la que es parte, problematizando a su vez la realidad patriarcal que la contextualiza. Me siento ligada también a su elección de elementos concretos y su ordenamiento discursivo, poético y disruptivo de denuncia, pero también de vinculación.

Es central también aludir a la obra de Lygia Clark, principalmente su búsqueda para hacer del arte una herramienta de liberación, para la desprogramación del inconsciente colonial. Intención que aborda desde sus primeros trabajos y que sintetiza de manera más intensa en su última “proposición”, “Estruturação do self”. Obra que desacraliza la objetivación del arte, centra su potencia en la experiencia y retoma los intersticios de pensamiento, las conexiones que produce el espectador en relación con las sensaciones que le brindan los objetos. Partiendo para todo ello de un extrañamiento, posibilitado por el borrado de fronteras dogmatizantes del campo artístico.

ATLAS

Es mi interés trabajar desde el ATLAS como conjunto de imágenes que en relación generan conocimiento sobre lo real, es decir lo construyen. A continuación retomo algunas definiciones de ATLAS que nutren la elección de esta herramienta.

“Se compone de un número no cerrado de paneles capaz de admitir divisiones y ordenamientos diversos. Cada panel, a su vez, consiste en una constelación singular de imágenes o de imágenes y textos”¹

“Forma visual del saber” (Didi-Huberman 2010:15)

En concomitancia con estas ideas propongo pensar al ATLAS como una herramienta para la producción de sentido desde lo múltiple, proponiendo formas que se desarrollen menos desde lo firmemente direccionado y más de la combinatoria sensible de sentidos propios. Aludo al Atlas como forma de conocimiento visual, como una constelación de significantes donde la secreta vinculación de sus partes se genera como territorio propicio para la creación. Me vinculo también a ciertas lecturas que inscriben parte del trabajo de *Atlas de Mnemosyne*, (en particular los tres primeros paneles - A, B, C) en el intento de descubrir diseños en el cielo y la tierra, que proporcionan coordenadas para la ubicación; desarrolladas sobre la base de los sistemas de relaciones, reconociendo constelaciones, dibujando mapas y tablas genealógicas.

Serán desplegados con este fin varios paneles compuestos por imágenes y tres loops audiovisuales.

CARTOGRAFÍAS

Las cartografías son siempre abiertas, conectan invariablemente con otras partes del mapa o con otras capas que superponen información y entrelazan lo real de un territorio. La cartografía como imagen que posibilita hacer visible, traer a lo sensible la combinación de fuerzas que constituyen singularidad. “En la medida en que los mapas o cartografías seleccionan qué es lo que debe ser representado y qué es lo que no tiene que ser representado para constituir la imagen eficaz de lo real, podríamos decir que los mapas son una forma de producción de “realidad”.”(PÉREZ DE LAMA 2009:123) En este sentido, podemos preguntar ¿qué cuerpos son posibles en el marco de las cartografías vigentes? ¿Cuáles son los componentes, territorios de los cuales disponemos para construir nuevas cartografías? ¿Qué relaciones pueden desarrollarse, hacer mella en las configuraciones de realidad que desata nuestra potencia deseante? ¿Que mapas se producen en relación a nuestros deseos como potencia productiva de la vida? ¿Qué capas tienen los mapas de mi propia corporalidad? ¿Qué afectos que piden pasajes?

Para los fines de esta instalación, como síntesis de la investigación realizada, serán expuestos dos tipos de mapas.

Mapas conceptuales

Serán tramados mapas con citas y conceptos principalmente de lxs siguientes autores: Judith Butler, Félix Guattari, Suely Rolnik y Gilles Deleuze.

Mapeos de cuerpos

Para la producción de las imágenes que comprenden esta sección de la muestra fue desarrollado un dispositivo lúdico con instrucciones que disponían a una lectura y producción de un mapa corporal. El resultado de proponer esta dinámica en varias reuniones de grupos de mujeres dio por resultado “mapas de cuerpos” que presento en la instalación.

GENEALOGÍAS

La elección de la genealogía como herramienta metodológica de construcción visual y conceptual, se respalda en importantes producciones teóricas de Nietzsche, Deleuze, Butler y Foucault, desarrolladas en diversos campos (Rueda Ramos 2012:40). Siendo a su vez una importante estrategia política de uso manifiesto en el movimiento feminista. El conjunto de estas trayectorias disponen un mapa de pensamiento crítico, de denuncia sistemática a los entendimientos trascendentales en torno al cuerpo y su estrategia siniestra de poder, apuntalando la configuración inmanente en torno al cuerpo. “Para Butler la genealogía cumple una función deconstructiva y creadora al mismo tiempo.”(Rueda Ramos 2012:46) Si bien la filósofa aborda mayormente el trabajo genealógico en torno al género, su aporte es de vital importancia al poner en crisis las tradiciones sustancialistas en torno al cuerpo; como así también por favorecer de manera explícita a las construcciones múltiples / alternas de la corporalidad; posibilidad que se nutre de la noción de performatividad que la misma autora propone. Estos aportes serán puestas en diálogo en el ejercicio plástico de articular en la obra recorridos genealógicos,

formas de procedencia que me son propios y desde los cuales hoy construyo la idea de cuerpo en sus diversas dimensiones.

