

[Update]

Memoria e intersubjetividad en las prácticas artísticas contemporáneas

ALEJANDRA NIÑO AMIEVA

Universidad de Buenos Aires – IIRS
Argentina

✉

MARÍA MERCEDES NIKLISON

Universidad de Buenos Aires
Argentina

✉

Resumen:

Las modalidades de intercambios en las prácticas estéticas y artísticas contemporáneas, determinan novedosos dominios formales interesados en el resguardo de formas perceptivas y afectivas pero también en la renovación de la *dimensión sensible* de una cultura. Tales prácticas conllevan ejes problemáticos identificables con aspectos relacionados con lo político o con las nociones de responsabilidad y resistencia; detentan un rol particularmente activo en la redefinición de los vínculos entre las artes, los artistas y las sociedades.

En tal sentido en este trabajo se presenta una primera selección de abordajes posibles orientados a explorar las figuras de la sociabilidad y sensibilidad en las teorías estéticas y semióticas contemporáneas. En primer lugar se aborda la reflexión de Félix Guattari y su propuesta "ecosófica" en la construcción de la intersubjetividad contemporánea. A continuación se propone la articulación de esta última, con las nociones de texto y de memoria tal como han sido discutidas por Iuri Lotman, a los fines de desplegar aspectos que intervienen de un modo activo en el arte actual.

Palabras clave:

Dimensión sensible – Semiótica – Estética – Texto.

Memory and intersubjectivity in contemporary artistic practices

Summary:

The modalities of interchange in contemporary artistic and aesthetic practices generate *new formal domains* interested in maintaining perceptive and affective forms, but also in the renewal of the *sensitive dimension* of a culture. Such practices imply problematic identifiable axes related to political issues or to the notions of responsibility and resistance, having a very active role in the redefinition of bonds between art, artists and societies.

In that sense, this work presents a primary selection of possible approaches to explore the figures of sociability and sensibility in contemporary aesthetic and semiotic theories. First, it considers the "ecosophical" proposal of Felix Guattari in the construction of contemporary intersubjectivity. Next, it proposes the articulation of that approach with the concepts of *text* and *memory* according to Iuri Lotman, with the intended effect to be able to show aspects that actively intervene in contemporary art.

Key words:

Sensitive dimension – Semiotics – Aesthetic – Text.

Introducción

Se ha señalado en la bibliografía más reciente la problemática de la legibilidad de las expresiones artísticas contemporáneas y la formulación de discursos teóricos pertinentes para su lectura. Estas investigaciones detectan, ya una *fase de cambio* cultural (Laddaga 2006), ya cierta *reorientación* en las prácticas estéticas y artísticas (Bourriaud 1998); inclusive son percibidas como “crisis” y replanteamiento del sentido y futuro de las artes (*confr.* Michaud 1997), pasibles de ser interrogadas sobre las creencias que ponen a prueba, tal como lo hicieron durante la Modernidad (Clark 2002).

Al interior de esta indagación, uno de los supuestos de nuestra investigación en curso,¹ entiende que en el contexto de la crisis de la “sociedad” y la refundación de comunidades de variado signo,

(...) un sector de las artes se expande en ámbitos que exceden los círculos especializados -política, derechos humanos, trabajo, ecología, etc.- y lo hace en tensión con modos institucionalizados del campo artístico. Su accionar que tipificaremos como artes comunitarias, colectivas y participativas -por su referencia a diversos modelos de sociabilidad- proveerían la creación de nuevos sentidos comunes de lo social y comunitario generando modelos imaginarios alternativos y operándolos en la dimensión de lo sensible colaborativo.²

En otros términos, las modalidades de intercambios en las prácticas estéticas y artísticas contemporáneas, determinan *novedosos dominios formales* interesados en el resguardo de formas perceptivas y afectivas pero también en la renovación de la *dimensión sensible* de una cultura.³ Tales prácticas conllevan ejes problemáticos identificables con aspectos relacionados -entre otros- con lo político o con las nociones de responsabilidad y resistencia. Mediante una compleja operación de selección de lo real en las especificidades en

¹ Universidad de Buenos Aires. Programación Científica 2008-2010. Proyecto Bial UBACYT F 160. *Prácticas sensibles en la Argentina democrática contemporánea: enfoque estético-semiótico de las artes comunitarias, colectivas y participativas*. Dir.: Alicia Romero. Co-dir.: Marcelo Giménez.

² *Confr.* proyecto citado, punto 2.1.

