

Universidad Autónoma del Estado de México

Facultad de Artes

Licenciatura en Artes Plásticas

Arte y Psique

estética anamórfica

encuentro con lo real

Material didáctico

elaborado por: Angélica Marengla León Álvarez

fecha de elaboración: junio de 2019

anamorfosis

Quay brothers. *De Artificiali Perspectiva, or Anamorphosis*, (1991), en:

<https://www.dailymotion.com/video/x2t3lrs>

https://drive.google.com/open?id=1cMaisGiJHfPsknNrvnjkmS_UrooslqU0

tyche

Yvan Attal/Radiohead, *Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants*, fragmento, (2004), en:

<https://www.youtube.com/watch?v=ETVWVeVtqVc>

<https://drive.google.com/open?id=1wpBRx2QRtJwyXAJbGeoHUrKnhSGVkmSQ>

tyche

Julia Pott, *My first crush*, (2007), en:

<https://www.youtube.com/watch?v=vDh5mjJxEpc>

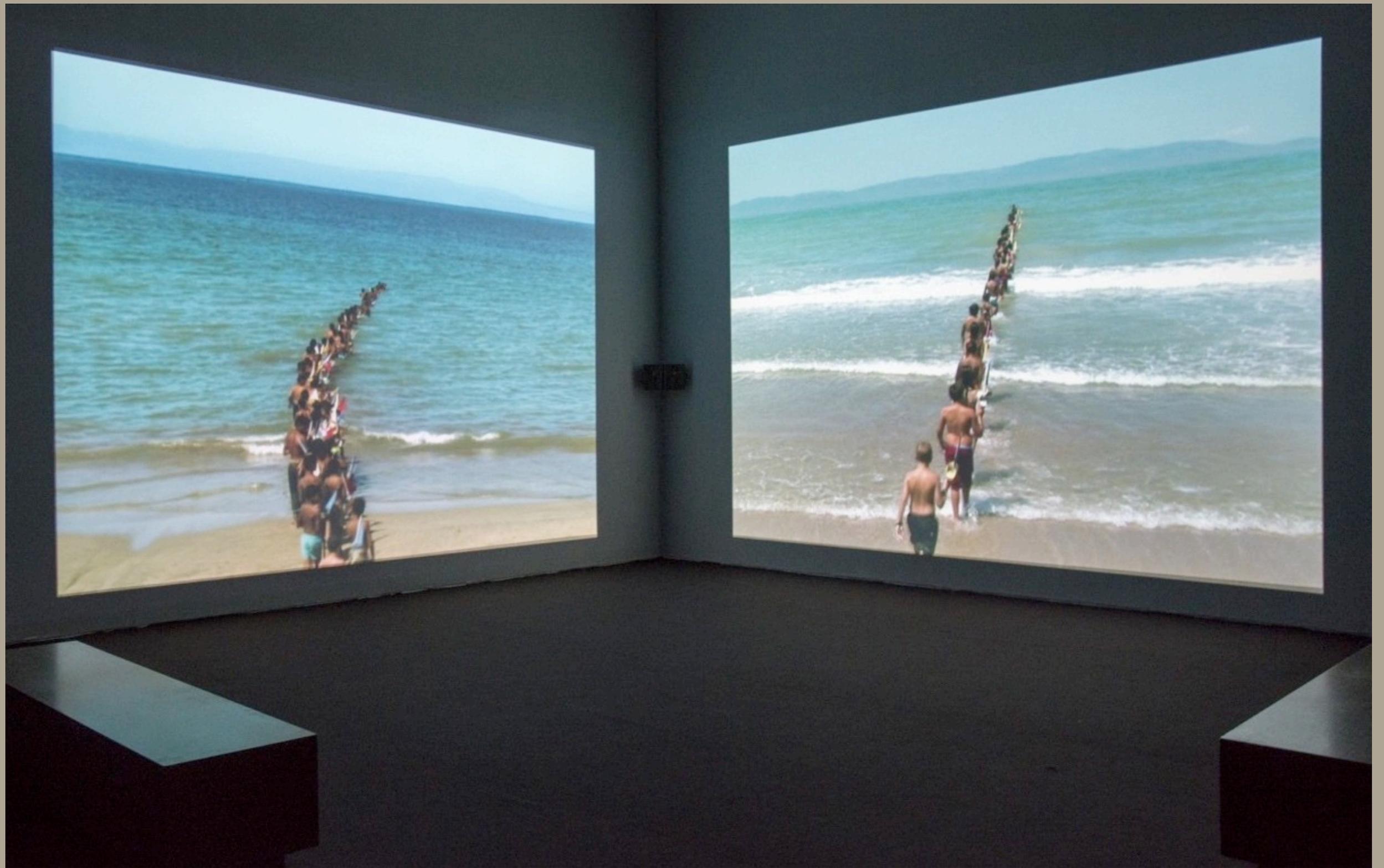
<https://drive.google.com/open?id=1y6NJgu8GsXVd4ZQKnicx9uCHHNTZF2EV>

