FABIANA BARREDA

7

CAPÍT Arquitectur

CAPÍT Escrito en

CAPÍT Paisajes de Porcelana

> – CAPÍT

Cuerpo — CAPÍT

Vectoriales de

CAPÍT Psiconotas

> CAPÍT Teoría y

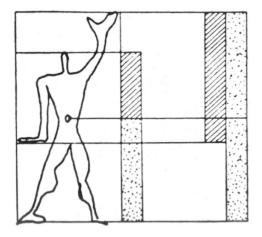
www.fabianabarreda.com www.cuerposonoro.com.ar www.eroticasiete.com

CAPÍT

Arquitectur

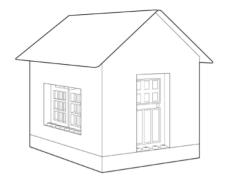
Arquitectura

- Bioargu

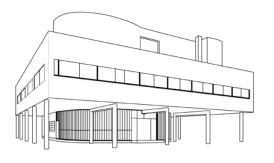
una morfolo del d

Si tomáramos una cinta m las proporciones matemátic a las formas

Por un instante la historia de toria de la arquitectura y da doméstica, una forma psico el hogar y Las formas de subjetiv y el espacio crea for Es como si pudi

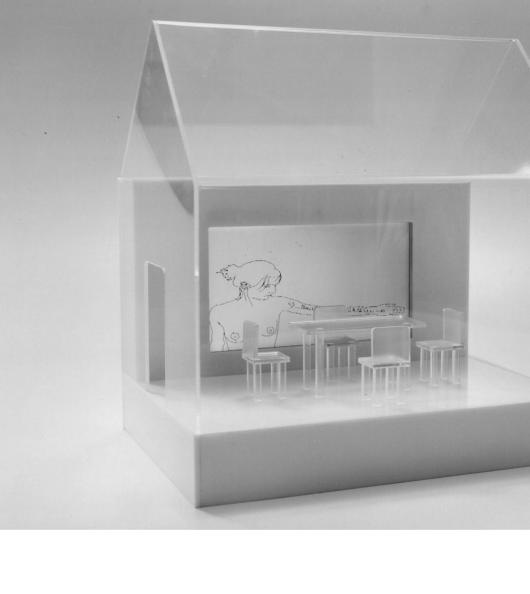

Le Corbusier Lina Bo Bardi

Amor

CAPÍT Escrito en

nologue sengapenyan ; in Ite ha sint ind zie amerjan - ind alex sumpie a griette aboneil ? Bufemon providen, sin Bao dosmin die grang Bufemon providentsmin de in fl: figfer zigerieft, vallen Rolla ild osin fl: figfer zigen Rolla 1 ! ofwaref do Cogling of gaining ? Time fat ! ofwaref do Coging? I whichen , and if ifor the orber ting fin mine they fight who has find the same for might for finger - for an might and finding the first of the first of the first of the first of a same for the first of the first of a same for the design of the first of a same for the design for the desi Sin aria gal if shu fl: Block falin. _ Sin aria gal if shu falin agi ilm Mittiel was your De gring of ilm Mittiel with In for form mis arounded letter virghe. - fingen the fit for yither which get of in her formit get of in her formit of you visit wind a visit of in her formit of you visit a of in her toming you 81 i. 2. _ in a 1: Look alm Bulghin la note en . skin ,

whefe, walfer Rolle and ormin Il , shipfof gir ming of Time for the of in a aled minjigan the wind finew for A in John Ja St

CAPÍT

Paisajes de Poro y Van

Paisajes de Porcelana

Dos veces intente irme de mi casa.

Una cuando tenia 5 años, llegue hasta la puerta de calle, se cerro tras de mi y no pude volver a entrar.

Me lleve una valijita con solo dos cosas : medias y mi juego de te de porcelana china .

Esos eran mis tesoros para sobrevivir en ese mundo maravilloso y extraño

Ambos eran regalos de mi madre : las medias eran efecto de su típico style dominatrix materno cuidadoso (luego fue el pañuelo y el saquito) formateado eficientemente en mi modelo de supervivencia y el juego de te eran la belleza y la magia otro extraño imperativo de existencia en el mundo.

Me quede en el escalon de la puerta de calle hasta que me vinieron a buscar -por suerte- aunque no lo quise reconocer y ya desde los 5 años una seudo autosuficiencia salvaje ya se había instalado en mi discurso escapista.

Luego reincidi a los 20 años -ya ahora con novio, bello, pisciano y contenedor- y en otro intento de huir de mi casa ahora acompaañada, trate de tomar una casa como skwoter punk a 5 cuadras de la casa materna.

Mi madre viendo que esa salida al mundo era inevitable, me tomo entre sus manos y me dijo: "Tenes que llevar la tetera de la abuela a tu casa." Me entrego una pequeña casa tetera, frágil hermosa, perfecta, amor en exceso junto al departamento de Malabia, donde vivi y escape cuando era chica, cerca del Jardin Botánico donde desde entonces hice siempre las fotos con lluvia.

Y parece que desde los 5 hasta hoy vivo en paisajes de porcelana, casas tetera, paisajes oníricos , sueños exquisitos en Japon, Constitucion o Londres, retratos de personas amadas.

El recuerdo es la cartografia del alma, el mapa que marco nuestra vida y anticipa el futuro.

Mis amores mas profundos me regalaron teteras, hombres que me amaron asi llena de libros, fotos y teteras, tomaron te con que la que nunca tomaba mate y no le gustaba ir de campamento.

Hombres goticos, teteras inglesas, l hombres de agua teteras de mar.

Y mi hijo, mi príncipe, mi marco po frio, me regalo mi tetera china exótic al te están las tortas exquisitas, y las tomamos la leche juntos en Malabia Casas tetera de corazón de azúcar, hogar que llevamos en el cuerpo, aqual rio, ciudad de rio plateado, este m reconstrucción de la sangre que vuel

Boutique

Azucar

dulce cristal luminoso como el vidrio blanca cocaína venenosa buena como la intención contradictoria de ser amoroso con el miedo.

vestido
blanco
para lamer
virgen
frágil
y cristalina
de corazón crujiente
y sabor suave.

Boutique

Soiree

Ella bailaba

en la luz violeta

sus mangas transparentes

tornasolaban su piel mortecina.

Sat Haiku

CAPÍTCuerpo

Cuerpo Sonoro:

Vida

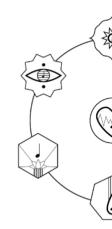
Cuerpo Sonoro, la música como territorio perceptivo del Deseo, frecuencia vital Energía del Cosmos. La Música es energía de Vida, crea, erotiza, cura.

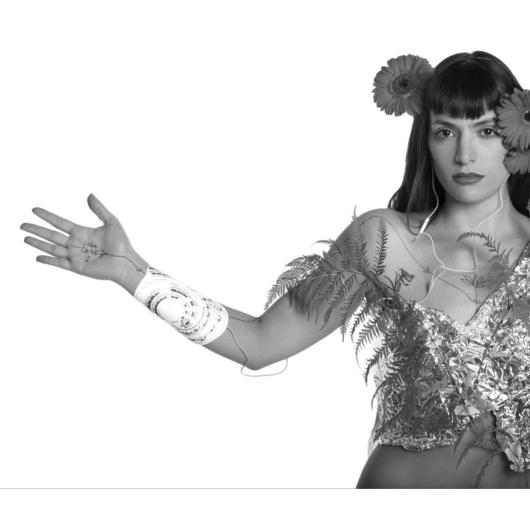
Los beats son el corazón, el ritmo de lo vivo, que late en cada uno de nosotros junto al Universo. El Cuerpo es la Partitura, sus 7 chakras, sus campos de fuerza expandidos a través de la tecnología, del brazo violín de los Luthiers a la Reactable Digital.

De la matemática Pitagórica de los mantras a las frecuencias del Ableton live. Del sensual sonido del cuerpo nocturno de los Dj al sonido originario de la respiración de un nacimiento.

Chamanismo electrónico, mantra futuro. Centro.

Lacan, la mirada, la voz, la resonancia de las emociones, la psique vibrando en el cuerpo.

CAPÍT Vectoriales de

Erótica Siete

1

El cuerpo como territorio de placer p

Sensualidad y filosofía.

Expansion, experimentación, sexua

Subjetivacion y poder.

Liberacion.

Vectoriales de pensamiento,

Pornofilosofia deconstructiva de la

Esgrima psicofísica

Aeo subjetivación del goce

Empor

Pornofilosofía

CAPÍT Psiconotas

1.

Imagen, Filosofía v Subjetividad

INFRALEVES Manuscritos de Marcel Duchamp

"Lo posible es un infraleve.

La posibilidad de que varios tubos de colores, lleguen a ser un Seurat es "la explicación" concreta de lo posible como infraleve.
Al implicar lo posible, el llegar a ser, el paso de lo uno a lo otro tiene lugar en lo infraleve."

Marcel Duchamp, Infraleves -(Inframince)-1914

Marcel Duchamp es una de las figuras claves del siglo XX para pensar una genealogía filosófica del arte contemporáneo.

El pertenece a aquellos autores que rompen paradigmas y no tratan de gestar otro, sino que abren campo al rizoma de interrogantes y mundos posibles.

En esta nota continuaremos investigando acerca de los artistas, su modo de pensamiento, concibiendo al arte como producción de conocimiento. Estos manuscritos que voy a citar nos permiten pensar el acto artístico como un acontecimiento evanescente y material a la vez. Es pensar una topología física de lo contingente, esa es una experiencia cotidiana para todos nosotros, la operación del arte- hoy a través de los textos de Duchamp,- es señalar ese instante de vida como acto artístico.

Los infraleves se definen con nitidez por los infraleves mismos. Son infraleves para Duchamp :

- -El calor de un asiento ,que se acaba de dejar.
- -El sabor a humo que queda en la boca al fumar.
- -El sonido del roce de los pantalones al caminar
- -Las puertas del subte, la gente que pasa en el ultimo momento.
- -Las caricias
- -Un dibujo sobre el vapor de agua -vidrio empañado-

-El aliento vital sobre superficies pu creciendo una progresión finita e inf

Un amigo francés le pide a Duchamp traiga de su viaje a Europa novedades una gota de cristal con aire de París y Estos frágiles acontecimientos extra cotidiana es señalado por Duchamp Como un jabón que resbala, un rayo terminado y especifico a la vez como

1-*Cuales serían los infraleves de nu
 2-*Textos extraídos del libro "Notas" lección Metrópolis.

Espacio y Subjetividad Deconstrucción del espacio : Radiografías urbanas de Gordon Matta Clarck

...habitación y casa son diagramas de psicología que guían a los escritores y a los poetas en el análisis de la intimidad."

La poética del Espacio", Jean Baudrillard

La construcción del espacio es un estado espiritual, su ordenamiento simbólico para un sujeto posee un carácter biográfico.

Desde una perspectiva fenomenológica, Gastón Bachelard describe esta percepción espacial como percepción fenomenológica.

Retratar un espacio, recorrerlo y reconstruirlo fotográficamente es seguir la cartográfia de un cuerpo atravesando un estado espacial, equivalente a un estado emotivo, delineando simultáneamente en una foto-sensación, un mapa visual de ese recorrido biográfico.