³ *Ibid*, puntp 2.3.

cuanto *don-a-dar* que una *comunitas* comparte (Esposito 1998), detentan un rol particularmente activo en la redefinición de los vínculos entre las artes, los artistas y las sociedades. Podríamos agregar que nos convocan como *signos* cuya orientación y valoración es posible relacionar con una ética de tipo bachtiniano (1997) y cuyo interés radica en la *mostración* (Wittgenstein 1953) de ciertos núcleos conflictivos en una cultura, apelando al *efecto* de la acción artística, esto es, a provocar una "afección" (transformadora) en un determinado auditorio (Lotman 1977).

En tal sentido y en relación con uno de los objetivos de nuestro proyecto, presentaremos aquí una primera selección de abordajes posibles orientados a la exploración de las figuras de la sociabilidad y sensibilidad en las diversas teorías estéticas y semióticas contemporáneas.

En primer lugar, nos centraremos en la reflexión de Félix Guattari y su propuesta "ecosófica" en la construcción de la *intersubjetividad contemporánea*. A continuación propondremos la articulación de esta última, con las nociones de *texto* y de *memoria* tal como han sido discutidas por Iuri Lotman, a los fines de desplegar aspectos que, consideramos, intervienen de un modo activo en el arte actual. Estos desarrollos se inscriben en los objetivos teórico-metodológicos más generales de nuestra investigación y en la problematización de las posibilidades de actualización interpretativa de las prácticas estético-artísticas contemporáneas.

Subjetividad contemporánea

Ya hacia fines de los '80, Félix Guattari deseaba poner freno a "la grisalla y la pasividad dominantes" en la escena contemporánea, atravesada por "contextos de fragmentación, de descentramiento, de desmultiplicación de los antagonismos y de los procesos de singularización" (1989 (1996): 17-18). Esto lo llevaba a postular la necesidad de fundar una "ecosofía" que enlazara la ecología medioambiental con la social y la mental. La reflexión de Guattari se inscribe en la articulación de 1) la problemática de la producción de la existencia humana en nuevos contextos históricos; 2) el desarrollo de prácticas específicas que tiendan a modificar y a reinventar formas de ser y 3) la reinención de la relación del sujeto con el cuerpo y la búsqueda de antídotos a la uniformización (1989 (1996):22- 23).

El dominio de la subjetividad y los dispositivos de producción de la misma interesaron a Guattari de modo particular: alertaba acerca de su modo de forjarse, en la contemporaneidad, a través de mediaciones múltiples. No obstante, lejos de plantear una visión apocalíptica en la ecuación que detectaba (medios = pasividad), consideraba posible revertir sus efectos:

(...) esta situación no ha de durar indefinidamente. La evolución tecnológica introducirá nuevas posibilidades de interacción entre el medio y su usuario y entre los usuarios mismos. La confluencia de la pantalla audiovisual, la pantalla telemática y la pantalla de ordenador podría llevar a una auténtica revigorización de una inteligencia y una sensibilidad colectivas (...) Evidentemente, no podemos esperar un milagro de estas tecnologías: todo dependerá, en última instancia, de la capacidad de los grupos de gente para hacerse con ellos y aplicarlos a fines apropiados. (...) Lo que quiero subrayar es el carácter fundamentalmente pluralista, plurinuclear y heterogéneo de la subjetividad contemporánea, a pesar de la homogeneización a la que está sometida por parte de los medios de masas (Guattari 1992: 26-27).

Guattari apunta al debilitamiento notorio de intercambios directos entre individuos⁴ en el proceso de construcción de las subjetividades. De allí que considera un paso importante hacia la renovación de las prácticas sociales, la búsqueda de nuevas formas de interactividad social como réplica al capitalismo mundial integrado (CMI) en el marco de un "paradigma" (entendido como *universo de referencia*) estético, desafiante del "paradigma" cientificista. La vía –posible– de salida de la situación que describe como *aceptación pasiva del aplastamiento de los focos de singularización de la existencia*, consiste en la promoción de micropolíticas de intensificación de las subjetividades. En su concepción, la estética funciona como un modelo (valorativo) de producción de subjetividad.

Claro que la noción misma de "subjetividad" tiene mala prensa y despierta sospechas (Guattari advierte al respecto y considera tal hecho como un efecto colateral del cientificismo reificado). La

⁴ Cabe aclarar que para Guattari, una persona ya constituye un "colectivo" de componentes heterogéneos.

definición provisional más abarcadora que propone, entiende la subjetividad como:

(...) el conjunto de condiciones que vuelven posible instancias individuales y/o colectivas en posición de emerger como territorio existencial sui-referencial, en adyacencia o en relación de delimitación con una alteridad ella misma subjetiva (Guattari (2008):61).