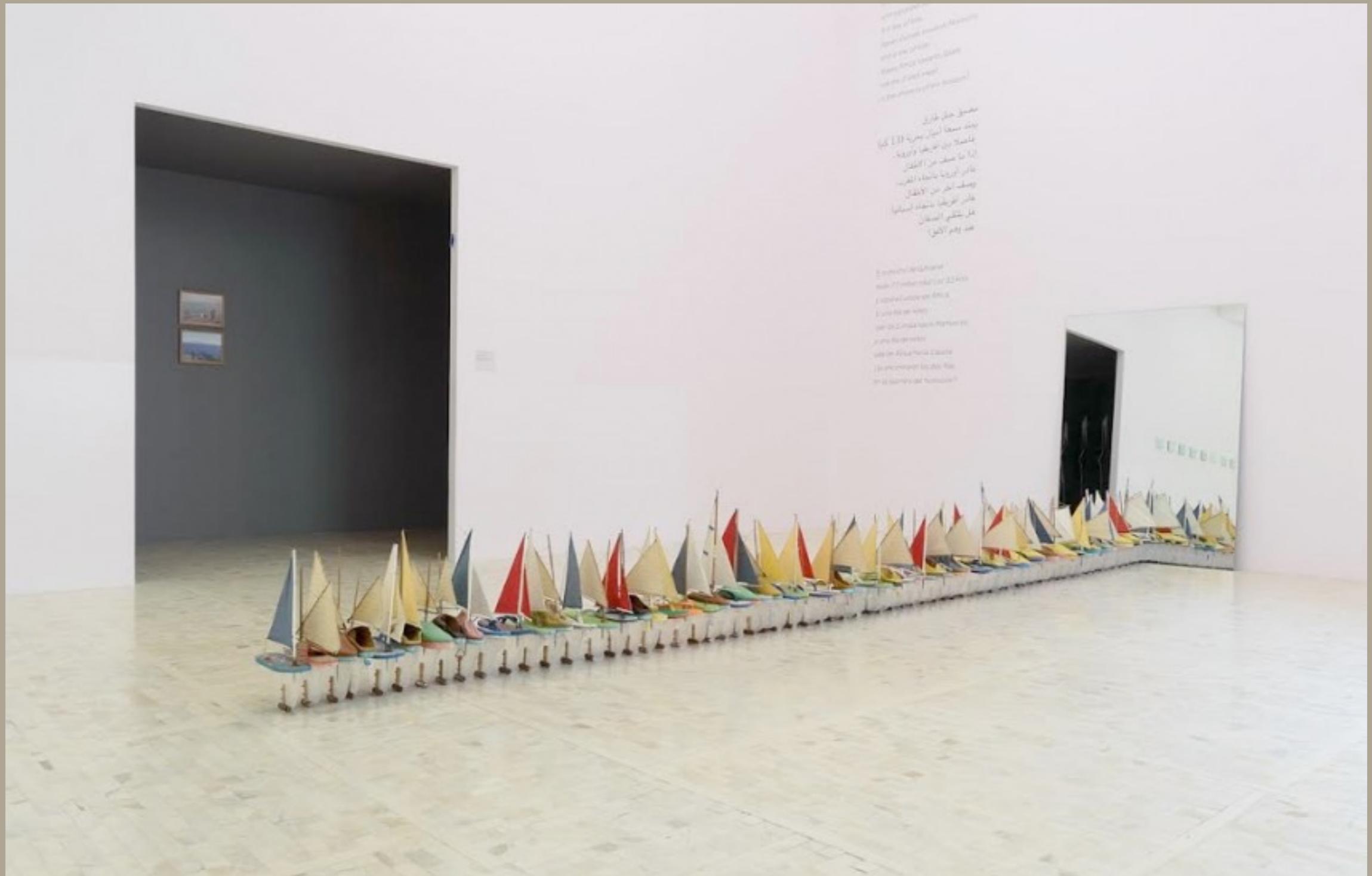
función cuadro

Francis Alÿs, *Don't Cross the Bridge Before
You Get to the River*, (2008), en:

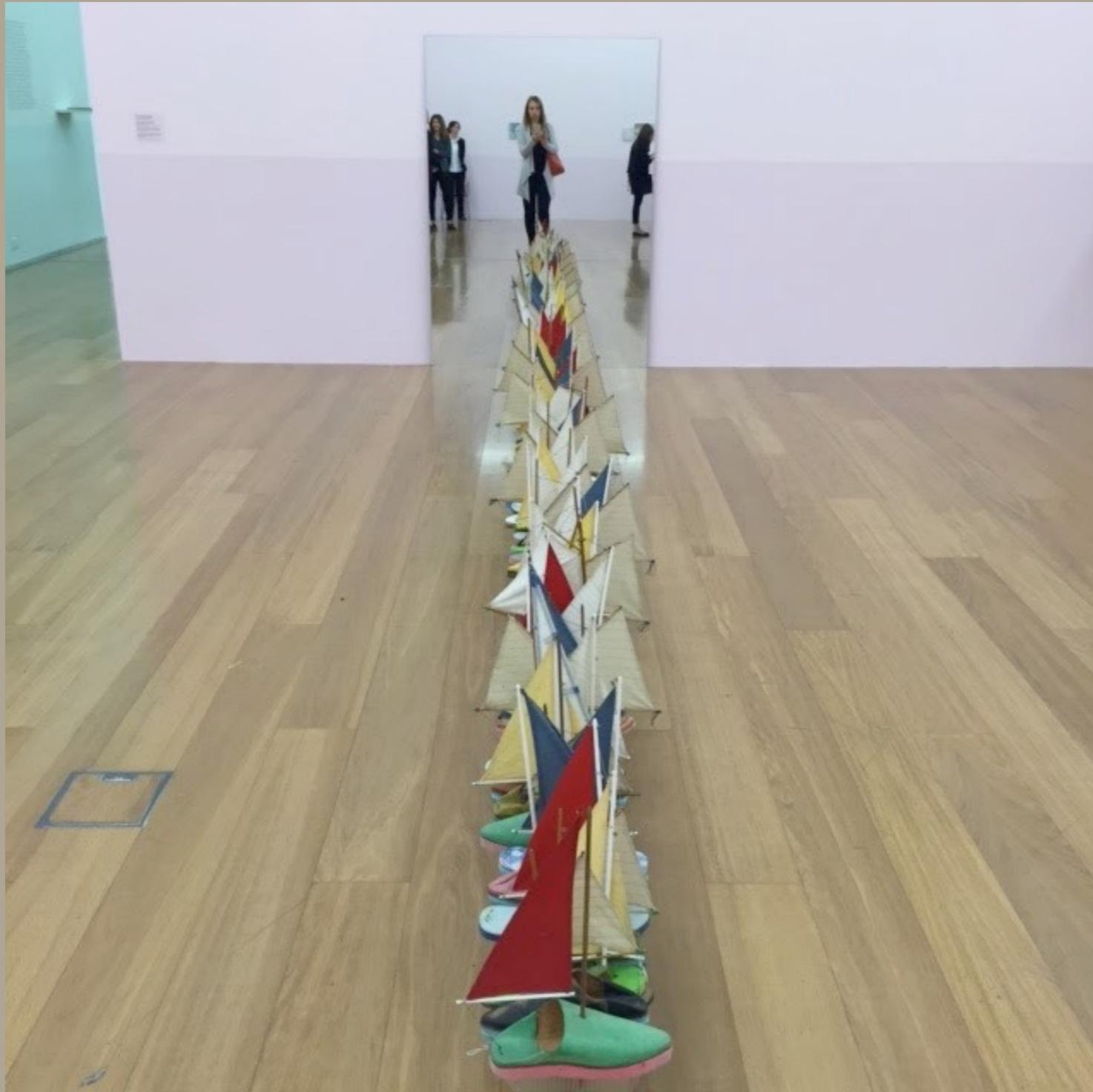
<https://francisalys.com/dont-cross-the-bridge-before-you-get-to-the-river/>