Producir una genealogía de imágenes inscribe en el lenguaje poético de las corporalidades disponiendo al agenciamiento de dispositivos para la producción de supuestos en torno al cuerpo. La selección genealógica que presentaré en la tesis dialoga con mi linaje materno y con lxs autorxs que sustentan la idea de cuerpo que propone la tesis. Respecto al primer tema será puesta en relieve específicamente la revalorización del legado de las mujeres pertenecientes a mi familia, como así también las relaciones de poder que se expresan en la red familiar y que forman parte de mi propia forma de habitar el cuerpo. Mientras que la segunda temática se inscribe en diálogo directo con la idea de mapa conceptual antes desarrollado.

Las genealogías serán presentadas en la instalación mediante soporte visual (paneles con texto e imagen) y loops audiovisual.

CONCLUSIÓN

La poética que generan las imágenes produce cuerpos. Allí radica un importante aporte del campo artístico en la configuración de realidades que sean habitables por corporalidades alternas a la normatividad hegemónica.

Las CARTOGRAFÍAS, ATLAS Y GENEALOGÍAS se entretajan como herramientas para la documentación de los procesos de singularización de la subjetividad. Abonando el empoderamiento de los cuerpos, al gestar archivos de vivencias, lecturas de lo real. Este tipo de estrategias se enmarca en el entendimiento epistemológico propuesto, trabajando desde la dimensión performativa de la imagen, valorizando particularmente la posibilidad de lectura rizomática y heterogénea.

En este sentido la integración de dimensiones diversas de la corporeidad propia permite favorecer el desarrollo de vidas más plenas. La especificidad capitalista como ordenamiento estratificado y privatizado del saber es contrario al despliegue de potencia. Esto se debe a que los saberes sobre el propio cuerpo no se encuentran previamente divididos y clasificados. Más bien son producidos como proceso de singularización

subjetiva que deviene en aumento de potencia, despliegue que podemos vincular a los procesos de auto sanación mediante el autoconocimiento de las necesidades y trayectorias singulares y colectivas de los cuerpos.

La producción de redes conceptuales nutre las posibilidades de confiar en los saberes, significaciones y procesos del propio cuerpo. La potencia de germinación, crecimiento y expansión de dichas redes se vincula directamente con la nutrición que dispongan para su desarrollo.

Me interesa retomar aquí la interpretación que hace del **arte** Suely Rolnik al enunciar su poder de **curar** entendiéndolo como “la afirmación de la vida como fuerza creadora, con su potencia de expansión, lo que depende de un modo estético de aprehensión del mundo. Tiene que ver con la experiencia de participar en la construcción de la existencia” (ROLNIK, 2001:10). En este sentido es preciso tejer genealogías, cartografías y atlas que nos posibiliten habitar trayectorias propias, formas de leer y construir el mundo y los cuerpos. Experiencias que funcionan como líneas de fuga para la politización de nuestro entendimiento de lo real y que a su vez abonen los propios despliegues y la creación de conocimiento situado.

NOTAS

1- Texto extraído la página web del proyecto ATLAS/ARCHIVO Paisajes culturales de la costa del Río de La Plata. Recuperado de <http://www.atlasarchivo.com.ar/?page=inicio>

BIBLIOGRAFÍA

BUTLER, Judith. Cuerpos que Importan. Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo" - P ed. - Buenos Aires, Paidós, 2002

DIDI-HUBERMAN, George. (2010). “Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas”. TF Editores/ Museo Reina Sofía.

DELEUZE, Gilles, (2008) En Medio de Spinoza. Buenos Aires . Editorial Cactus.

FEDERICI, Silvia. (2015). Caliban y la bruja. Mujeres cuerpo y acumulación originaria. Buenos Aires: Tinta Limón.

FLORES, Valeria. (2015). Alegorías del temblor. Leer como experiencia de (de)generización. Recuperado de <http://escritosheticos.blogspot.com/2015/03/alegorias-del-temblor-leer-como.html>

FOUCAULT, Michel (1978). "Poderes y estrategias" en Sexo, Poder, Verdad Conversaciones Con Michel Foucault, Miguel Morey (Ed). Barcelona. Editorial Materiales.