Es decir, un doble movimiento: individuación de la subjetividad en ciertos contextos sociales (toma de posición, responsabilidad en el seno de relaciones de alteridad); y subjetividad hecha colectiva ("multiplicidad desarrollada más allá del individuo, del lado del *socius*, tanto como más acá de la persona (...) mostrando una lógica de los afectos más que una lógica de los conjuntos bien circunscritos" (Guattari (2008):62).

En este punto, es posible reconocer el intertexto bachtiniano y su repuesta (ni dialéctica ni dualística) a la tradicional oposición individuo-colectivo:

La resolución de Bachtin es bastante original en el sentido de que puede afirmar simultáneamente la existencia de la conciencia individual y de una cierta conciencia colectiva: yo existo, cada uno de nosotros existimos, pero nuestros significados no son del todo propios; somos un punto de intersección sincrónica en el cronotopos (Mancuso 2005:115).

Para Guattari:

(...) se trata de interesarse por lo que podrían ser dispositivos de producción de subjetividad que van en el sentido de una resingularización individual y/o colectiva más bien que en el de una fabricación «mass-mediática» sinónimo de angustia y de desesperación (1989 (1996):18).

Texto y memoria

Es posible complementar lo anterior (y el texto de Guattari lo autoriza), con una reflexión acerca del nivel de mediación operado también en la transmisión / creación de la memoria.

Trabajos recientes han abordado la emergencia de la *memoria* como preocupación cultural y política central de nuestras sociedades, destacando la "obsesión memorialística" y sus paradojas (Waldman 2006).

De entre las múltiples reflexiones sobre la cuestión,⁵ nos interesa detenernos en la indagación de Iuri Lotman.

Desde una perspectiva culturoológica y en el marco de una semiótica general, Lotman concibe la cultura "como una inteligencia colectiva y una memoria colectiva, esto es, un mecanismo supraindividual de conservación y transmisión de ciertos comunicados (textos) y elaboración de otros nuevos" (1985 (1996):157). Este último término (texto) –uno de los más empleados, polisémicamente además, en las ciencias humanísticas– nos remite al concepto de lenguaje. Los enfoques culturoológicos interesados en una tipología general de los textos asumen que las correlaciones entre estos últimos y los códigos (lenguajes) presentan particularidades, tales que:

(...) al tomar conciencia del algún objeto como texto, con ello estamos suponiendo que está codificado de alguna manera; la suposición del carácter codificado entra en el concepto de texto. *Sin embargo ese código mismo nos es desconocido, todavía tendremos que reconstruirlo basándonos en el texto que nos es dado* (Lotman 1981 (1996):93). El destacado es propio.

Esto es, el texto es previo al lenguaje y este último es "calculado" /conjeturado a partir del texto (*ibid*: 94).

Cabe recordar la noción de texto de Lotman, quien lo entiende como:

⁵ Ver en el trabajo de Waldman (2006) una revisión de la bibliografía fundamental al respecto.

(...) un complejo dispositivo que guarda variados códigos, capaz de transformar los mensajes recibidos y generar nuevos mensajes, *un generador informacional que posee rasgos de una persona con un intelecto altamente desarrollado* (1981b (1996): 82) El destacado es propio.

En la reconstrucción, cálculo o conjetura del lenguaje (código) de un texto, la memoria común deviene condición necesaria, pues "sin memoria común es imposible tener un lenguaje común" (1986 (1998): 155). Es en este sentido que para Lotman, el texto cumple una función de memoria cultural colectiva en el trato entre el auditorio y la tradición cultural. En otros términos la noción de *memoria*, en Lotman, es inseparable de la de *texto*. Asimismo, presenta una distinción (operativa y a modo de descripción semiótica) entre memoria "informativa" y memoria "creadora". La primera está orientada a la conservación de los resultados (único aspecto activo) dispuesta en una sola dimensión temporal y cronológica; en la memoria creadora –uno de cuyos ejemplos es el arte– en cambio "todo el grueso de los textos resulta (potencialmente) activo" (1985 (1996):158) y no sólo es panocrónica sino que también se opone al tiempo.