<https://drive.google.com/open?id=14YR8P2pOSFwwcs94xxHhHedovBgmJRiM>

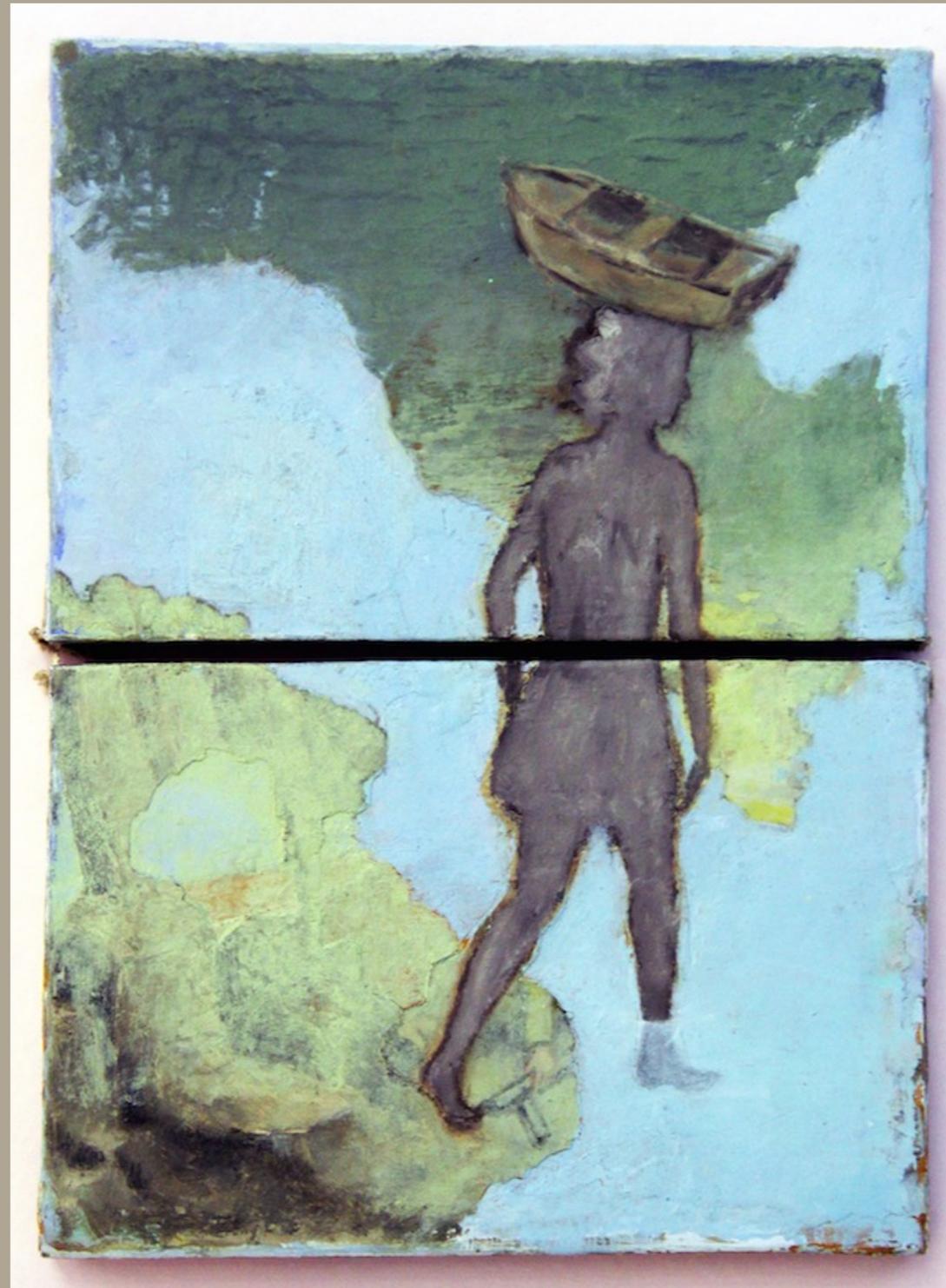
Francis Aliys, *Untitled. study for Don't Cross the Bridge Before You Get to the River*, (2008).

Francis Alÿs, *Untitled. study for Don't Cross the Bridge Before You Get to the River*, (2008).

Francis Aliys, *Untitled. study for Don't Cross the Bridge Before You Get to the River*, (2008).

Francis Alijs, *Untitled. study for Don't Cross the Bridge Before You Get to the River*, (2008).

キーウエスト(フロリダ)/ハバナ(キューバ)

プロジェクトは降って湧いたように現れるものではない。ある朝起き抜けに、「明日、氷の塊を押しながら街を歩こう」とか、「来週、数百人のボランティアを集い砂丘を数cm動かしてみよう」とかと思いつくわけではない。

この「橋」というプロジェクトは、2005年の秋に「エル・パイス」紙に掲載された記事を読み、ひらめいたものだ。それは、「バルセロス」と呼ばれるキューバのボートピープルが北アメリカ大陸に上陸する際にアメリカの沿岸警備隊に捕らえられたことを巡る、キューバ移民とアメリカの入国管理局との法的な争いについて書かれたものであった。毎月、メキシコ湾を渡りアメリカに上陸するキューバからの移民は相当数にのぼるため、この出来事そのものはヨーロッパの新聞紙面に載るほどのことではなかっただろう。しかし、この話には思わぬ展開があった。移民たちが下船したのは、フロリダの南端に連なるキーウエスト諸島を結ぶ数ある橋のうちの一つであった。この出来事は、いわゆる「濡れた足/乾いた足政策」に照らして考察されなくてはならない。この政策は、1980年、わずか数か月の間に10万人以上のキューバ移民がアメリカに渡った「マリエル事件」を受けて、カーター政権が打ち出したものである。アメリカ沿岸に到達した場合、つまり移民が「濡れた足」の状態で見送られた場合は、自動的にアメリカに滞在を許可される。一方で、海上で見送られ「濡れた足」の場合は、ただちにキューバに送還されるというものである。この事件の際、移民たちは橋の上で見送られた。果たして橋とは「陸地」であるのか、あるいは「海上」であるのかという問題が浮上した(ちなみにこの時のバルセロスたちは長い法廷闘争を経て、結果的にアメリカでの居住を許された)。

時を同じくして、ホイットニー美術館でロバート・スミッソンの作品を見る機会を得た。展覧会場を回りながら、スミッソンの作品の中で最も規模が大きく、意欲的なものは、実はビエンナーレや美術館からの招聘を受けて取り船んだものではなく、彼が自主的に制作したものだという解説に魅れ、興味をそそられた。

Key West, Florida / Havana, Cuba

Projects don't come out of the blue. You don't wake up one morning thinking: "tomorrow I will cross the city pushing a block of ice" or "next week I'll invite hundreds of volunteers to move a sand dune of a few centimeters".

The "spark" for the Bridge projects was an article I read in *El Pais* in the fall of 2005. The piece was reporting on a legal dispute between Cuban migrants and the US immigration authorities when a group of *balseros* - Cuban boatpeople - was intercepted by a US Coast Guard Patrol while they were disembarking on the North American continent. As a large numbers of Cubans attempt to cross the Gulf of Mexico to migrate to the USA every month, the story per se would not have justified an article in a European newspaper. But in this case there was a twist: the migrants had disembarked on one of the many bridges that link the keys of Florida's Southern peninsula. The event has to be examined in the light of what's commonly known as "La ley del pie seco y del pie mojado." This "wet feet-dry feet" policy refers to a "deal" settled by Jimmy Carter's administration at the time of the Mariel boatlift episode in 1980, when over 100,000 Cubans mass emigrated to the US over the span of just a few months. "Dry foot" applies when Cuban migrants get intercepted after having stepped on US land = they are automatically granted legal right to remain, whereas "wet foot" applies when they are caught off shore and on the sea = they are immediately repatriated to Cuba. As the migrants of the article were caught on a bridge, the question was: should a bridge be considered "land" or "sea"? (For your information, the *balseros* of this story were eventually granted US residency after a long legal battle)

Francis Aliys, *Untitled. study for Don't Cross the Bridge Before You Get to the River*, (2008).

Francis Aliys, *Untitled. study for Don't Cross the Bridge Before You Get to the River*, (2008).

Francis Alijs, *Untitled. study for Don't Cross the Bridge Before You Get to the River*, (2008).