La historia de un sujeto podría ser narrada a partir de los espacios que ha transitado a lo largo de su vida, el retrato de esos espacios serían tan documentales como la radiografía emocional del rostro de Dorian Grey.*

La historia familiar se reconstruye a partir de estos territorios habitados. El pico dramático del derrotero de una familia, queda fielmente narrado en aquella bella película italiana de Ettore Scola "La familia". En esa película el devenir de una familia era metaforizado a través de la casa en cual vivieron unidos.

En una casa chorizo, el largo pasillo de baldosas italianas es el sendero donde se van bifurcando los destinos emocionales de sus habitantes.

La ausencia y presencia de los seres queridos que han transitado por una casa, es seguir la biografía de un espacio, o la huella del espacio en la biografía de un sujeto. En el cine, la literatura y las artes visuales se gesta una investigación acerca de la representación del espacio habitado y sus formas fenomenológicas de percepción.

En esta breve introducción acerca depsicológicos del sujeto en relación al 70 un artista radical para pensar estas Hijo del famoso artista chileno Robe a revolucionar los sistemas de percep La obra "Spliting" (Partición) de investigaciones sobre los límites de la Durante mucho tiempo tiempo Gord marginales de New York a punto de radiografía urbana, llegaba a esos es sierra construía nuevos espacios: co cen el suelo, el corte era nueva herrami arquitectónico.

Estos cortes creaban una nueva arqui estos edificios eran tirados abajo. Otr rescatar los rastros habitados de los e empapelados en las paredes, los reste la interperie, eran fotografiados. Imp de empapelar así la obra concluía si u de las huellas de las casas de otros. En la obra "Spliting" (Partición) Gor de ser demolida. Allí con su moto

de ser demolida. Allí con su moto medida que la grieta crecía la luz de en la casa .

Los amigos invitados a esta acción entr que inspiraba la casa y la percepción verdadero instante de obra.

"Para cruzar el corte, había que saltar s un cinestésico y psicológico..." así na Deconstruir con el corte la arquitec espacial, utilizar la escansión com perceptivo, estos fueron algunos de le Clark al arte contemporáneo y la his su obra hoy es inquietantemente vig Nos interroga sobre nuevas formas estado psíquico se fusiona a un estac a como poetizar románticamente los restos urbanos, y en ese territorio transformar la demolición en una arquitectura deconstructiva del corte, una operación simbólica en un contexto límite.

*"El retrato de Dorian Grey ", de Oscar wilde

*Roberto Matta, artista chileno puede verse obras en el Museo de Arte Latinoamericano (Malba) Figueroa Alcorta 3415.

*"Gordon Matta Clarck" ,catalogo del IVAM – Generalitat Valenciana -España

3.

Fotografía y subjetividad : Diario o Nobuyoshi Araki, Nan Goldin y ot

El viaje es una de las mas antiguas me En la película "El rayo verde" de Eric En esa obra una joven con mal de an emprenderá sola ya que sus acom momento.

Así nace una delicada trama acerca o el viaje es el espacio que evoca los es la vida.

Esta joven en sus diferentes tránsitos señales: "naipes" perdidos en la call un destino que solo se revela al final Este rayo verde es un mito, que seç crepúsculo cuando se oculta el sol, un ser testigos de esa epifanía nuestros of Hasta el ultimo instante de la pelícu posible,

Al igual que en esta película algunos a del viaje, siendo esta la forma para si El viaje es el medio, es la alquimia, o sujeto

Algunos autores construyen su obra obra "Balada para la dependencia sex de amor entre sus seres queridos, Hir los siete mares retratando la niebla qu Nobuyoshi Araki realiza un diario d las películas de su compatriota japor desiertos del planeta dejando una hue Otros artistas locales siguen esta línea los atardeceres de la pampa argent

campos plateados con luz de Luna, Roxana Schoijett fotografiando los hoteles que nos cobijan en el camino, Gabriel Valanci arrancando belleza de la desvastadora noche urbana y Leonel Luna construyendo héroes míticos del campo argentino al estilo de Candido Lopez o Prilidiano Pueyrredon. Estos artistas gestan su obra como mirada introspectiva, un diario intimo, existencial cuya cita con la imagen revelada es el espacio del viajero.

El viaje como forma de auto-conocimiento. Como tránsito hacia un estado especial de conexión con uno mismo y el entorno cercano.

Vulnerabilizando ese estado de percepción cada vez mas profundamente, habiendo perdido las referencias familiares de nuestro hogar o lugar de origen, que buscamos cuando estamos de viaje?...

En "Alicia en las ciudades" Wim Wenders une a dos seres desprotegidos un periodista y una niña abandonada por su madre, ambos emprenden un viaje de regreso a Alemania desde EE.UU. en busca de sus familiares. A lo largo de la película través de una cámara polaroid se construye un alfabeto de comunicación entre los silencios de estos dos seres.

Desde la Odisea a las road-movies contemporáneas el viaje genera imágenes internas fragmentadas ,unidas por el delgado e invisible hilo de algo buscado desconocido pero deseperadamente necesario, cuyo nombre posible es : felicidad.

Y solo al final de la travesía, junto alguien, antes de que la luz se oculte quizás un rayo verde aparezca ante nosotros, pero en ese instante ya no necesitemos más la cámara.

4.

Imagen y subjetividad La construcción simbólica del espa Richard Long – Cartografiando la

> "El tiempo pasa, los Richard L

Richard Long nace en 1954 en Bristo entra en contacto estrecho con la tierí filosofía Zen "una confirmación sobi Inscripto en tendencias experimenta Arte Povera, su obra es transitoria en 1967 realiza su primera acción: vez traza un sendero, formando cor fotográficamente, como único rastro Esta caminata desencadenó una seri desde el desierto de Sahara hasta el hasta las alturas de Bolivia, el viaje fi paisaje y consigo mismo.

Este trotamundos fue deteniendo su ilimitado nos confronta a un profu naturaleza, esos lugares algunas ve aquellos territorios donde los excurs la vuelta atrás. Donde el aire cambia un paso. Si lo cruza entra en un nuev permanecerá y se volverá a topar cor Su obras son para Long como una esta través de un de un país es mensur y a su vez reconocerse a sí mismo en cartografiarlo.

Con sus manos construye círculos de que se primero surcan el paisaje para Estas huellas humanas nos recuerdan los emplazamientos místicos de los celtas en Stonedge, las huellas del fuego de las tribus nómades del desierto, el mínimo y arquetípico emplazamiento del hombre en la seno virgen de la naturaleza.

Arqueólogo, cartógrafo, caminante para Long, la travesía es el fin, como en La Odisea o en la peregrinación a Santiago siguiendo el sendero de las estrellas

Así a lo largo del viaje el espacio construye simbólicamente al sujeto y él al espacio, en esa antigua epifanía se manifiesta una huella humana como rastro de un instante poético.

*Bibliografía:

- -Revista de fotografia: Luna Cornea N
º6-Notas a una caminata de Jaime Moreno Villareal
- -Catálogo Richard Long Bienal de San Pablo 1994 The British Council

_

-Arte del Siglo XX - Editorial Taschen Tomo II

5.

Fotografía y subjetividad Percepción, Contemplación, Recu Fotos de Hiroshi Sugimoto

En 1980 Hiroshi Sugimoto (Tokyo 1970k fotografió su primera serie de na Las marinas es un género pictórico creador mas experimental fue el generataban los grandes temas del rottempestades.

Siguiendo esta tradición occidente se

fotógrafo. En imágenes en blanco y mares, la cámara encuadra el horizon el cielo y el mar, esa leve unión entre Este encuadre se repite en forma con una secuencia de imágenes. El Mar I Mar Caribe, el Mar del Japón,Oki... Así sucesivamente se deletrean con p del planeta se une a los otros y las que todos los mares son "el" mar, o imágenes dejan su rastro pictorialist recuerdo.

Austeras esta serie de fotos se une a la en 1976.

En busca de viejos cines art-deco a Cinema Paradiso-el artista instala su que el encuadre abarque detalles del siempre vacías.

Unos instantes antes de proyección S El obturador se mantendrá abierto s fulgurante luz en el centro que es tod En los límites del vacío de la percepci autor : en el máximo vacío de la luz de las antiguas pantallas de cine como el Luxor de Lavalle o en los inquietantes abismos de los límites del mar cerca de las columnas de Hércules.

Bibliografía:

- -Luna Cornea Nº 6 Revista de Fotografía mexicana editada por el Centro de la Imagen - Texto "Hiroshi Sugimoto , Recuerdos en Blanco y Negro" de Kerry Brougher, curador del Museum of Contemporary Art ,Los Angeles
- -Revista Poliester-Numero 15 -Arquitectura-Texto de Ruben Gallo -Mexico

6.

Fotografía v subjetividad Frida Kalho - Autoretrato

El género del autorretrato es uno de arte, su significación subjetiva es pro La autoconstrucción del sujeto autoconstrucción simbólica, alquími Desde los autorretratos de Remb constante diario privado hasta el fin Kalho, este género artístico nos per cuerpo y el sujeto.

La obra de Frida Kalho es una mirada su cuerpo emocional y simbólico lue La pintura de esta artista mexicana cuadros se hace visible una serie o femenino antes invisibles para la his aborto, el suicidio, el amor y sus ext "El dia de mi nacimiento " hasta l y la procreación Frida a través de s para el cuerpo, al igual que sus conte Carrington, Remedios Varo y Tina M La foto que publicamos realizada e un artista mexicano cuya obra se curación".

La fotografía fue el medio idóneo de r y su curación. Las fotos de Chen son ,pero son la huella que exorciza la e reintegra la identidad del sujeto a la la medicina. La fotografía es el medi reconstruirlo simbólicamente y meta la identidad de un cuerpo.

Las preguntas innumerables que su extienden desde la función restaurac hospicios y otros espacios de transformación curativa del sujeto- a preguntas que cuestionan los sistemas de representación del sujeto en la historia del arte y en la historia de una cultura especifica.

El autorretrato es el cuestionamiento de la identidad desde la deconstrucción misma de la identidad. Los fragmentos que utilizamos para auto-construirnos son los restos culturales específicos de una sociedad dada. Así lo fue el estilo pictórico de los ex -votos religiosos en Frida Kalho, como los restos radiográficos hospitalarios de Gilberto Chen. Desde las representaciones abstractas y bellas de la progresión del ADN hasta la huella de un cuerpo en la arena de una playa,

el autorretrato es una búsqueda constante de representar ese limite invisible entre el sujeto y su cuerpo material, observemos con atención estas sutiles apariciones.

Bibliografía:

- -Frida Kalho -Ed.Taschen-
- -Frida Kalho -Museo de Arte Latinoamericano de Bs.As.-Figueroa
- -Revista mexicana "Luna Cornea" Nº3 "El retrato"

7.

Fotografía y subjetividad Diario fotográfico - Construcción Nan Goldin

"Mis diarios escritos son privados... Mis diario visual es público. Se expane contribución de otras personas...."

Nan Goldin, 1986

Con este texto , un manifiesto, comiesexual " Nan Goldin

Gracias a este libro esta fotógrafa funde los años 90. Nacida en 1953 en V familia a Boston donde recibe una d su hermana Barbara Holly Goldin se un quiebre familiar, ella encuentra familia alternativa.

Para Nan la cámara forma parte de comer o tener sexo. El instante de fu es un momento de claridad y conexi sentirme con respecto a una persona escribe en su libro.

Estas fotos son el fruto de las relacio Ella desea crear en este diario una f historia, la acumulación de ellas se a una historia sin final.