GUATTARI Félix, ROLNIK Suely. (2006). Micropolítica. Cartografías del deseo. Madrid. Editorial Traficantes de sueños.

GUATTARI, Felix. (2001) Cartografías Esquizoanalíticas. Buenos Aires. Editorial Manantial.

LABAKÉ, Andrés. (2015) ¿Un saber específico? *boba #1*. 33-38

PÉREZ DE LAMA HALCÓN, José Luis (2009). La avispa y la orquídea hacen mapa en el seno de un rizoma. Cartografía y máquinas, releyendo a Deleuze y Guattari. *Pro-Posições*, 20 (3), 121-145

RESTREPO, Alejandra (2016) La genealogía como método de investigación feminista . XI Congreso Iberoamericano Ciencia Tecnología y género. Recuperado de <https://congresoctg.ucr.ac.cr/memoria/descargar.php?id=30>

RUIDO, María(2002). Ana Mendieta. Madrid. Editorial Nerea.

RUEDA RAMOS, Carmen María (2012) Judith Butler: Genealogía y deconstrucción. Apuesta por la liberación del cuerpo. (Tesis fin de Máster) Instituto de Estudios de la Mujer Universidad de Granada p. 39-48

ROLNIK, Suely. (2001). ¿El arte cura?. Conferencia dictada en el marco de los debates Arte, locura y cura. Publicada dentro del proyecto Quaderns portàtils, dependiente del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Recuperado de <https://www.macba.cat/es/quaderns-portatils-suely-rolnik>

ROLNIK, Suely. (s.f.). "Cartografía Sentimental". Recuperado de : www.unsam.edu.ar/lecturamundi/sitio/wp-content/.../Cartografla-sentimental.doc

ROLNIK, Suely, (s.f.) La memoria del cuerpo contamina el museo. Recuperado de :

<http://eipcp.net/transversal/0507/rolnik/es>

ROLNIK, Suely (s.f.) Una terapéutica para tiempos desprovistos de poesía. Recuperado de

<https://es.scribd.com/document/336691865/Una-Terapeutica-Para-Tiempos-desprovistos-d-e-poesia>.

ROLNIK, Suely (2006) Geopolítica del chuleo. Recuperado de

<http://eipcp.net/transversal/1106/rolnik/es>

SICERONE, Daniel (2016). Nietzsche y el cuerpo, Reflexiones Marginales, AÑO 6. NÚMERO 35.

VIDEOGRAFÍA

CONFERENCIAS

ROLNIK, Suely. (2015) Micropolíticas del pensamiento. Sugerencias a quienes intentan burlar el inconsciente colonial" Conferencia enmarcada en el encuentro "Descolonizar el museo", organizado desde el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Disponible en www.macba.cat/es/descolonizar-museo.

BUTLER, Judith (24 de marzo de 2015) mesa de diálogo "Performatividad de género, precariedad y ciudadanía sexual", Directora Susana Vargas, En el marco del proyecto Mesas de Diálogo Sur-Norte, realizada en en la Biblioteca Vasconcelos. Recuperado de : <https://www.youtube.com/watch?v=9XRYRH7pUZ0&t=4807s>.

BUTLER, Judith. (2015) Cuerpos que todavía importan. Conferencia llevada a cabo en el marco de la presentación de la Red Interdisciplinaria de estudios de Género UNTREF. Recuperado de : <https://www.youtube.com/watch?v=-UP5xHhz17s&t=3s>.

BUTLER, Judith. (2015) Vulnerabilidad y resistencia revisitadas. Conferencia Magistral organizada por el CIAG (Centro de Investigaciones y Estudios de Género, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México.

DOCUMENTALES

ZADJERMANN, Paule, (2013) Judith Butler, Filósofa en todo Género. Documental realizado para Arte Francia. Recuperado de <https://sociologos.com/2013/08/11/documental-judith-butler-filosofoa-en-todo-genero/>

CARNEIRO, Mario (1984) Memória do corpo. Rio de Janeiro. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=9ymjW6yVKA&t=482s>

REFERENCIAS

1,2, 3- : Paneles A, B y C respectivamente del Bilderatlas Mnemosyne de Aby Warburg 1927- 1929.

4 : “Sin título” (“Silueta” series, México), Ana Mendieta, 1976

5: Imagen de Yagul, Ana Mendieta, 1973.

6: “Sin título” (Silueta Series), Ana Mendieta, 1976

7, 8, 9: Estructuración del self, Lygia Clark, trabajo realizado a partir de 1976 .

10 - 27: ATLAS, CARTOGRAFÍAS Y GENEALOGÍAS.