Francis Aliys, *Untitled. study for Don't Cross the Bridge Before You Get to the River*, (2008).

función mancha

Alex Garland, *Annihilation*, fragmento 1ª parte, (2018), en:

https://www.youtube.com/watch?v=9g5bz4Ca5_c

<https://drive.google.com/open?id=1y2Pfs8J39sYkjgRKJhDVyX5AgaFQiXIN>

función mancha

Alex Garland, *Annihilation*, fragmento 2ª parte, (2018), en:

<https://www.youtube.com/watch?v=hl5sUEqzcp8>

<https://drive.google.com/open?id=1CR2jnSJC0SvHOy9Lr2EZ0eMrP8bAjZgo>

función mancha

Rineke Dijkstra, *Marnixbad*, 1991.

función mancha

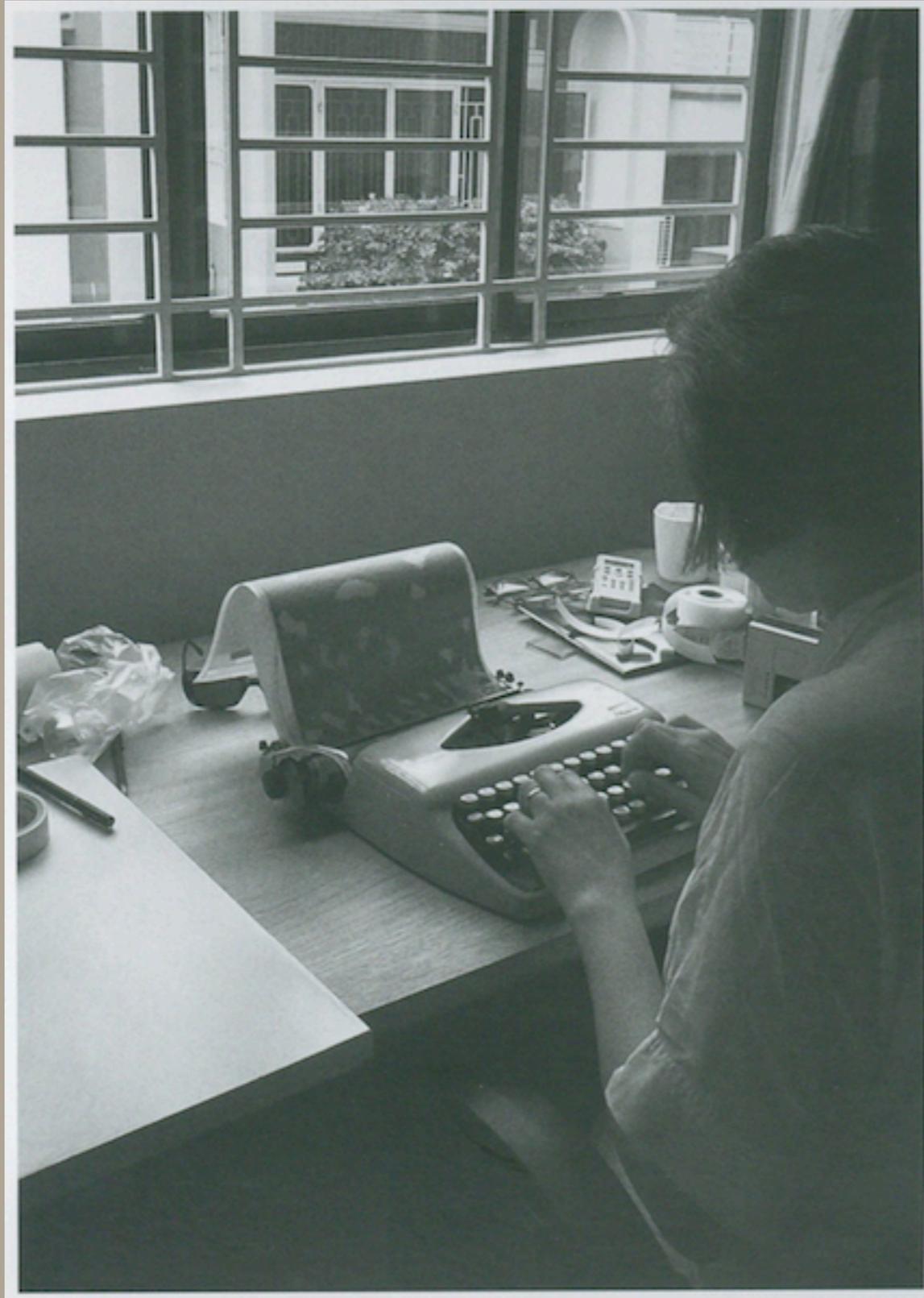
Rineke Dijkstra, *Kolobrzeg, Poland, July 26, 1992.*

función mancha

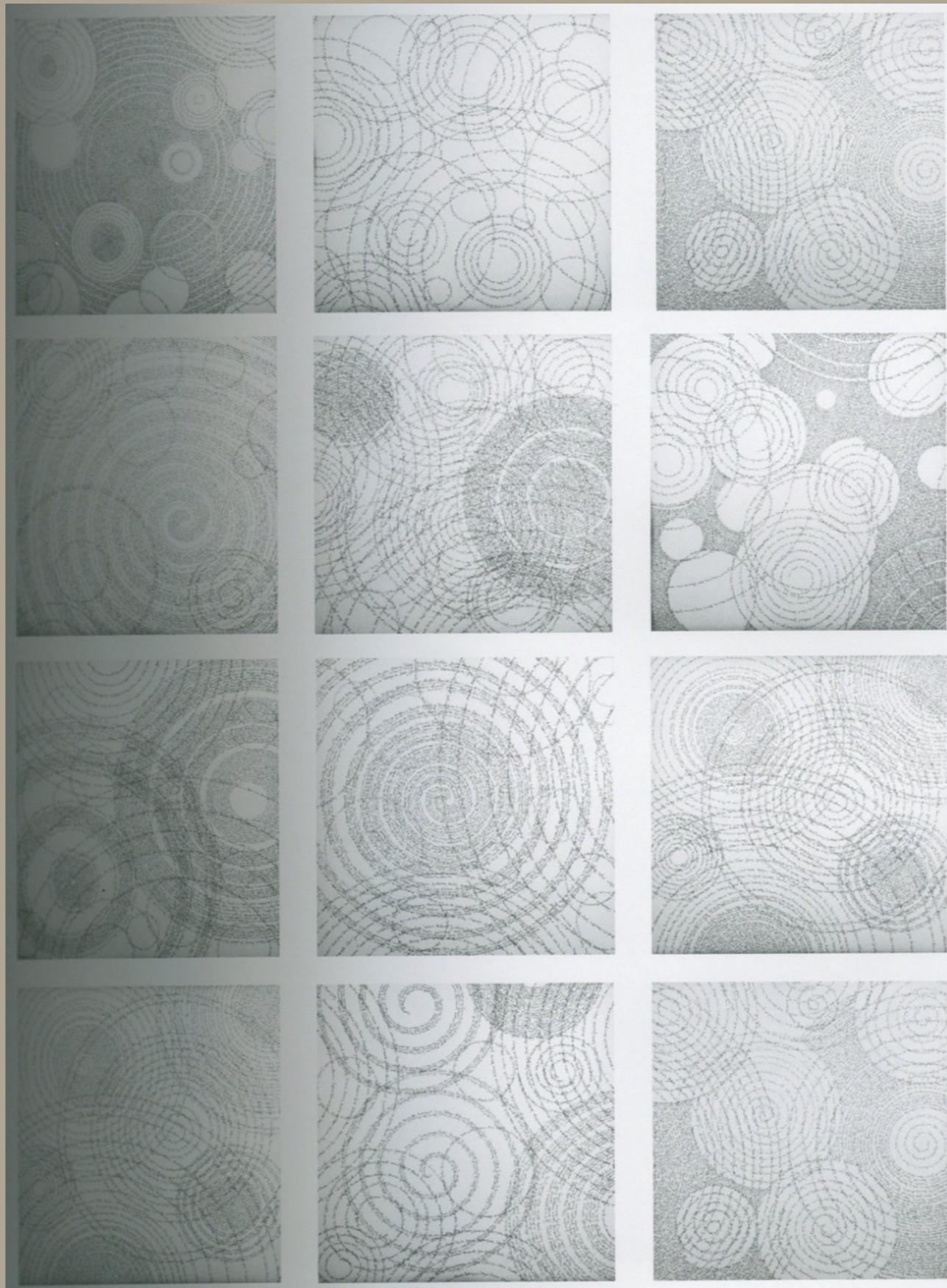

Rineke Dijkstra, *Julie*, Den Haag, Netherlands, February 29 1994.