En este libro abre la posibilidad de diario aparecen sus puntos de máx tristeza, la violencia, sus hombres, su amigos, los niños, los miedos, sus p que la cámara puede construir.

Es fotografiar la vida durante la imagen, repensar el sexo y las identic

expandiéndolas. Es tratar de re-construir una memoria y una fragmentaria identidad.

Sus fotos de mucho color -diapositivas, cibacrome- poseen la sensualidad de la pintura y la vida cotidiana, están hechas cámara en mano, en movimiento, al ritmo de la vida con luz ambiente o falshes que envuelven y penetran sensualmente los cuerpos y las situaciones. Esta forma y punto de vista en primera persona ha marcado a toda una generación en su forma de fotografiar, como a su vez a la publicidad y los medios masivos han imitado su estilo. La fuerza de esta artista reside también, en poder a partir de preguntas particulares -y crear una forma personal de visualizarlastrabajar temas universales como el amor y sus desenlaces. El amor puede convertirse en una adicción como la heroína y el chocolate...Toda su obra ha transitado por puntos extremos estetizando líricamente situaciones muy dramáticas, como "The Cookie Portfolio" donde acompaño a su amiga enferma de Sida hasta el final se su tratamiento.

Así también recorrió las bellas noches de Boston en su libro "The Other Side", retratando a los drag o travestis del bar "El otro lado".

Pero lo revolucionario de ella no es la esperada mirada documental donde la distancia en tercera persona haría de un enfermo, amigo o travesti un sujeto de observación de laboratorio, sus imágenes tienen el punto de vista de aquel que esta allí, in situ, implicado emotivamente. Aquel donde en la intimidad el otro se entrega a cámara porque no hay distancia afectiva. Actualmente esta artista consagrada en su retrospectiva de 1996 en el Whitney Museum de New York ,llamada "I'll be your mirror" (Seré tu espejo) está preparando a los 50 años su nueva muestra, que será realizada en la Capilla de la Salpetrière en Paris. En este lugar clave, -para el arte contemporáneo y el psicoanálisis - realizará una muestra en homenaje a su hermana Bárbara, a la cual le dedico su libro "Balada para la dependencia sexual".

Bibliografía:

*"Balada para la dependencia sexual", Nan Goldin, Editorial Aperture *Esta artista estudio junto a Larry Clarck, director de "Kids", otro fotógrafo de culto. * En la Salpetière Freud conoce a Charcot, las histericas son liberadas de las cadenas y escuchadas por primera vez.

-Escrito en Septiembre 2002 -

La foto a publicar se llama "Nan y Brian en la cama, New York City 1983"

8.

Fotografía v subjetividad Arte v Vida : "Una cosa es una cosa La construcción del sujeto en la Hincapié *

"Una cosa es una cosa", es la obra para que caracteriza todo el trabajo de Hincapié. Esta performance – termino definido

artístico-fue realizada en 1990 en E física del arte como puro presente. Esta obra consiste en la disposición objetos cotidianos en un territorio aparentemente interminable de tiem La artista ha traído todas sus pertener y procede a ordenarlas siguiendo pat Si observamos detenidamente la vida o la de cada uno de nosotros, podem a día en lo real este orden domestico Bolsas, maletas, ollas, cebollas, lápiz humildes van siendo colocados geon Cada objeto, por humilde que sea es con la misma concentrada e individ un aura especial, de un carácter casi La espiral de cosas que lentamente inabarcable de la performance (la memoria el carácter cíclico del tiem observación de los gestos siempre dif Esta obra sin establecer un campo na acción, sin clímax, es un conjunto de mediante una lógica asociativa, una f la vida cotidiana.

Cuantas preguntas emergen de esta

se construye un mundo en momentos de derrumbe? cual es el mundo? y como es su modo de construcción en la vida diaria? que límites hay entre lo cotidiano y lo sagrado? que peso poseen las cosas? como se une lo micro a lo macro? que valor le otorgamos a los gestos en nuestra vida? como nos modifican? que potencia espiritual posee cada acto?...

Siguiendo el hilo de estos pensamientos en una ocasión Maria Teresa misma puso su proceso creativo en palabras, y en este fragmento su narración de ritmo entrecortado, cíclico y repetitivo logra crear una imagen mental de su obra "Una cosa es cosa":

"...todas las flores aquí. los vestidos extendidos. los negros cerca de mi. los rosados aquí. los pañuelos solos. la bolsa sola. la cartera sola. la caja sola y vacía. el espejo solo. los zapatos solos. las medias solas, las hierbas solas, yo sola. él solo. nosotros solos. un espacio solo. un rincón solo. una línea sola una sola media. un solo zapato. todas las cosas están solas. todos estamos solos. un montón de arroz. un montón de arúcar. un montón de sal. un montón de harina. un montón de cosas..."

* Texto extraido del catalogo "Estética del sueño" – del texto de José I.Roca "Maria Teresa Hincapié – Una cosa es una cosa / Una escritura automatica del Gesto"-

Curadores: Carlos Basualdo y Octavio Zaya - Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

9.

Imagen y subjetividad Cildo Meireles Crítica de la Economía Política de

"Marx ha demostrado que la

residía no en su materialida Ese es el punto de partida de Jean Baudrillard, "Crítica

A finales del siglo XIX, Freud , Nietzo de una época.

Estos teóricos deconstruyeron una fo La psicología, la filosofía y la econon La voluntad de poder, el valor libidi política, son algunos de los conce permitieron analizar bajo otras forma históricos.

Desde esta perspectiva de pensamien dio a luz artistas que siguieron reflex La obra de Cildo Meireles "Insercion Billete " de 1970 tiene como tésis :

"1) Existen en la sociedad determinac 2) tales circuitos son vehículos evid

aunque sean pasivos, a su vez, para r 3) y todo ello ocurre siempre que las

Desde estas premisas tomó el circuito billete de cero cruceiro y otro de cero dinero. Tomó a su vez billetes en ci un sello comenzó a imprimir ácidas p sociales de Brasil en la década del 70 La acción de inserción en el circuito era el gesto de interferir la anestesiada pasividad automática del circuito. Esa interferencia en la cadena, como en un "acto fallido", pone en tensión el circuito y la lógica de la cadena. Abre preguntas y tensiones en una circulación aparentemente inerte.

La obra de Meireles -al igual que los textos del filosofo Jean Baudrillardanalizaba en forma crítica, la lógica de los intercambios y los circuitos de producción.

Además de interferir con textos los envases "retornables" de las botellas de Coca-Cola de la decada del 70, Meireles tomaba como antecedentes del concepto de "circuito" las cadenas de santos (cartas que uno recibe y copia y envía a otros -actualmente mails fowardeados-) y las botellas al mar que los náufragos arrojan a los océanos. Esta mirada antropológica le permitía sumar diferentes capas de sentidos a sus inserciones.

Marcel Duchamp, Ives Klein y Federico Peralta Ramos entre otros grandes artistas han interferido con sus actos artísticos las cadenas simbólicas de lo real, y en muchas ocasiones las que interferían el papel-moneda.

En este momento histórico de la Argentina estas obras cobran un valor de intensa actualidad, y se encarnan en los acontecimientos de nuestra vida

La función del arte es la resignificación critica y poética de estos

La intención desde la galería de arte este año será tratar de reflexionar sobre estos puntos de pensamiento, donde el arte construye lo real con la sinuosa materia de la realidad.

Trataremos de encontrar nuevas formas de construcción de lo real, activando circuitos y re-significando cadenas.

Bibliografía:

- -"Heterotopias" -Medio siglo sin lugar : 1918 -1968" -Marcelo Pacheco, Mari Carmen Ramírez y otros - Documentos - Catalogo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - Madrid - España
- -"Cildo Meireles" (Artista brasileño nacido en Río de Janeiro en 1948) Catalogo - New Museum of Contemporary Art, New York 1999 -Editorial Phaidon

10.

Fotografia v subjetividad El retrato o los bordes de la identid Julia Margaret Cameron y otros

"ella reía con su fina rop algo lumínico en su cierr algo inerte y final dejando huellas en las so una niebla en el mar..." Luis A.Spinetta, Fina

En el nacimiento del lenguaje fotog antigua tradición será retomada desd Este género tiene su apogeo pictó iniciándose con realismo de los prir pasando por la excelencia italiana, l psicológica del sujeto a finales del Holbein, Rembrant, Memling Bott Bronzino, De la Francesca, Da Vin bases retomadas por la fotografía. Siguiendo la tesis de Oscar Wilde, en el retrato custodia el alma, "la psiqu Que extraño pacto sella la imagen pa Cuando pensamos en un retrato se n el primer indicio, pero no la garantía Todas las tapas de las revistas de mo

Como en los rastros poéticos de un

material de una subjetividad evanesc

del fotógrafo y el retratado queda l En esta extraña intimidad entre dos s "retrato psicológico" del siglo XIX : J

instante fotográfico.

no por ello se convierten en retrato.

y Felix Nadar (1820 -1910).

En pleno auge de las rígidas fotografías de pose en estudio, Julia M.Cameron a la edad de 50 años recibe de sus hijos una cámara de regalo para "entretenerse" en sus ratos libres. Esta dama inglesa fotografiará a sus seres queridos convertidos en héroes de sagas místicas en plena era de la pintura pre-rafaelista. Salimos del estudio al jardín de hiedras florecidas y ahora sus victorianas amigas liberan sus cabellos como vírgenes o amazonas. El pacto de intimidad se había creado entre

los actores del acto fotográfico. En estas fotografías los sujetos poseen alma, ya no son estatuas inertes de una pose, y junto a ellos nace una de las pioneras de la fotografía en el seno del movimiento pictorialista.

En París, en el año 1855 era retratado Charles Baudelaire, el paradigma del espíritu moderno era inmortalizado por Felix Nadar. En un maravilloso texto acerca de la fotografía Nadar teorizaba sobre esa materia subjetiva evanescente: "la teoria fotográfica se aprende en una hora ...pero lo que no se aprende es :el sentimiento de la luz...lo que se aprende aun menos es la inteligencia moral del sujeto, ese ágil tacto que lo pone a usted en comunicación con el modelo...aquello que nos permite acceder a la semejanza mas familiar y favorable: la semejanza íntima. este es el aspecto psicológico de la fotografía...". En esta tradición se inscriben grandes fotógrafos como Richard Avedon, Nan Goldin, Sally Mann, Grete Stern, Anatole Saderman, Juan Travnik, Marcos Lopez, Marcelo Grosman, Alessandra Sanguinetti, Marcos Zimermann entre otros.

Como se identifica el retratado a esta imagen que retorna desde el pacto fotográfico? Cuando la huella de un rasgo unario queda como rastro en el instante fotográfico, este inquietante dato -"punctum"según Roland Barthes- es la clave en la imagen. Ese rasgo retorna ahora como imagen alterizada, incluso desde la dimensión de lo extraño. De esta forma el los peligrosos pactos de Fausto y Dorian Grey, en donde no solo el rostro emergerá como el velo de nuestra identidad.

Bibliografía:

- "El Arte del Retrato", Norbert Schneider, Editorial Taschen
- "Luna Cornea" N º 3, Revista mexicana de fotografía
- "La cámara lúcida", Roland Barthes, Editorial Paidos

Bs.As.2001-julio

11.

Imagen y subjetividad Mis manos son mi corazón Gabriel Orozco

Elegí la obra "Mis manos son mi cora Es pura, contemporánea, biográfia experimental.