Aquí es importante aclarar que la memoria funciona en el sistema semiótico como una manifestación del metalenguaje; es una comprensión *post factum*, después del hecho (Mancuso 2009), es decir, cuando podemos objetivar el significado recordado (comprenderlo) se transforma en código (lenguaje) común, el que es de imposible realización sin una memoria *también común* (Lotman 1986 (1998): 155). Además la valoración, esto es, *cómo recordamos lo recordado*, está íntimamente vinculada con el desarrollo o la perduración de esos significados (Mancuso 2009).

La acentuación de la dimensión valorativa de la subjetividad y de los textos (y es pertinente entender la subjetividad como "texto"),⁶ acerca las reflexiones de Guattari y de Lotman (la lectura común de Bachtin por parte de ambos autores genera en esta instancia, efectos enriquecedores). Creemos posible entender las prácticas artísticas como *textos* con los que debemos interactuar (antes que descifrar),

⁶ *Confr.* Peirce (1988):210-211.

cuyo lenguaje (código) podemos “calcular”/actualizar a partir de la *memoria (común)* –entendida como mecanismo de regeneración de información y no como mero depósito– *del texto y del auditorio*.

Reflexión final

Considerar las prácticas artísticas y estéticas como *textos* cuyo código es necesario reconstruir (pues el *texto* es previo al código), implica dejar de lado la suposición de su carácter codificado; supuesto que quizá interfiere más de lo que se admite, a modo de hábito interpretativo, en nuestras lecturas / actualizaciones.

En la reconstrucción de tal código, en las prácticas contemporáneas del tipo mencionado, parecería pertinente acudir a la memoria común del texto y del auditorio. Ahora bien ¿qué memoria común? La centrada en la *dimensión social sensible*, es quizá una respuesta a partir de la detección de algunos indicios: la activación de modalidades de intercambio social y la generación de otras novedosas; la preferencia por modelos colaborativos de acción; la acentuación del saber perceptivo y del sentir afectivo. En todos ellos el valor de la memoria –entendida lotmanianamente– adquiere relevancia particular. Del mismo modo, si la expansión creativa de las subjetividades producto del choque significativo a partir del diálogo configura uno de los aspectos definitorios de la subjetividad, la memoria como mecanismo de formación de tales subjetividades, antes que depósito pasivo de una cultura, deviene central en el espacio-tiempo de la intersubjetividad.

La instalación de una memoria informativa, centrada en el resultado y favorecida por la mediación tecnológica y su efecto en la construcción de las subjetividades, parece presentarse como uno de los núcleos problematizados en las prácticas artísticas y estéticas contemporáneas. Estas últimas, en términos de Bourriaud, aspiran a una *utopía de proximidad*, concepción que remite a una refundación – antes que reconstrucción– de las acciones posibles de las vanguardias modernas y del arte, el que si ayer “tenía que preparar o anunciar un mundo futuro, hoy modela universos posibles” (Bourriaud 1998 (2006): 11). Si bien el texto artístico (en la perspectiva de Lotman) es siempre un *sistema modelizante secundario* –o *terciario* para Sebeok (1994)–, el arte actual parecería desplegarse en la senda de la afirmación (por momentos militante) de esta cuestión.

Una actualización interpretativa (posible) de parte importante de las prácticas artísticas contemporáneas –particularmente aquellas tipificadas por su referencia a diversos modelos de sociabilidad como *comunitarias, colectivas y participativas*– nos permite detectar la prioridad otorgada a la *esfera de las interacciones humanas y su contexto social*. Apuestan a generar modos de relación alternativos, fundados en la activación (y ampliación) de una memoria común que a la vez posibilite que los focos de singularización de la existencia, estén menos recubiertos por valorizaciones hegemónicas y homogéneas. Constituyen, en tal sentido, proyectos estéticos, artísticos y éticos.

Interesadas menos en la condena de la mediación tecnológica, nos interpelan sobre las posibilidades de reapropiación estética y ética de la misma. “Rememoran” formas perceptivas y afectivas en orden a la renovación y expansión (creativa) de la sensibilidad y sociabilidad. ☞