lo irrepresentable
como extimidad
de la representación

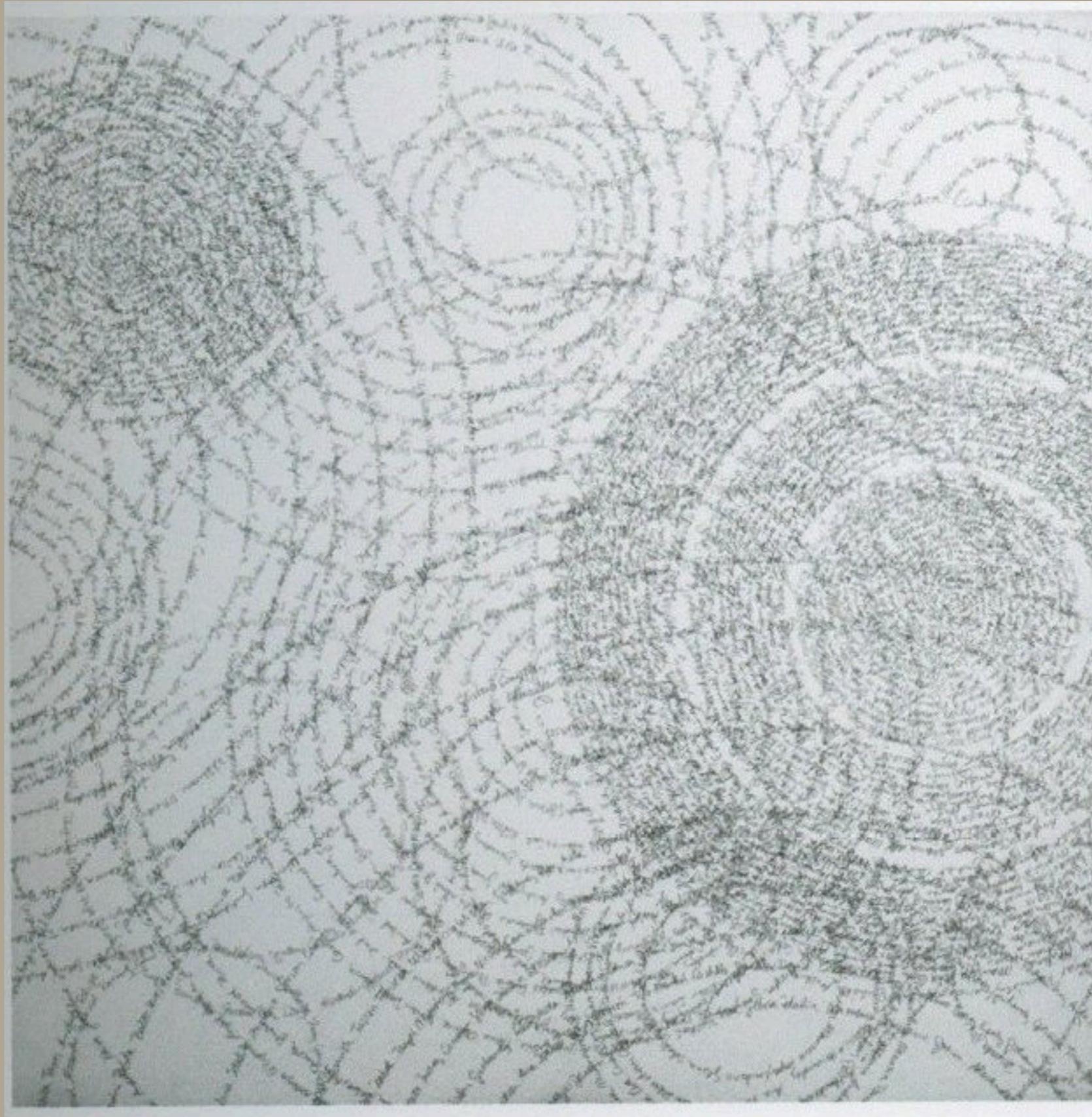
Johanna Cale

Johanna Calle, *Torrencial*, lápiz sobre papel, 1999.

Johanna Calle, *Torrencial*, detalle, lápiz sobre papel, 1999.

Johanna Calle, *Torrencial*, detalle, lápiz sobre papel, 1999.

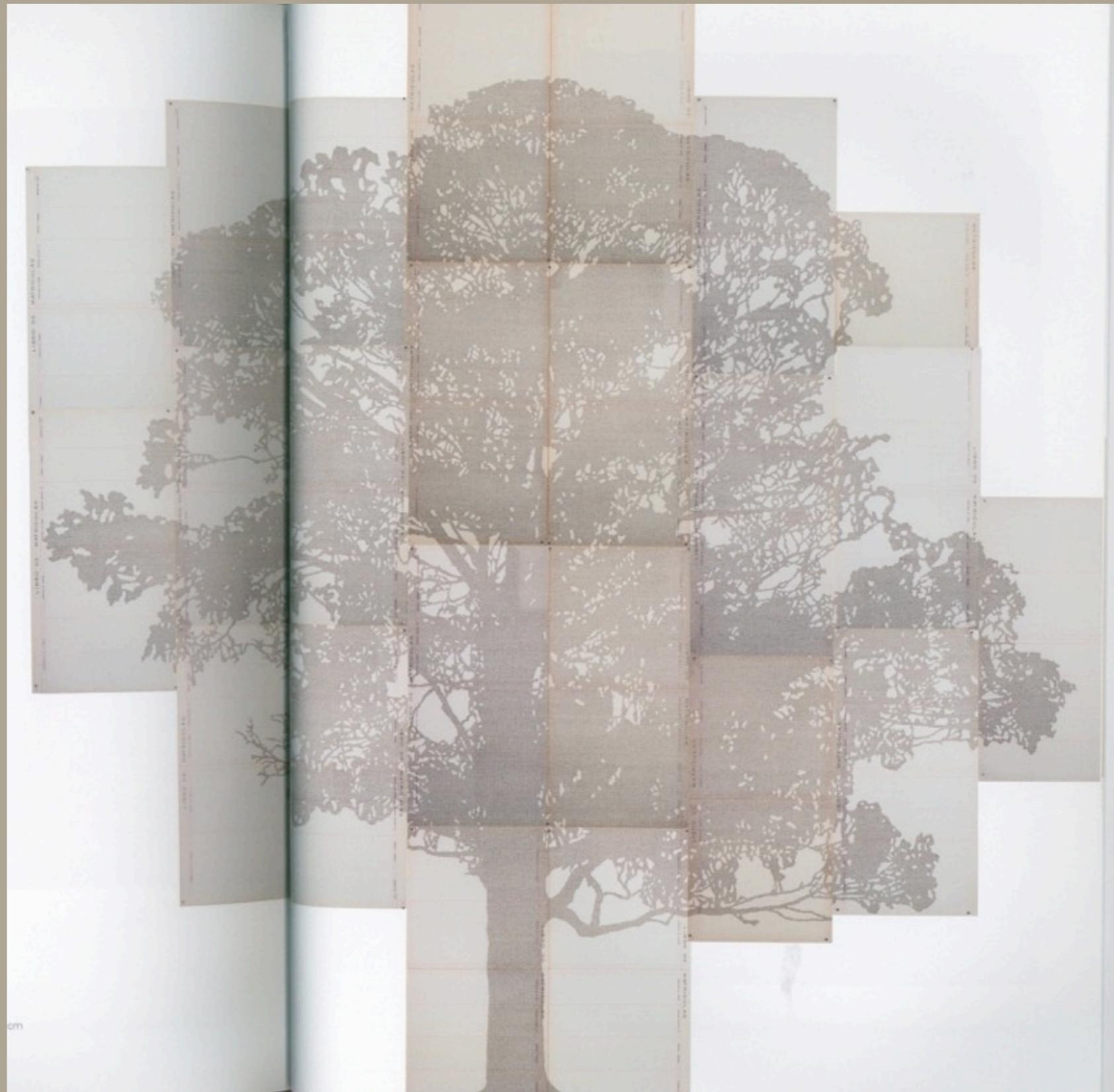
Johanna Calle, *Torrencial*, detalle, lápiz sobre papel, 1999.