Luego de elegirla, a la noche soñé co Hoy, ahora, una imagen. Muchas otra artistas que admiré profundamente. hubiese sido sin dudar Nan Goldin o siempre venerada Grete Stern.

Pero hoy es Gabriel Orozco, porqu huella contingente de un acto de Marcel Duchamp –hallada en sus ma la designación de acto artístico de proposición de Wittgenstein.

Topología del accidente, o morfologí

es parte de un todo: de un procedimi pieza que es performance, imagen, es como una composición sonora perfe Y desde su profunda ternura emotiva o deconstruye, como una obra de Matt la forma de hacer arte, de pensar lo como fines en sí mismos, como deci lenguajes son herramientas para cons gesto artístico, ellos forman parte de A partir de esta perspectiva, arte y f formas de creación de conocimiento que crean lo real.

En esta obra, el autorretrato aparece co traspasa la identidad del uno para ser Es chakra cardíaco. Orgánico y latino, sensual y mexicano. La obra es una paradoja en acto: antigua y vanguardista, natural y urbana, abre sentidos bifurcados. Posee una delicadeza doméstica, receptiva y activa, femenina y masculina.

En este gesto, el artista nos permite pensar y sentir una imagen, donde el cuerpo es la medida espacial de las emociones. Crea un corazón-huella de accidentar sus manos con la materia, descubre la plasticidad de la arcilla o la plastilina cuyo atributo es recepcionar –como un recipiente vacío– las formas contingentes de lo real. Así, la obra nos abre un universo nuevo, se convierte en una intensa arquitectura física, un dulce infraleve, un breve encuentro con el amor.

12.

Imagen y subjetividad Deconstrucción Nuevos territorios de fusión entre

En la historia de la arquitectura apar dedicado a la Deconstrucción. Esta tendencia, que sempre es defini

blema estético y filosófico generando de la historia del espacio. Este término tomado de la tesis filosó la muestra organizada por Phillip Jol

"Deconstructivist Architecture", en la que trabajaban en esta tendencia. Entre estos autores se destacaban Re como "Delirius New York" y "Small mo realizado con el grupo O.M.A.—, Bernard Tschumi autor de La Villet Prix y Helmut Swiczinsky— autores Viena, entre otros, Zaha Hadid auto brica de muebles de Vitra en Weil, Te en Yokohama, Japón, Daniel Libensk y del proyecto ganador del concurso Frank Gerhy, autor del Guggemhein

homogéneo e internacional, sino que nociones de espacio fueron creando u definición del hábitat humano.

Estos arquitectos reflexionan y cuesti sus obras son especificas y particula

Algunos conceptos aparecen asociac intenta articular a estos autores en "perfección perturbada, la primera como si alguien hubiera jugado con con el tablero, de manera que las pi su estado dislocado conformaran el r diseño en lo real".

Esta definición tomada de una historia de la arquitectura hace hincapié en la impresión "caótica" de la estructura, la cual produce un efecto inestable, como si fuese a derrumbarse en cualquier momento.

como si fuese a derrumbarse en cualquier momento.

La unión de caos y fragilidad, la posibilidad de exponer un nuevo estado a la experiencia arquitectónica donde lo vulnerable, el quiebre gravitacional y el conjunto fragmentario de estados espaciales paradojales como: estable/inestable, vulnerable/fuerte, violento/ armónico, aéreo/terrestre, orden/caos, sólido/ frágil, puedan existir en un mismo espacio tiempo permite construir una nueva tesis para las condiciones sociales que definen el hábitat. Es en este nudo conceptual donde arquitectura y arte contemporáneo se fusionan. Durante el siglo XX diferentes movimientos artísticos, como el constructivismo ruso, el situacionismo, y las instalaciones generadas desde la desmaterializacion del arte a partir del arte experimental de la decada del sesenta, han reflexionado sobre las condiciones espaciales del hombre desde los límites de lo privado hasta su proyección en espacios públicos.

En la edición de la Documenta X -Kassel curada por Catherine David, la dirección política de su enfoque curatorial fue llevar nuevamente al arte contemporáneo a un espacio de debate ideológico. Para ello fue necesario, no solo rastrear en un erudito catálogo toda la tradición de ruptura en arte del siglo XX, sino fue que además necesario extremar políticamente las producciones artísticas.

Esto significó sacarlas de su contexto habitual de legitimación y abrir la definición de "hecho artístico".

Abrir la noción de "hecho artístico" fue similar a abrir la noción de

Abrir la nocion de necno artistico fue similar a abrir la nocion de "hecho arquitectónico".

Cuando se intenta construir una nueva forma estética existe un quiebre

Cuando se intenta construir una nueva forma estetica existe un quiebre con la tradición de la historia del arte o la arquitectura. Para ello el gesto en la Documenta no fue una exposición histórica de hitos

Para ello el gesto en la Documenta no fue una exposición histórica de hitos de quiebre en la historia del arte sino que fundó un espacio más radical que se llamó los 100 días de documenta donde el debate estético - ideológico fue la materia del "hecho artístico".

rue la materia dei necno artistico.

Allí artistas y arquitectos debatieron desde los efectos sociales generados por el urbanismo hasta la influencia de las cyberculturas, abriendo un nuevo punto de entrecruzamiento.

Gran parte de los artistas convocados los espacios públicos y sus efectos de obras piensan el vínculo del hombr hábitat experimentales donde estas t

materialmente.

Muchos de estos proyectos ligados a evento en la ciudad alemana de **Müns**

se hizo posible. (dar ejermplos)
Entre los artistas invitados a los Pro
ham, Thomas Hirschhorn, Marie Am
Gabriel Orozco, Jorge Pardo, Andrea
teread, Franz West, Eulalia Valldoser
Diferentes artistas cuyas obras proble
convocados a diseñar una obra espec
plazada no ya como "escultura clásic
arquitecturas nomades, arquitectur
rios, o o intervenciones espaciales
En estos territorios artisticos se habí
de alianza estética, entre hecho artís
un punto de entrecruzamiento teorie
Este nuevo espacio de fusión une do

un punto de entrecruzamiento teorie. Este nuevo espacio de fusión une do necesitan ya que muchos de los proyec puntos en común con proyectos dec En el proyecto "La chica nómade de sintetiza las condiciones políticas y extrópoli. Toyo Ito diseña un hábitat pa el día en la gran ciudad, donde en esc su guardaropa se convierte en la bouti patio de comidas de un schopping y o una ciudad dormitorio en Tokio. (cit y urbanistas, significa ciudades que otros programas que la vivienda, con a las metrópolis, que no tienen capaca en cambio, viajan 'al centro' para tra En la misma direccion que Toyo Ito,

Zittel, ambas diseñan hábitat para

Lucy Orta a través de indumentaria que se transforma en pequeñas carpas-casa como una extensión del cuerpo, presentadas en la Fundacion Cartier y en la Bienal de Johanesburgo y Andrea Zittel en casas rodantes diseñadas extrañamente para una sola persona, donde rememora su infancia en el barrio de remolques de California.

Si observamos el estado del sujeto en la ciudad como así tambien el estado de la ciudad y sus consecuencias en el sujeto, se suman una mirada antropológica, etnográfica y sociológica del espacio que abarca desde las tesis de Walter Benjamin hasta las de Marc Augé, teórico de los "no lugares" o espacios de transito,pasando por ezequiel Martinez Estrada y otros filosofos espaciales..

Aquí en Buenos Aires el estado de transformación acelerada y violenta de la ciudad se suma a un constante y frágil estado de crisis social cotidiano, diferentes artistas y arquitectos reflexionan acerca de esto, entre ellos Clorindo Testa, Luis Benedit, Pablo Reinoso, Mónica Girón, entre muchos otros. Configurada esta red de entrecruzamientos, si seguimos uniendo los puntos múltiples conceptos atraviesan hoy la noción de hábitat:

caos, vulnerabilidad, soledad, tránsito, desequilibrio, aislamiento, límite, supervivencia, nomadismo, restos industriales, conformando un conjunto importante de ideas que se articulan uniendo arte contemporáneo y arquitectura, en una nueva dimensión política del hábitat, que en un contexto de alta vulnerabilidad para el sujeto reclama una nueva forma estratégica de condiciones de vida en las grandes metrópolis.

Algunos autores decontructivos aportan respuestas a estas encruzijadas: Gabriel Orozco, Francis Alys, Gordon Matta Clarck, Lygia Clarck, Helio Oiticica, Jessica Stokholder, Pippiloti Rist, y desde la moda, Martin Margiela, Comme des Garcon, Hussein Chalayan y Alexandre Herchcovitch.

CAPÍT Teoría y

La Construcción del Cuerpo: Estrategias visuales de Lo Femenino

(o La historia de cómo Sally la chica de Jack, la novia de Franckestein y Björk fueron de shopping)

- -Como cosía Sally su propio cuerpo –relleno de hojas secas al estilo de una Ofelia- en la película de Tim Burton "El extraño mundo de Jack"?
- -Como construye Björk "a capella" una nueva cavidad sonora para la música de "Medulla"?
- -Como sería un vestido diseñado por Mary Shelley para la novia de Frankestein?

A través de estas preguntas-hipótesis, la intensión de este ensayo es dibujar una cartografía de los sistemas de representación del cuerpo como posibilidad de subjetivación de lo femenino.

La estrategia será tomar el territorio del arte como campo de conocimiento, un dispositivo generador de visibilidades que se encarnan en lo social creando alternativas poético-criticas sobre el sujeto.

1-El cuerpo: Máquina de percepción

"...se sentó para descansar y poco después imaginaba que era una mujer azul porque el crepúsculo mas tarde tal vez fuese azul, imaginaba que hilaba con hilos de oro las sensaciones..."

Clarice Lispector, El Libro de los placeres

Es revelador encontrar en Latinoamérica una <u>matriz deconstructiva sobre</u> <u>el concepto de cuerpo</u> a través de las artistas que hallamos en su historia del arte.

Realizando un seguimiento de las obras a partir de sus sistemas de construcción descubrimos maniobras equiparables a los procesos de las tésis de Derrida. La radicalidad de estos procesos ponen en tensión ciertas categorías historiográficas oficiales no solo sobre la geopolítica del arte sino también sobre lo que llamamos obra, proceso y acto artístico.

El proceso creativo genera una la disolución de la identidad, ese universal absoluto que como sistema normativo se inscribe en las formas de subjetivación. El arte subvierte en ese dispositivos de verosimilitud en la rep de alteridad a lo conocido como fen Expandir y cuestionar los sistemas las identidades sexuales implica penconocimiento hasta transmutarlos del acto artístico como pensamiento Lo que es interesante es que el arte con la perspectiva de Foucault y Deleuze son homólogas y diferentes a la filoso como ella.

El acto radical de estos procesos art perceptiva para cuerpo, deconstru pensamiento clásico, desarmando su excluyentes: interno/externo, arriba/ suave/violento, efimero/permanente inmaterial y otras modalidades apare masculino/femenino, real/ficcional, universal, domestico/social

así sucesivamente van derribando o prioris" académicos de formas de sei lo real logrando abrir fronteras inédi Esa primera lógica bipolar es reem alteridades o pares opositivos, tran lógica de paradojas conceptuales. Es corporal creada por el sujeto del art psicoanálisis.