Referencias Bibliográficas

- AGAMBEN, Giorgio
1990 *La Comunità che viene*, Torino: Giulio Einaudi; (tr. esp.: *La comunidad que viene*, Valencia: Pre-textos, 1996).
- ATTALI, Jacques
(2000) *Fraternidades. Una nueva utopía*, Barcelona-Buenos Aires: Paidós, 2000.
- BACHTIN, Mijail M.
[1997] *Hacia una filosofía del acto ético. De los borradores*, Barcelona: Anthropos.
- BAUMAN, Zygmunt
2001 *Community: Seeking Safety in an Insecure World*. Cambridge: Polity.
- BOURRIAUD Nicolas
1998 *Esthétique relationnelle*, Dijon: Presses du réel; (tr. esp.: *Estética relacional*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006).
- CLARK, T. J.
2002 "Modernism, Postmodernism and Steam", *October*, 100, primavera, pp:154-174; (tr. esp.: "Modernismo, posmo-dernismo y vapor", *Milpalabras*, 4, Primavera-verano, 2002:47-62).
- DE BENOIST, Alain
2006 *Comunità e decrescita. Critica della ragion mercantile. Dal sistema dei consumi globali alla civiltà dell'economia locale*. Casalecchio: Arianna Editrice.
- DELLEUZE, Giles y GUATTARI, Félix
1991 *Qu'est-ce que la philosophie?* París: Minuit; (tr. esp.: ¿Qué es la filosofía?, Barcelona: Anagrama, 2001₆).
- ESPOSITO, Roberto
1998 *Communitas. Origine e Destino della Comunità*. Torino: Giulio Einaudi; (tr. esp.: *Communitas. Origen y destino de la comunidad*. Buenos Aires: Amorrortu, 2003).
- GUATTARI, Félix
1989 *Les trois écologies*, París: Galilée; (tr. esp.: *Las tres ecologías*, Valencia: Pre-textos, 1996).
1992 "Pour une refondation des pratiques sociales", *Le Monde Diplomatique*, Oct. 26-7.
(2008) *La ciudad subjetiva y post-mediática La polis reinventada* (selección y traducción de textos de E. Hernández y C. E. Restrepo), Cali: Fundación Comunidad).

- LADAGGA, Reinaldo
2006 *Estética de la emergencia*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- LOTMAN, Iuri M.
1977 "Tekst i struktura auditorii", *Semeiotiké. Trudy po znakovym sistemam*, 9: 55-61; (tr.esp.: "El texto y la estructura del auditorio" en LOTMAN, Iuri M., (1996): 110-117).
1981a "Teks v tekste", *Semeiotiké. Trudy po znakovym sistemam*, 14: 3-18 (tr. esp.: "El texto en el texto" en LOTMAN Iuri M. 1996:91-109).
1981b "Semiótika kul'tury i poniatie teksta", *Semeiotiké. Trudy po znakovym sistemam*, 12:3-7 (tr. esp.: "La semiótica de la cultura y el concepto de texto", en LOTMAN, Iuri M., (1996): 77-82).
1985 "Pamiat' v kul'turologicheskom osveshchenii" *Wiener Slawistischer Almanach*, 16:5-19 (tr. esp.: "La memoria a la luz de la culturología", en LOTMAN Iuri M (1996):157-161).
1986 "Pamiat' kul'tury" en *Iazyk. Nauka. Filosofii. Logiko-metodologicheskii i semioticheskii analiz*, Vilnius, pp.193-204; (tr. esp.: "La memoria de la cultura" en LOTMAN, Iuri M., 1998: 152-162).
(1996) *La semiosfera. Semiótica de la cultura y del texto*, Madrid: Cátedra, vol. I.
(1998) *La semiosfera. Semiósfera de la cultura del texto, de la conducta y del espacio*, Madrid: Cátedra, vol. II.
- MANCUSO, Hugo R.
2005 *La palabra viva. Teoría verbal y discursiva de Michail M. Bachtin*, Buenos Aires: Paidós.
2009 *Teoría semiótica de Iuri M. Lotman*, Buenos Aires: en prensa.
- MICHAUD, Yves
1997 *La crise de l'art contemporain*, París: PUF.
- PEIRCE, Charles S.
(1988) *El hombre un signo*, Barcelona: Crítica.
- SEBEOK, Thomas A.
1994 *Signs. An Introduction to Semiotics*, toronto: University of Toronto Press; (tr.esp.: *Signos. Una introducción a la semiótica*, Barelona: Paidós, 1996).
- WALDMAN, Gilda
2006 "La 'cultura de la memoria': problemas y reflexiones", *Política y Cultura*, otoño, 26.
- WITTGENSTEIN, Ludwig, J. J.
1953 *Philosophische Untersuchungen*, Oxford: Oxford University Press; (tr. esp.: *Investigaciones filosóficas*, Mexico: UNAM, 1986; Barcelona: Crítica, 1998).