Johanna Calle, *Lindes*, texto mecanografiado sobre papel, 2011-2012.

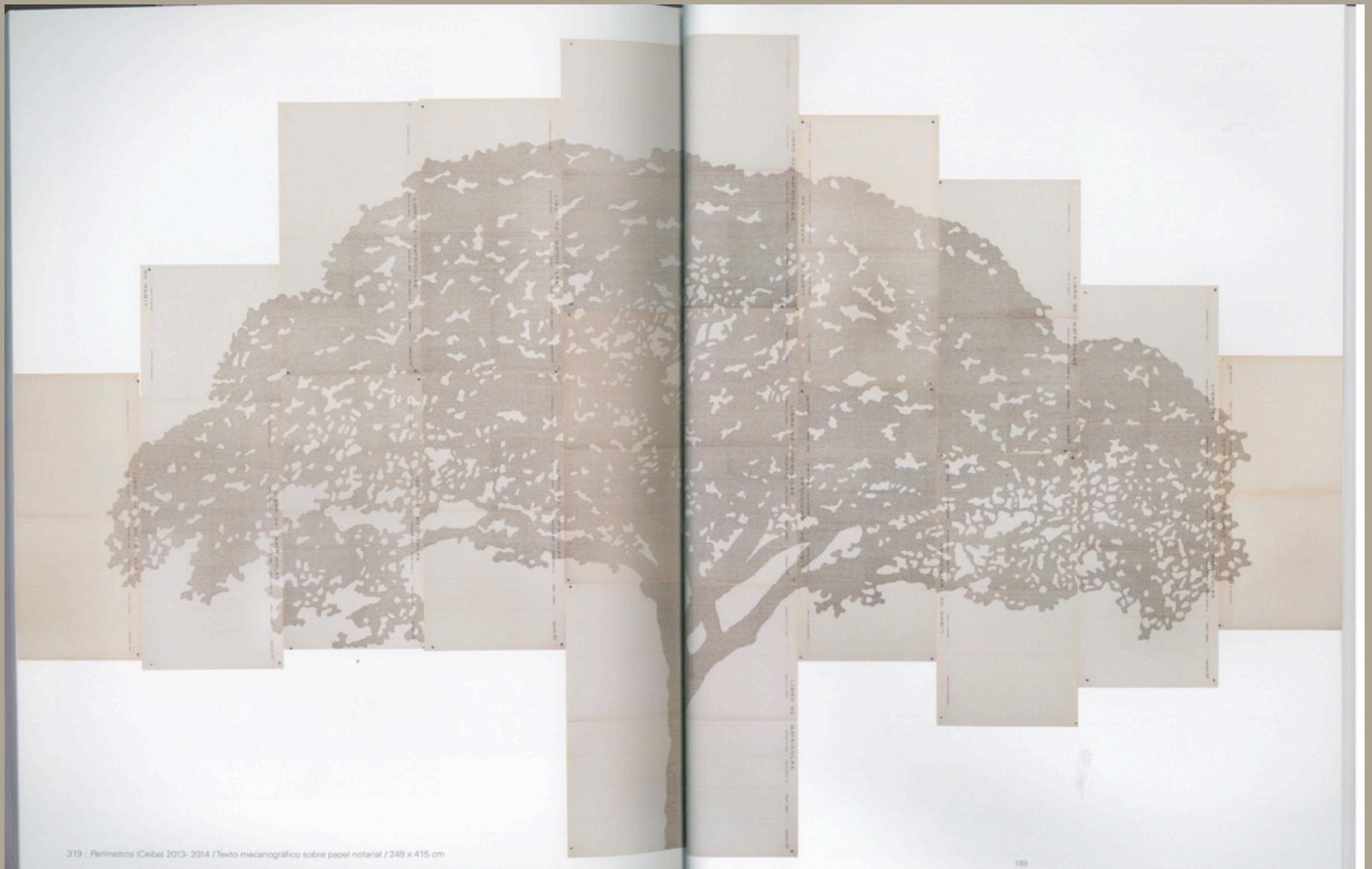
Johanna Calle, *Lindes*, texto mecanografiado sobre papel, 2011-2012.

Johanna Calle, *Perímetros (Sangregado)*,
texto mecanografiado sobre papel, 2013-2014.

Johanna Calle, *Perímetros (Sangregado)*, detalle,
texto mecanografiado sobre papel, 2013-2014.

Johanna Calle, *Perímetros (Ceiba)*,
texto mecanografiado sobre papel, 2013-2014.

Johanna Calle, *Perímetros (Ceiba)*, detalle,
texto mecanografiado sobre papel, 2013-2014.