Desde esta perspectiva tomo la metáfe al ser transitada –como la hormiga de y en tensión la dualidad de sus atrih experimentar como al recorrer su in posible la cualidad material percepti En esta dirección topológica, el texto se despliega como una cinta de M genera una inédita forma de espaci esta escritora imagina un creador que sin fin generando su propia realidad..

Clarice en su texto inventa <u>un dispositivo de verosimilitud perceptivo</u>, similar a una morfología de **Julio Cortazar (Argentina, 1914)** puesta en acción en su cuento "Continuidad en los parques", lo que es inédito en estos escritores es <u>como el cuerpo se piensa a sí mismo</u>, <u>como se encarna materialmente en los sentidos físicos y los trastoca.</u>

En esta línea espacial y perceptiva, de invención de otro orden de construcción de lo real emerge la artista Lygia Clark (Brasil,1920).

Ella, junto a otras es fundadora de esta nuevas topologías crea otra física del territorio corporal. En su performances, en particular la que ella protagoniza y nomina como "Caminando" realizada en 1963, el cortar una cinta de Moebius en acto, ella se transforma en la multiplicación del infinito desdoblado.

Al cortar una cinta de Moebius, obtenemos otra, y otra, así sucesivamente, en éste gesto hace del <u>cuerpo físico una experiencia Moebius en sí misma</u>. Lo mismo sucede con su mano entrelazada junto a la mano de **Helio Oticica (Brasil ,1937)**, en la obra "Dialogo de manos" de 1966. La cinta de Moebius, no es solo una representación mental, es concepto ahora en tanto encarnación física.

tanto encarnación física.

Esta generación de artistas fue marcada por los nuevos paradigmas de la década del 60, campos de conocimientos cuyos cimientos fundaron el post - estructuralismo en relación a las formas de pensar la subjetividad. Ellos podían ver en el resurgimiento del psicoanálisis, como una teoría, luego de los aportes de Lacan entre ellos la topología, generaba una nueva clínica del cuerpo. El sujeto cambiaba, pero a su vez los artistas junto con Lygia cabas una puesa teopología general desda da este artificios redefinido.

creaban una <u>nueva</u> topología corporal desde el acto artístico redefinido. Es destacable como incluso en la última etapa de sus trabajos, esta artista podía designar un acto terapéutico con sus obras, luego de explorar otra forma de percepción corporal con sus experiencias artísticas.(1) Simultaneamente Margarita Paksa (Argentina, 1933), creaba en el

Simultaneamente Margarita Paksa (Argentina, 1933), creaba en el contexto del Instituto Di Tella en la muestra "Experiencias 68", una obra "Comunicaciones" donde la percepción se desdoblaba. En el lugar de exhibición se emplazaba una breve playa de arena diseminada en el suelo. Ella y su amante O. Cairola, dejaban la huella de sus cuerpos diariamente in situ, mientras en sincro un disco reproducía el sonido del sexo de los amantes ausentes.

Un vinilo, un equipo Wincofon, arena El cuerpo es habitado por la voz , ur

mirada, allí Paksa creaba un nuevo to Como el sonido a capella de Björk en

Paksa es una percepción física que conmovedora.

Del mismo período otro proyecto de el Instituto Di Tella en 1967 y reco Cultural Recoleta, es una instalació sonido se fusionan.

A través de prismas de acrílicos que

espectador transitaba un espacio dor circulación del sujeto en sonido y le proyectando sobre los prismas los cue fotosensibles, nuevamente, la espacia La obra cuestionaba una percepció inmaterial. En paralelo el concepto entre del artista y la percepción del es este contexto Marta Minujín (Arge radicales de la década del 60 en Buer "La Menesunda "realizada en 1965 ju a una ambientación transitable que una variedad de sensaciones a lo larg esas sensaciones el cuerpo como terolores mas específicos de comida loc Junto a estas exploraciones corporales Delia Cancela (Argentina, 1945) y cuyas obras investigaban las tension como otra piel y las acciones en los r Esta tendencia deconstructiva persi de artistas influyendo no solo en el o

el ámbito internacional, el rescate h

autoras a través de muestras y catálo

quiebre de las obras de estas pionera

A partir de estas lecturas de procesos :

de análisis instrumental que intenta

que se abren en la complejidad de las prácticas artísticas, explicando solo una dimensión de ellas, junto a otros sistemas de pensamiento y así ampliar las posibilidades de lecturas.

Este sistema de análisis es una apropiación en forma recreada de Lacan y las matemáticas: el nudo borromeo . Este dispositivo son tres conjuntos en intersección, nominando tres procedimientos artísticos posibles : deconstrucción , disolución , representación, procesos que pueden estar presentes en forma única o simultanea en un mismo artista a la vez, donde el centro de la intersección es el artista y su obra.

<u>Deconstrucción</u>, es aquel procedimiento donde el artista desmantela el orden de construcción de la obra y genera un nuevo paradigma.

El artista cuestiona los lenguajes y los procedimientos pre -existentes en la historia del arte que dan materialidad a la obra y genera nuevos dispositivos. En esa acción radical pienso los efectos de la obra de Lygia Clark, en la creación de una nueva topología corporal.

Al estar interrelacionados en esta teoría de conjuntos, estos procedimientos en sus intersecciones señalan como un mismo artista en su desarrollo de obra puede ir transitando estos diferentes procedimientos

Disolusión es el procedimiento de obra donde desaparece el gesto artístico y la presencia del autor, disolviendose en campo social. Siguiendo con la obra de Lygia pensemos en su última etapa donde aplica sus hallazgos artísticos en prácticas de curación despareciendo los límites de obra/práctica terapéutica y artista/terapeuta u operador social.

Representación es el procedimiento que nos acerca a las preguntas sobre la morfología de lo ilusorio de los sistemas de representación y la creación de sus aparatos ficcionales. Esta perspectiva es la que ha marcado gran parte del pensamiento de la historia del arte hasta hoy.

Siguiendo con el análisis de la obra de Lygia Clark sería su etapa de obra geométrica neoconcreta de 1959, donde el debate espacial se localiza en la bidimensión.

En esta línea del análisis de la representación, tomo los textos desarrollados

por Foucault en su ensayo sobre Magritte "Esto no es una pipa" y en "Las

palabras y las cosas"

En este proceso de la representación ligado a la construcción de las paradojas del simulacro, puede pensarse la obra de Liliana Porter(Argentina, 1941), no solo en aquellas en las que cita a Magritte directamente sino como eje

central de su obra en tanto que redel Siguiendo con este dispositivo de a

podremos vislumbrar como en gen estas revoluciones perceptivas. Desde esta perspectiva penetramos la

de 1995 de la artista **Adriana Vareja** modelo de cuerpo que se genera tác una piel-moebius. Es la posibilidad ilusionista de la repi

Es la posibilidad ilusionista de la repi un frágil torso hacerse visible a travé Al igual que un suave vestido transp con los ornamentos de los azulejos b La tensión de la sanguinaria cita de de la piel de seda que evoca el viole

Pensar su obra desde los procedir de una topología nueva, la superfic espacio trastocado, es <u>campo corpor</u> <u>simulacro de la bidimensión</u>, alegorí

el tegumento de la pintura. Estas to

espacio como una mancha voraz, ex

tridimensión.

se autonomiza.
En esta artista podemos vislumbrar de un vestido diseñado por Mary Sh Alexandre Herchcovitch en su etapa El molde de este vestido sería el dibi que nacen del momento en que cose suicidarse por el balcón y reconstruir así el romántico espíritu de la heroír extraño mundo de lack".

1-Carlos Basualdo –Revista Trans –T 2-Ines Katzestein –Catalogo Lili C:C:Recoleta

2-Arquitectura domestica

"Cuando nos comprometimos tuvimos que buscar un departamento nuevo, pues según sus creencias, el destino de los ocupantes anteriores influiría sobre su vida." Silvina Ocampo, "La casa de azucar"

Esta subversión perceptiva del cuerpo y del espectador, continua en las experiencias deconstructivas de este mapa de artistas, delineando ahora una fenomenología espacial o el cuerpo como territorio de un hábitat psicológico y orgánico.

"La casa es el cuerpo y el cuerpo es la casa", esta idea de Lygia Clark (Brasil, 1920) amplió los límites en relación a las experiencias del cuerpo como espacialidad. El filosofo Merleau Ponty y en particular los textos de Bachelard crearon una fenomenología que conceptualizaba el espacio como memoria psíquica, siguiendo esta línea de pensamiento la obra de Clark se encarna radicalmente en la tesis de un espacio que se origina en el cuerpo. Esta experiencia se ve en los cuerpos conectados umbilicalmente por Lygia en la obra "El yo y el tú: serie ropa-cuerpo-ropa "realizada en 1967.

Esta pieza se organiza como un hábitat corporal donde los sistemas de percepción trastocan la noción de género masculino y femenino.

Hombre y mujer se colocan estos embalajes corporales, unidos por el ombligo y a ciegas van abriendo diferentes cierres en el traje del otro: en el traje que lleva el hombre táctilmente accedemos a sensación de un cuerpo femenino, (como los senos, el cabello) y en el traje de la mujer, habitado por un hombre, al ir penetrando las aberturas reconocemos las sensaciones masculinas (el pelo en el pecho, la cola).

En este bello reconocimiento de a dos, a oscuras, sin el condicionamiento de la mirada, confiere a la obra una potencia multiplicadora, ya que no solo gesta un hábitat corporal sino que a su vez re-dibuja el mapa de las percepciones de las identidades sexuales. Transforma la morfología del hábitat sensorial del cuerpo y desde allí modifica la noción de genero e identidad sexual , al sobreimprimir un sexo sobre otro. (3 y 4)

La impronta de su obra se proyecta en generaciones posteriores de artistas que siguieron investigando sobre la noción de <u>cuerpo-habitat-performance</u> como Ernesto Neto, Tunga y Lucy Orta entre muchos otros. En esta redefinición de cuerpo-espacio aparecen las obras de **Doris Salcedo** (Colombia,1958) con su obra de 1995 "La casa viuda".

Cuerpo-casa-ausencia despliegan violencia. La dimensión fantasmal o sentimental a la vez. Nos introduci muebles antiguos, fusionados con f punzantes hierros y rellenos de cemen quien entrega el peso específico a la r profunda densidad a estas presencias el espacio habitable por un espacio la

simbiotizados y rellenos de cemento s

Esta tensión de habitar entre lo lle

por un acto de violencia nos gene

las claustrofóbicas narraciones extra

metáforas cobraran vida y se acercara

La belleza domestica junto a la pe combinadas, y este equilibrio se emplazamiento. Como los cimient corpóreos crean un locus emocional Es interesante poner en relación est (Inglaterra, 1963) "House" realizado otras radicales decisiones- toma el mo barrio de Londres zona marcada por calca las huellas interiores de sus ha v luego rellena de cemento ese vací monumento de memoria, antes de l otorga matería real al vacío.Este es y Whiteread, el vacío como mater perceptivo del espacio como fenón son dos contundentes formas de per corporizados y por ultimo demolido disolutivo. Es importante poner est Meyer Waisman en su instalación de por fuera ,rojo por dentro" realizada

deconstructiva de las obras de Anaro .(6) En esta dirección desde una perspec Soares (Brasil,1957) nos permite experimentar con todos los sentidos ,el olfato y el gusto se transforman en territorio espacial. Las paredes de esta arquitectura se construye con materia sensible, perecedera y erótica. La fuerza sinestésica de la obra de la artista, nos orienta a una zona erógena

y placentera, su <u>arquitectura orgánica</u>, de materia viviente como el umbral de cera, su instalación - laberinto de perfume y su fuente de cera en la cual fluye miel, nos precipita hacia confines perceptuales eróticos donde la dualidad material de lo construido, esa forma arquitectónica perecedera intensifica la fuerza de su paradoja formal.