Doris Salcedo

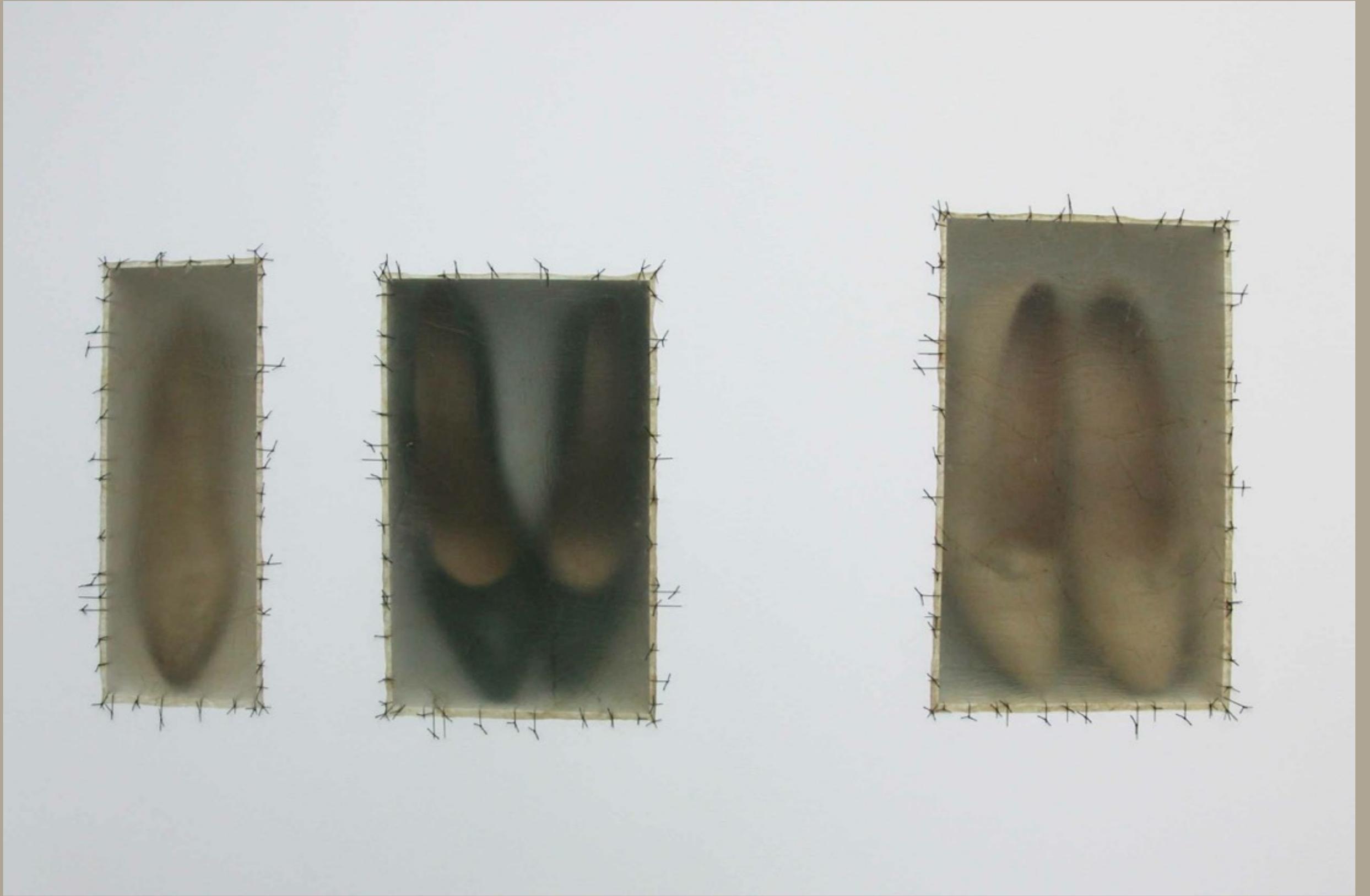
Doris Salcedo, *Sillas vacías*, 280 sillas, 2002.

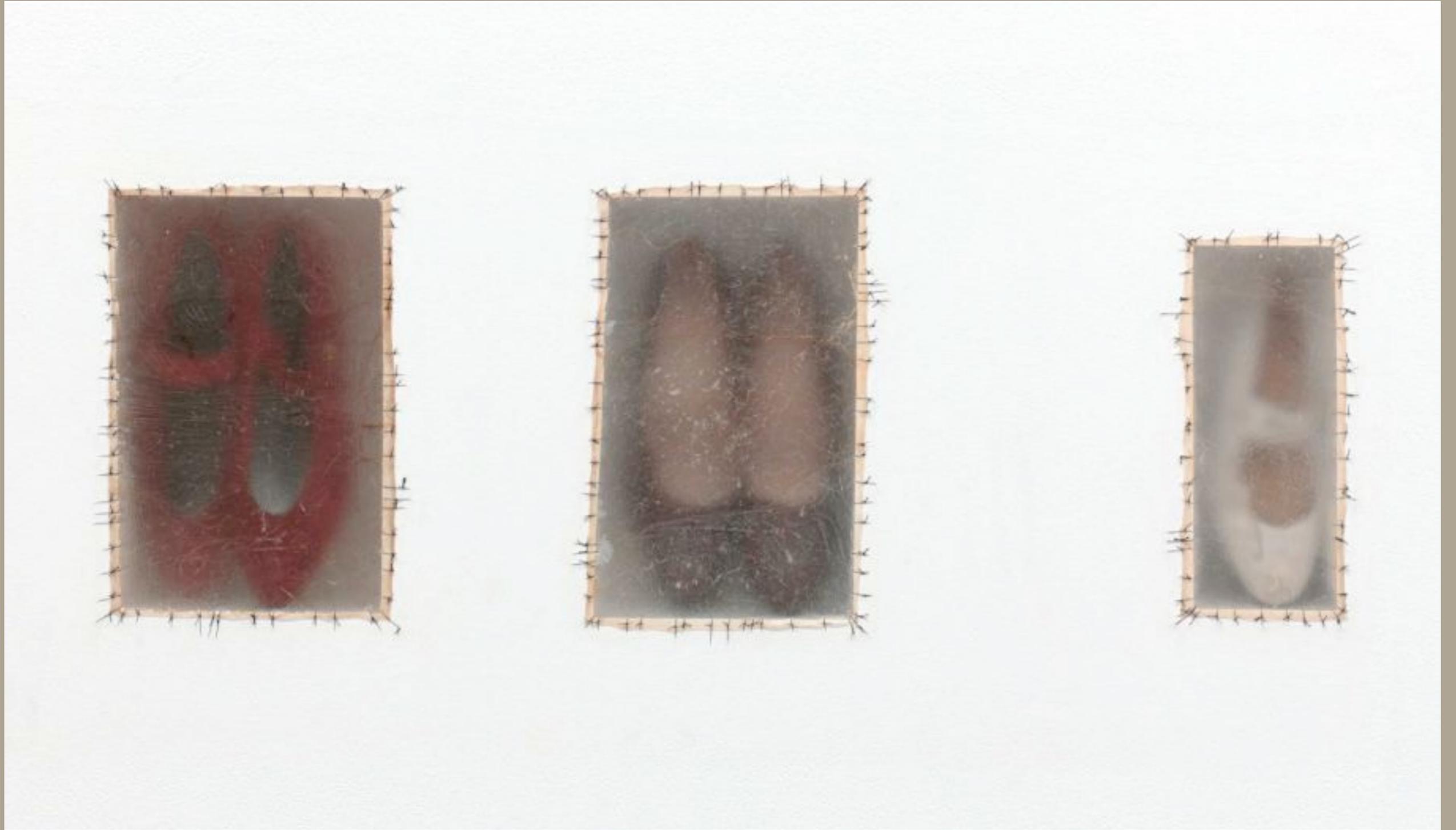
Doris Salcedo, *Untitled*, Yeso, madera, 2016.

Doris Salcedo, *Untitled*, Yeso, maderas, tela, 2016.

Doris Salcedo, *Atrabiliarios*, muro, zapatos, fibra animal, 1991-1996.