Dibujaría junto a la obra de esta artista, un vinculo histórico con la obra

materia viva son un antecedente importante, en particular Circulo de los placeres de 1968 "Roda dos plazeres" e incluso "Huevos de viento" de 1979 que la une a obra de Tacita Dean "A bag o fair " de 1995.

Esta línea arquitectura organica reaparece desde una perspectiva representacional en las foto-performances y dibujos de Brigida Baltar(Brasil 1959), como su obra "Casa de abeja" donde desarrolla un

de otra pionera, Lygia Pape (Brasil,1929) sus paisajes construidos con

sensual espacio de metamorfosis entre el cuerpo y la miel..

En una dirección representacional del espacio y su presencia fisicainmanente del cuerpo aparece la obra de Rochelle Costi (Brasil, 1961).

Su serie fotográfica de "Cuartos de San Pablo" realizada en 1998, retrata

una de las mas tiernas y agudas miradas sobre Brasil. En sus imágenes observamos cuartos de todas las clases sociales, arreglados minuciosamente para el instante fotográfico. Sin sus moradores, estos espacios poseen todo el perfume de sus habitantes. Fotos metafísicas, seductoras contemplativas, van espiando los interiores de una cultura, de una clase social. Desde una mirada amorosa e intimista, la artista puede captar ese cuidado perfecto de una cama tendida, de una habitación

decorada para una visita especial, o el silencio y austeridad de un lecho

Cuestionando los límites de la representación, a escala de un mural de pared fotográfico se van sucediendo sus vistas como en un gran y glamouroso catalogo, la belleza emerge en lo más lujoso y en lo mas precario, en el exuberante barroco y el suave ascetismo. Como en un texto perfecto de Manuel Puig de "Boquitas pintadas", todos los gustos decorativos, son puestos y objetivados con igual valor estético, subvirtiendo las jerarquías

sociales y morales de la vivienda morador.La superficie de la foto, <u>la</u> de revista de arquitectura y deco

performances, retoma en forma crític cuestionan la herencia funcional del

Entre la deconstrucción espacial y

indeterminación sutil que hace de cad Es así que los rostros de sus habitant sus espacios. Se destaca en esta línea d de Karin Schneider (Brasil, 1967) re

Es destacable su obra en la interesant venezolanos Jesús Fuenmayor y Julie

digital aparece la obra de Ana Maria crea una nueva modalidad percepti virtual y anónimo. El uso de herrar digital genera una nueva modalida interesante enfriamiento de las ima "clean", quirúrgicos y objetivados conuevo paradigma. Se ubica una mi intimidad de lo domestico al vacío o y arquitecturas digitales son las sul espacios públicos devenidos en "no l remite a una percepción virtual del o territorio cada vez mas kafkiano, con Es interesante observar la tensión er

en autocad como por una cámara subterráneo al ser proyectadas junto urbano real, como las manijas de subt generan tensiones espaciales sumamo Su intervención en la puesta de "A organizada por Nelson Brissac Peixot Pablo, fue una poderosa forma de vei

de un espacio que invade a otro gene

En esta dirección Mara Facchin (A

videoproyecciones de un espacio imag

de la representación construye arquitecturas digitales que cuestionan los nuevos modelos de arquitectura de guetho realizadas en las grandes metropolis por causa de la violencia. En Buenos Aires como en otras grandes ciudades comenzaron a construirse barrios cerrados, fortificaciones contra la población, ciudades satélite .La artita utiliza el lenguaje digital de la arquitectura y lo representa en imágenes de la casa ideal donde el gusto dudoso de una clase burguesa representa el idílico y aislado mundo feliz de estos barrios cerrados.

Nushi Muntaabski (Argentina, 1963) a partir del paradigma tecnologico presenta en su obra "Cubo de Nieve" realizada en el Malba en el 2004, con curaduria de Graciela Taquín. Observamos una arquitectura virtual, donde en una cabina de vidrio el sujeto frente a una pantalla de plasma como pura experiencia perceptiva, crea su propio espacio onírico visual. Desde afuera su silueta recortada en negro en contraste con las imágenes de la pantalla es visualizada como una obra más, un mundo feliz, una cabina ideal para los espectadores potenciales.

Francisca Lopez (Argentina 1975) con su obra "Puerto Madero" y Gilda Mantilla (Peru, 1967) con su obra www.ciudadpostal.com, presentada en la muestra peruana "Via satelite" en la Fundación Telefónica investigan sobre la memoria de la ciudad-hogar como un cuerpo a recuperar arqueológicamente.

En junto a estos <u>procesos deconstructivos de arquitecturas domesticas</u> y <u>públicas</u> emergen dentro del panorama argentino procesos que unen en forma inquietante <u>Cuerpo -Naturaleza – Espacio</u>. Es importante destacar la obra de <u>Monica Giron (Argentina,1959)</u> en especial "Ajuar para un conquistador" realizada en 1993, donde una serie de prendas tejidas por la autora reconstruye en forma de cuerpo y mortaja -como calidos saquitos de lana tejidos- las especies animales extintas del sur argentino. Este <u>espacio orgánico remite a una cavidad vaciada como morfología de un cuerpo ausente en forma violenta</u> que recrea un embalaje o <u>cobertura natural de protección</u>.

Citando las taxonomías botánicas y zoológicas del siglo XIX, aquellas realizadas por los viajes de Darwin, Humbolt, y el Perito Moreno, modelos científicos que se presentan en el museo de su ciudad natal Bariloche, la artista deconstruye la historia a modo de cita zoomórfica, donde delinea una cuidadosa genealogía de la violenta apropiación colonial de la Patagonía.

Esta trágica enumeración cuasi médio sensibilidad domestica como la prose potencian: piel-cuerpo-vacío y m

Bajo esta perspectiva de <u>territorios ce</u> un contrapunto de esta artista con l (Colombia, 1963) su trabajos posec de una <u>morfología de la naturalez</u> realizada con estrellas de mar como p

eros-tánatos.

genera una percepción envolvente par Es interesante poner en red su ol (Alemania /Venezuela 1912) otra artística. Siguiendo con la construcc se destaca su evanescente trabajo "Co 1990 una hermosa obra en interesar de Valeska Soares.

en esta línea de pensamiento donde como un territorio de exploració "Agualuna" realizada en el año 2000 el paisaje, tomando la herencia de la su instalación "Cauda" realizada en

de flores y redes de pesca.

Se suma a estas artistas la obra de Y

Retornando a la Argentina, la arq flagelado o herido reaparece en la obr). Esta artista desarrolla una serie de c de la historia argentina en su proyecto como monumentos arquitectónico animal o tripas en formol como textile en forma de mesas de metal y pisos, como alegorías de un espacio de ciru Ella toma una de las citas más crudas argentina del siglo XIX, extraídas del las recrea embellecidas y perfectas con de pisos donde lo aberrante se transf

Es interesante un contrapunto de

Constantino (Argentina,1964), en particular su serie de indumentaria de calcos de piel humana y cabello real nominada "Peletería Humana" realizada para el envío argentino a la Bienal de San Pablo 1998. Se distingue también su obra "Chancho bola" y su serie de animales no natos de exportación en los cuales toma calcos de animales reales sacrificados para la alimentación, y a partir de sus cuerpos reflexiona sobre los vínculos entre violencia, vanidad y sacrificio. En este contexto de metáforas espaciales me interesa destacar su obra "Tubería "realizada en el 2000 donde una serie de animales no natos como un canal de cadáveres habitan tuberías empotradas en la pared.

En otra dirección aparecen arquitecturas fantásticas de carácter metafísicoespacial aparece la obra de Elba Bairon, (Argentina,1947) y Cristina Schiavi (Argentina, 1954). Estas artistas construyen otras espacialidades donde lo inanimado como extrañamiento es el eje de la obra y un encierro deseado recrea un mundo endógeno y fantástico. Bairon elabora escenas habitadas por mobiliario al estilo de los monocromos de Morandi donde los objetos inanimados y fuera de escala humana cobran vida y Schiavi desarrolla obras multimedias donde sus mobiliarios-cuerpos son conectados por cables. Se destaca su intervención espacial "La toma" realizada en el ascensor del edificio del Museo Latinoamericano de Eduardo Constantini (MALBA) bajo la curaduría de Marcelo Pacheco, construyendo monstruos arquitectónicos, con alegorías a robots románticos y anti-héroes como "Roby" el robot de la película "El planeta desconocido". Se suma a esta línea Verónica Romano (Argentina, 1969) sus instalaciones oníricas creadas con figuras en vidrio , citan los sistemas ornamentales de los frentes de las casas realizados en vidrio pulido. Sus obras fantasmales crean atmósferas entre los cuentos de hadas y el lado pesadillezco de la infancia. Agregaría a esta línea de trabajo la obras experimentales con el espacio y la luz de Valeria Maculan(Argentina, 1968) y Karina Peisajovich (Argentina, 1966), ambas participantes de la Beca Guillermo Kuitca. En importante citar la influencia del nuevo cine argentino en las producciones actuales como una mirada renovadora y precisa de una poética de contexto.

Las películas de Lucrecia Martel (Argentina,1967), generan un clímax erótico un espacio psicológico opresivo y sensual . En "La ciénaga" y "La niña santa", el universo femenino es una metáfora espacial corporal.

En "La ciénaga", la protagonista G equilibrio sobre el borde de una pileta la inminente rotura de copas de cris posterior paisaje estetizado.

En la película "La niña santa", realiza de aguas termales en la ciudad de S una atmósfera donde la decadencia excitación

Sus "espacios psicológicos" son co las flores, el calor agobiante de las sies así como un atrayente y perverso e nociones de género y moral. Esta lín de Sofía Coppola "Las vírgenes suici

3-Ver película "Orlando" de Sally Po4-Textos de Adriano Pedroza en Lap5-Textos de Carlos Basualdo Meyer

3-Erótica fotográfica, digital, video

Que tengo en los míos tatuda Alejandra Pizarnik,

"Cuando vea los o

En las dos últimas décadas la explomedios digitales fue determinante par estéticas en las nuevas generaciones. Desde la década del 20 con la eme destacada genealogía de procedin construcción del cuerpo Podemos w Man Ray, Duchamp, en las pioneras Höch, Tina Modotti y Meret Oppen en los años 50 con Diana Arbus y l Annette Messager, Cindy Sherman Sophie Calle, Francesca Woodmar Marina Abramovic, Marta Rosler, I

Burson, Orlan, Shirin Neshat, Yasumasa Morimura, Paloma Navares, Geneviene Cadiuex, Gina Pane, Lynne Cohen, luego advienen Tracey Moffat, Lorna Simpson, Sally Mann y la artista clave Nan Goldin como generadora de uno de los paradigmas estéticos mas fuertes luego de los 80. Posteriormente aparecen en escena Rineke Djkstra, Vanesa Beecroft, Inez Van Lamsweerde, Eulalia Valldosera, Ana Laura Alaez, Mariko Mori, Salla Tjykkä, Jane and Louise Wilson, Guillian Wearing, Sam Taylor Word, Pipilotti Rist, Tacita Dean y en otras líneas Andrea Zittel, Elizabeth Peyton, Marlene Dumas y Tracey Emin entre muchas otras van armando las nuevas líneas estéticas que influyen en las actuales generaciones.

inicas esteticas que inituyen en las actuales generaciones. Este sintético mapa internacional, se lee en intertexto y en forma sincrónica con las genealogías en Latinoamérica, cuyas artistas son tan radicales como aquellas reconocidas internacionalmente.

Bajo el predominio de los procesos de la representación, aparece con el lenguaje fotográfico, así como el video y la imagen digital, la posibilidad de reconstruir el concepto de cuerpo desde la ampliación de las fronteras del termino autorretrato.

Este término nos remite a uno de los géneros más antiguos de la historia del arte, su significación subjetiva es profunda y compleja.

Es la operación de auto-construcción del sujeto en la representación, esta auto-construcción es simbólica, alquímica, transmutadora y alterizante.

Desde Rembrant a Frida Kalho, de Claude Cahun a Pipilotti Rist , este género artístico nos permite indagar sobre los límites entre el cuerpo y el sujeto.

El autorretrato es el cuestionamiento de la identidad desde la deconstrucción misma de la identidad. Los fragmentos que utilizamos para auto-construirnos son los restos culturales específicos de una sociedad dada.

Desde las representaciones abstractas y bellas de la progresión de ADN hasta la huella de un cuerpo en la arena de la playa, el autorretrato es una búsqueda constante de representar ese límite invisible entre el sujeto y el cuerpo material, es clave observar con atención esas evanescentes apariciones

Muchas de las artistas citadas toman el autorretrato como operación radical de desmantelamiento de las opacidades corporales

En esta genealogía latinoamericana es determinante la impronta de Ana

Mendieta (Cuba,1949).(6) y (7) .La es destacable ya que no solo realizó fotográfico sino que logró crear nu articulando diferentes lenguajes en escultura entre otros generando una artístico ampliando las fronteras de se

procedimiento como uso crítico so

que solo algunas artistas logran radica

nuevos paradigmas.
Esta artista creó un sistema complejo la apropiación conceptual de la tradiu y la cristiana. Tomando su cuerpo con junto a su serie de acciones titulado en Cuba, son obras que sintetizan s artísticas experimentales.

Su postura crítica y poética sobre la neutralizar cualquier anécdota costur Su <u>radicalidad deconstructiva est</u> donde se introducen practicas sociales al acto artístico. La aparición erótica y redefina, el Eros y su práctica religi documento sino como escena de u anticipa el uso posterior que hicier que han usado el medio fotografico.

El carácter efímero y mágico de sus e a sus acciones en la naturaleza al ca desaparece el gesto del autor y su ob La representación fotográfica ocup estético de la acción. Su fuerza com, junto a Lygia Clark o Nan Goldin posteriores.

Tomando la herencia conceptual d las cubanas Maria Marta Perez Bra (Cuba, 1968). Así como en Mé (México,1967), Ana Casas (Méx ,1949) y Regina Galindo (Guater Ramos(Argentina,1978) y Liliana Maresca (Argentina,1951), los colectivos grupo Fosa y Almarmada.

En Argentina en otra dirección estética, afín a la anterior pero diferente en el uso de los lenguajes y del cuerpo desde un esteticismo mas frío y mediático, un grupo importante de artistas indagan sobre el autorretrato como forma de deconstrucción de la identidad.

Una revolución en el procedimiento de obra es el <u>paradigma de la imagen digital</u>. Este lenguaje ejerce una notable influencia en los procesos de representación ficcionales. Es la herramienta por excelencia en generaciones menores de 30 y 25 años el uso del photoshop como medio es clave para pensar estas obras.

A diferencia de la toma directa fotográfica el uso de la fotografía digital hace existir un cuerpo virtual, donde la artista desde su autorretrato lo re-construye como postproducción digital según los términos de Nicolás Bourriaud. El lenguaje digital permite un proceso de reconstrucción virtual a posteriori e infinito diferente a la imagen analógica. Un mundo "clean" perfecto, solitario y complejo se inaugura en estas obras.

Muchas artistas se multiplican, traspasan temporalidades, subvierten la memoria, se deforman, se re-estetizan digitalmente generando mundos virtuales privados, públicos y fantásticos.

Es interesante aquí la película de Michel Gondry "El eterno resplandor de una mente sin recuerdos" donde el realizador reflexiona desde el lenguaje digital como el sujeto se construye emocionalmente desde este nuevo paradigma

(es el mismo realizador de los videos maqueta de Bjork).

En esta linea de trabajo se destacan las obras de Florencia Colombo (Argentina, 1977), su imágenes indagan sobre la memoria y los otros. La artista realiza un alfabeto escaneando su rostro mientras pronuncia un sonido.

A partir de la combinatoria visual de este alfabeto mudo reconstruye cartas para sus seres queridos. Flavia Da Rin (Argentina, 1978) recrea su cuerpo multiplicado en diferentes espacios domésticos, como en un juego de espejos viéndose a si misma como alteridad. En paralelo citando a la manga japonesa se auto-construye como una heroína de la historia del arte y o se auto-presenta en una secuencia borrosa de la diosa japonesa de la película "Kill Bill". Marcela Moujan (Argentina 1963) reflexiona en

sus primeras obras sobre la simultan

En otra dirección y utilizando la heritoma directa aparecen artistas que real con la intensidad ritual del aqui apropiación de los lenguajes de la fot comunicación de masas como un restudio. Estas imágenes o foto-perfo extrema precisión. Esta línea de obra 1971) en una serie de autorretratos en Van Asperen (Argentina,1962) conside Roxana Schoijet (Argentina,1962) grafico y el retrato y Allessandra Sanginistorias desde el espacio erótico y fa Destacamos entre otras Luciana

Escardo (Argentina 1974) y Adrian Maguid (Argentina,1943).Los vi acuosos y las tensiones corporales e videos de Matilde Marín (Argentin Schufer(Argentina 1957) y las v (Argentina,1961) organizadora del El paisaje como forma corpórea realizadas por Gabriela Fernande (Argentina,1964),Paula Sendero Cabutti (Argentina,1967).
Aparece desde otra perspectiva el acc de las artistas Fernanda Laguna (

Felicidad junto al grupo Suscripción suma a esta movida las prácticas cura Menendez (Argentina,1965) artist Diana Aizemberg (Argentina, 195! Es importante destacar la obra de particular su video basado en textos or, Daniela Rossel (México,1973) re producción publicitaria su mirada e

Argentina, 1973) en sus proyectos

en su importante obra "Ricas y famosas" desarrollada en el 2001 (9), los videos de Verena Grimm (México, 1971) en especial "Quien es su doctor" (10) y Priscila Monge (Costa Rica, 1968) con su obra "Lección de maquillaje" y sus instalaciones: "Juego defensivo", "Boomerangs" y "Karma revertido".

11- Ver texto Lopez Anaya "Arte Argentino-Cuatro siglos de historia" Ed. Emece

Imágenes ilusorias

"Cuando se enciende la luz, miro el cuarto y creo que es el mío" Silvina Ocampo ,Visiones

Bajo este abundante y expansivo mapa de artistas que re-elaboran a fotografía y el video, <u>el cuerpo tambien reaparece desde la ficionalización y en este proceso como método lo excede.</u>

Deseaba focalizar en dos autoras claves para pensar los sistemas de representación y las estrategias de la ficción :

Grete Stern (Alemania / Argentina, 1904) y Liliana Porter (Argentina

Formada en la Bauhaus durante su juventud en Alemania, G. Stern se inicia en la fotografía en 1923, radicada en la Argentina luego de su casamiento con Horacio Coppola, en 1945 forma parte del movimiento vanguardista "Arte Concreto Invención" junto a Enrique Pichon Riviere, Tomas Maldonado y Raul Lozza entre muchos otros. En 1948 realiza una serie de fotomontajes denominada "Los Sueños". Esta obra que consta de 140 fotomontajes fue publicada en la revista femenina "dililo". Esta revista innovadora en la prensa del corazón, fue la primera en introducir las fotonovelas, género que luego fue suceso en Latinoamérica. La otra gran innovación fueron las consultas psicológicas. Las lectoras contaban a través de cartas sus problemas personales y un especialista les ofrecía sus consejos en materia amorosa. Así nace la sección "El psicoanalista a vuestro servicio", una pagina dirigida por el profesor Gino Germani con el seudónimo de Richard Rest y Enrique Butelman.

Las lectoras enviaban sus cartas co seleccionada y publicada con el cor Grete Stern a través de la técnica del fo oníricas. Esta obra es uno de sus mejo el pensamiento intelectual de una ép representaciones de lo femenino.

El humor, el misterio, el erotism incomparable, anticipa a procesos de de la identidad femenina, desde Ci Es este procedimiento sobre la ficciona la fuerza radical de esta artista cuya ol utilizan el photoshop como nueva En esta dirección también es clave la retrospectiva en Buenos Aires curada C.C.Recoleta y el Malba, permite de de todo el desarrollo de su obra. Desde sus primeros fotograbados de cuadrado", revisitando sus obras en hopor sus expansivas instalaciones co simulacro de la década los 80, hasta c de mano de sus videos de 1999 al 200 sobre las formas de ficcionalización. Esta forma de pensamiento es detern de abordaje de la fotografía de verosimilitudes, dejando atrás todo

Radiografias barthesianas

"La fotografía repite mecánicament existencialmente."

medio el procedimiento de ficción

lenguaje fotográfico para refundar su

Roland Barthes, "La cámara lucida

En relación a esta mirada sobre la p emerge otra mirada sobre la dimens dimensión espectral a la que remitía Roland Barthes en su inolvidable texto "La cámara lucida".

Deseaba desde esta mirada articular la obra de tres artistas espectrales :

Rosangela Renno (Brasil,1962), Graciela Sacco (Argentina,1956) y Milagros de la Torre (Peru ,1965) y Andrea Ostera (Argentina 1967). La potencia fantasmal de la obra de Rosangela Renno(Brasil ,1962) nos retrae a la fotografía como memoria colectiva, ese cuerpo evanescente e inaprensible que se reconstruye en cada recuerdo perdido.

En la persistente y aguda arqueología de archivo, sus obras van cercando

el lado oscuro de la representación fotográfica. (12) No solo la dimensión mortal de las imágenes forenses, sino tambien

aparecen los archivos carcelarios y los cuerpos con sus señas particulares, sus tatuajes, sus cicatrices. Lo conmovedor de su radica en poder atravesar la crudeza del poder ese

apropiador descarnado de cuerpos, la operación de la artista es tomar esas mismas imágenes y con un suave gesto de redención humanizarlas.

Otro sendero de su obra es la luz y la imposibilidad de la visibilidad. En su instalación "In Oblivionem" las imágenes están al límite de la

oscuridad y los textos tallados en blanco narran la ceguera pasajera de las La instalación vista de lejos parece un místico cuadro de Malevich , el

cuadrado negro sobre fondo blanco, pero a su vez en estos cuadrados abismales esta toda la potencia de la imposibilidad de recuperar la imagen, esa tensión punza nuestra mirada y acicatea nuestra percepción. En su obra "Hipocampo" son los textos, el puro de recuerdo de una imagen

perdida, lo que constituye la obra. Estos textos construidos con pintura fluorescente solo existen en la

oscuridad, hasta que desaparecen por completo como un olvido ouna amnesia pasajera. Esta obra nos relanza a preguntas de otros artistas Sophie Calle, Proust, Rohmer o Auster a aquellos que configuran una forma espectral del recuerdo.

La obra de Graciela Sacco (Argentina 1956), se emparenta a esta artista. En sus trabajos inventa un sistema de impresión heliográfica que genera una imagen brumosa en potencial desaparición. Su proceso de obra fue atravesando diferentes etapas, desde las construcciones mas íntimas de maletas cubiertas de fragmentos corporales hasta la apropiación de

imágenes documentales y mediática frances del 68. Estos iconos del pasa instante en que un grupo de jóvenes i Estos diferentes pasajes van lentament y la luz va penetrando las imágenes h pasar a su sola proyección.(13)

Las obras de Milagros de la Torre crónicas románticas y pictorialistas o desencadenan trágicamente hasta el En su serie "Los pasos perdidos" real una aparente mirada forense los objet Estas evidencias extraídas del palacio nuevamente las nociones de verdad,

Fotos teatrales, posadas, como las foto

intervalos de negro y un foco evanesc

como se regresáramos al lugar del ase

Y allí solo un rastro ilógico y fatal com inmcriminando a su amante.(14). En la serie de trabajos de Andrea Oste su obra "La colección" a través de la 1 los cuerpos y queda atrapada en el pa Esta artista realiza un diario privado En las imágenes van revelándose : un blister de pastillas anticonceptiv enumeración al infinito de rastros lado fantasmal de los objetos es ca

objeto es retratado por la luz que rei

hermandad con los rayos x de una

rastrear la presencia material de los o

que emiten.(15)

6-Textos de Coco Fusco sobre Ana M 7-Textos de Carmen Hernandez-des .Caracas, Venezuela 8-Textos Rosa Olivares - "El enigma

9-Textos Colección Jumex-F.Telefon

- 10-Textos de José Jimenez "El final del eclipse"
- 11-Seria interesante marcar un intertexto entre la obra de Helena Almeida y Vik Muñiz
- 12-Marcaría un contrapunto entre la obra de Wee-Gee-Arbus -Boltansky y Gabriel Valanci
- 13-Ver texto de Dan cameron sobre R.Renno y textos monografico de Andrea Giunta sobre Graciela Sacco
- 14-Ver en intexto la obra de Jorge Macchi "Charco de sangre" y "Victima serial",catalogo El final del Eclipse"
- 15-Ver obra de Raul Flores Imagenes de retratos con camara Kirliam.

4-Esculturas blandas, soportes indeterminados y diseños bizarros

"Es maravilloso el terciopelo pero pesa-llevó la mano a la frente-Es una carcel Como salir? Deberían hacerse vestidos de telas inmateriales como el aire, la luz o el agua.

Silvina Ocampo , "El vestido de terciopelo"

En otra dirección otras formas constructivas sobre cuerpo reaparecen desde los bordes de la escultura y el diseño.

Sincrónicas y hermanas a las obras de Louise Bourgueois, Eva Hesse, Kiki Smith, Yoishi Kusama, Janine Antoni y Jana Sterbak los sistemas de producción de las obras de las artistas latinas se emparentan.

En la escena argentina se destacan Nora Correas (Argentina,1942) con sus corazas antropomórficas donde las formas constructivas arcaicas de chozas nativas toman la forma de un cuerpo casi a la manera de las armaduras de los samurai. Junto a ella Nora Aslan(Argentina,1937) con sus urdimbres fotográficas de catástrofes sociales, ambas autoras cuyas construcciones provienen del arte textil, son interesantes de leer en contrapunto con la obra de Leda Catunda (Brasil, 1961). Se destacan en generación intermedia Silvia Young(Argentina,1949 -1998) y Teresa Volco(Argentina,1946-2002) y Kuki Bensky (Argentina, 1951).

En una segunda generación aparecen artistas marcadas por el diseño de indumentaria utilizado como una columna vertebral arquitectonica de estas esculturas blandas. Es una nueva forma de pensar el espacio desde sus extensión corporales sobre soportes inéditos y deconstruyendo la

En esta línea de investigación están: M embalajes corporales tejidos que fusi-Ariadna Pastorini (Argentina, 1965 de carteras y monederos, Monica sus partituras de cristal y globos en r y Leonilson. Introduciría en esta se de Adrianne Galinari (Brasil, 1966) soportes de piel, tela o pared. Se desta (Brasil, 1961) presentadas por Adria Como invasión infinita de las obras críticas obras de billetes devaluados, a donde la secuencia de tarjetas persoi del mundo del arte evocaban los cue presentaciones de sociedad y las mar Dentro de los procesos escultórico Fontes (Argentina, 1964), con su colchón de agua, Patricia Hackim(termoformado de la realidad cotidiar v sus acciones con brea y cintas de er 1962) con sus construcciones geométi con sus orificios vulvares de pared. Ci-Taboas (México,1968) y Melanie S En esta trama aparecen entrelazadas 1954) v Nazareth Pacheco (Bras órganos para trasplante, y Pacheco co Entre las pioneras argentinas es clave l 1942), desarrollando una arquitect Antoniadis (Argentina ,1961), disc donde los ornamentos fusionan icono Betty Page, y por ultimo Roxana I camisetitas de futbol en las que une la política del poder.(16)

tradición escultórica, son otra forma

-16 Ver textos de Gustavo Bundtix se 5-Amazonas "Amazonas, aquellas mujeres guerreras que lucharon contra Orellana con sus arcos y flechas dirigidas por su reina Calafia."

Crónica del Descubrimiento del Amazonas, siglo XVI

Destacaría dos accionistas letales y creativas **Coco Fusco y Minerva Cuevas** (**México 1975**) con su obra Mejor Vida Corp. (16)

Como una empresa constituida, .MVC ofrece por medio de un sitio de Internet,

http://www.irational.org/mvc,una serie de servicios y productos gratuitos. Entre ellos se encuentra una credencial de estudiante, y sus descuentos en el circuito cultural, etiquetas con códigos de barra mas económicos para cambiar en los supermercados la etiqueta por alimentos mas caros, boletos para transportes públicos en hora pico o cartas de recomendación para una solicitud de trabajo.

Esta obra crítica e irónica sobre las condiciones del capitalismo mas violento.

posee el guiño del rebusque tercermundista a pesar de su voluntarismo corporativo, y como en el programa de Michael Moore hay un intento desesperado de justicia es interesante ver esta obra en relación a dos películas argentinas recientes "Buena Vida Delivery" y "Nueve Reinas" que redefinen las formas domesticas y éticas de las pequeñas estafas.

Es vital leer a esta intensa artista en contraste con MVC su video "Dronk", exhibido en la Colección Jumex donde su radical exposición corporal nos atraviesa de lleno.

Coco Fusco (New York, 1960) accionista indoblegable y teórica brillante cuyas tesis se imbrican indisolublemente en su obra: la acción, la performance, el video o la conferencia. Esta operación nos permite observar su trabajo como una red de pensamiento sobre la conceptualización de la imagen latina desde NY y desde la comunidad chicana, y como con su obra va deconstruyendo paso a paso los clishés normativos de lo latino de una historia del arte tradicional.

-17 Ver textos de Cuahutemoc Medina Sobre M.Cuevas

6- Infraleves

"Lo posible es un infraleve.

La posibilidad de que varios tubos es "la explicación" concreta de lo po Al implicar lo posible, el llegar a se lugar en lo infraleve."

Marcel Duchamp, Infraleves -(

En esta última etapa de este ensayo ve de este autor. Duchamp es la figur filosófica del arte contemporáneo. I de la tradición y generador de nue de 1914 nos permite pensar el acte evanescente y material a la vez. Es contingente, esa es una experienci operación del arte es señalar ese instet Los infraleves se definen con nitidez. Son infraleves para Duchamp:

- -El calor de un asiento que se acaba -el sabor del humo que queda en la l
- -el sonido del roce de los pantalones
   -las puertas del subte, cuando alguie
   -las caricias
- -el aire de París en una gota de Crist -un dibujo de vapor de agua
- -el aliento vital sobre superficies pu progresión finita e infinita de casos. Estos frágiles acontecimientos extra cotidiana es señalado por Duchamp Como un jabón que resbala, un rindeterminado y específico a la vez c Las obras de las artistas que concluy dimensión corporal infraleve.

Maria Teresa Hincapié(Colombi disolutivo delinea el cuerpo como a temporal de la obra. En su performa cosa ", la artista dispone en forma si cotidianos en un territorio espiralado y durante un periodo aparentemente interminable de tiempo. La artista ha traído sus pertenencias personales y procede a ordenarlas siguiendo patrones internos e impredecibles, si observamos la vida de un ama de casa, un vagabundo o nosotros mismos podemos descubrir como reconstruimos día a día en lo real ese orden domestico. Bolsas, ollas, cebollas, lápiz labial y una infinidad de elementos humildes van siendo colocados geométricamente en la sala. Cada objeto es tratado en forma ritual, con la concentrada e individual energía, Con lo cual es dotado de un aura especial , de un carácter casi precioso. Cuantas preguntas se atraviesan :como es el mundo? como se construye en la vida diaria? que límites hay entre lo cotidiano y lo sagrado,? que peso poseen las cosas? como se une lo micro a lo macro? que valor le otorgamos a los gestos en nuestra vida? como nos modifican? que potencial espiritual tiene cada acto?.....

Brigida Baltar (Brasil, 1959) en su serie de fotografías y video aparece una obra en particular "La recolección de Niebla", una obra donde una cazadora de bruma se pierde en un espacio infinito e inmaterial. El carácter evanescente de esta artista nos remite a las obras de Eulalia Valldosera (España, 1963) sus fotografías de su cuerpo inmaterial y sus instalaciones de reflejos, también nos lleva a las películas de Tacita Dean (Inglaterra, 1965) en particular "El Rayo Verde", aquella epifanía cuando el sol desaparece y un destello de luz nos garantiza la llave de la felicidad

Rivane Neuenschwander (Brasil, 1967) nos acerca a los rastros del sujeto en su micro mundo. Su obra "El trabajo de los días" plástico adhesivo y polvo doméstico se alían para crean una extraña especialidad mediatizada por una performance cuasi disolutiva. Cercando en ese acto de recolectar lo vivo y su temporalidad, queda registrada en esta obra como en la invisible materia de cada día nos desintegramos y nos volvemos a reconstruir, al igual que en los pasajes futuristas de la película "Gattaca" de Andrew Niccol, los restos de piel o una pestaña puede cambiar radicalmente el destino de una persona y modificar azarosamente su futuro. Otra obra reciente de esta artista hallada en Internet es "Cartas de amor", un video donde observamos ese "materialismo etéreo" y como se explora la compleja intersección entre lenguaje y emoción. Observamos el video como a través del cristal de una peccera donde unos peces llevan consigo fragmentos de cartas amorosas.

y adentro de la imagen, en esa forma las relaciones humanas. Esta línea de accidente de Gabriel Orozco, Francisiguiendo esta dimensión de hace aparecen los fotogramas de fluidos os Sus fotogramas tomados en micro y como constelaciones biológicas no Huellas de saliva, flujos de semen y oforman imborrables paísajes galáctico del origen el universo. Todas estas im texto, desde la perspectiva de lo femer del arte contemporáneo. Estas últ deconstruyen y crean desde su pot poéticas de concebir el cuerpo como

Texto extraído del libro: "Una teoría del arte desde América La Edición de José Jiménez Editorial TURNER MEIAC

EROS = VIDA

7