Doris Salcedo, *Atrabiliarios*, muro, zapatos, fibra animal, 1991-1996.

función cuadro dentro del cuadro

Zizek, comentario sobre *Children of Men* de Alfonso Cuarón,
(2006), en:

<https://www.youtube.com/watch?v=FBi9LDnLox8>

<https://drive.google.com/open?id=1wWwJl7tG1uw0T3ai0g5o7azlp0nWQcZ9>

Universidad Autónoma del Estado de México

Facultad de Artes

Licenciatura en Artes Plásticas

Arte y Psique

Estética anamórfica

Guión explicativo

elaborado por: Angélica Marengla León Alvarez

fecha de elaboración: junio de 2019

Título del material: Estética anamórfica

Autor: Angélica Marengla León Alvarez

Espacio académico: Facultad de Artes

Nombre de la UA: Arte y psique

Objetivos de la UA: La asignatura “Arte y psique” tiene como objetivo explorar las múltiples relaciones entre lo psíquico o anímico, entendido desde la filosofía contemporánea y el psicoanálisis freudiano y lacaniano, y la producción artística, así como el acto creativo. Para alcanzar dicho objetivo es necesario problematizar los conceptos de psique y de arte o creación, con el fin de relativizar las formas que aspiran a estabilizar ambos conceptos.

Sin eludir la necesidad contemporánea de problematizar el arte y los acontecimientos humanos desde la perspectiva del psicoanálisis, la asignatura se propone un abordaje de algunas nociones psicoanalíticas para dotar al estudiante de esta perspectiva de análisis e interpretación.

Objetivo de este material audiovisual:

Analizar producción artística y visual mediante conceptos del psicoanálisis lacaniano.

Contenidos temáticos que apoya el material:

UNIDAD III.- Pragmática

3.2: Estética anamórfica

Destinatarios: Estudiantes del 5º semestre, grupo único, Licenciatura en Artes Plásticas, (nivel superior). Curso obligatorio.

Sugerencias de utilización:

Revisar el texto: Las tres estéticas de Lacan, en: Recalcati, M. Et al, (2011). *Las tres estéticas de Lacan: arte y psicoanálisis*. Buenos Aires, Del Cifrado. En este documento se incluye el fragmento del texto correspondiente a la estética anamórfica.

Se recomienda tener acceso a internet al utilizar el material, pues incluye varios links a videos. Cada video referido tiene dos links, el primero es la fuente original y el segundo es el video para descarga desde google drive.

Fecha de elaboración: 1º de junio de 2019

diapositiva(s) 1

El material es un apoyo visual para relacionar el texto de Recalcati “Las tres estéticas de Lacan”, se recomienda que los estudiantes lo lean previamente. Plantea un encuentro con lo real, pero indirecto.

diapositiva(s) 2

La idea de anamorfosis parte de la práctica pictórica que, a partir de los principios de la percepción visual y la perspectiva, subvierte la imagen forzando la mirada hacia un punto de vista lateral, desde el cual, adquiere sentido aquello que en una visión frontal parecía incoherente.

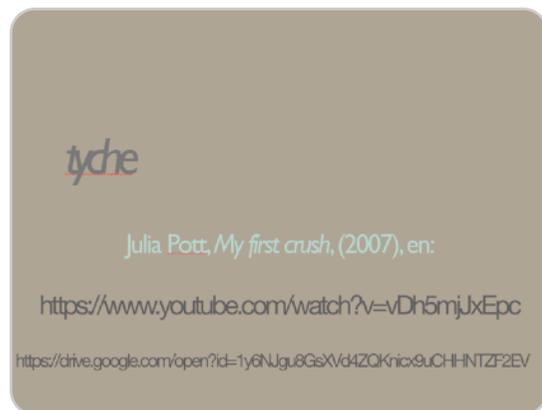
En el ejemplo, en el video “La perspectiva artificial, o anamorfosis”, los Quay brothers, explican el concepto mediante stop motion.

diapositiva(s) 3

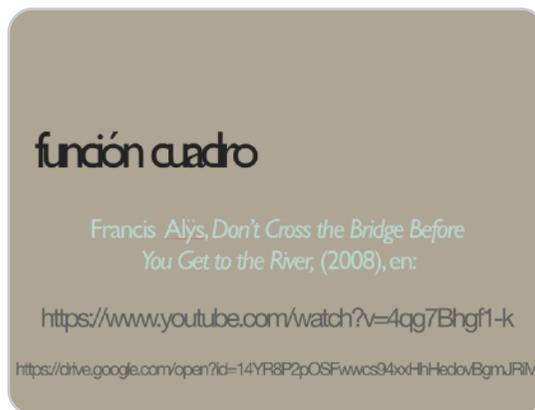
Tyche es un concepto aristotélico que denomina la contingencia más pura, el azar, aunque también se traduce por “fortuna”. Para Lacan *Tyche* implica el encuentro con lo real, porque no pertenecen al orden de lo necesario, es accidental, y se mezcla con la idea de “podría no haber ocurrido”.

Por ello se ejemplifica con el encuentro del objeto amado en una situación contingente mediante un fragmento del filme “Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants”, dirigida por Yvan Attal, que en México se lanzó con el título “Y vivieron felices por siempre”.

diapositiva(s) 4

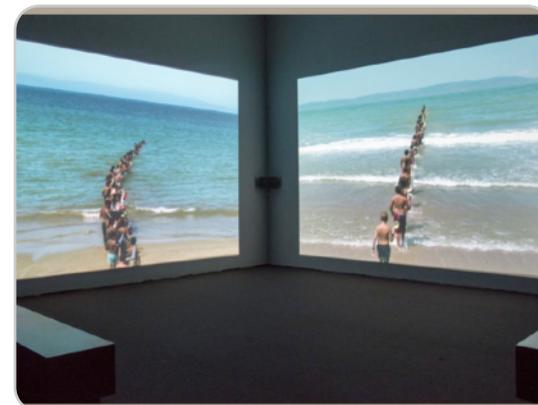
En estas situaciones, se abre la pregunta hacia un destino escrito: estaba escrito que conociera a X, aunque ese hecho fue completamente azaroso. Por ello, *Tyche* se relaciona comúnmente a otro concepto aristotélico: *Automaton*, podría traducirse como “destino”, pero también tiene un carácter contingente, se refiere a la repetición inconsciente, es decir, a comportamientos que repetimos, pero sin darnos cuenta. El enamoramiento en una situación contingente tendría ambos elementos. En el ejemplo, se recurre al video “My first crush” de Julia Pott, que podría traducirse como “mi primer amor”.

diapositiva(s) 5-14

La función cuadro implica un encuentro con lo real: no es el sujeto que contempla la obra, sino la exterioridad de la obra que aferra al sujeto, el sujeto queda atrapado en ella, por eso se retoma la noción de anamorfosis, porque el espectador es sorprendido por el contenido oculto de la obra. La función cuadro se relaciona al síndrome de Stendhal, también llamado síndrome de Florencia o del viajero, que implica una crisis (parálisis, etc.) ante la extrema belleza, es una forma de desarraigo: el placer del ojo al ser atrapado en una experiencia estética de abandono. Esta sensación no se puede acotar, por ello, es muy probable que los ejemplos propuestos no activen la función cuadro. Se plantean a manera de ejemplo, cada espectador tendrá que pensar en qué imágenes le producen esta sensación: imágenes tan bellas, que llevan a las lágrimas.

En el ejemplo, el artista belga-mexicano Francis Alÿs, invitó a niños provenientes de ambas fronteras del estrecho de Gibraltar (España y Marruecos) a formar un puente de sandalias convertidas en barcos, para reflexionar sobre la paradoja que implica promover la economía global, y al mismo tiempo, limitar la circulación de las personas. La propuesta consta de diversos materiales: video, dibujos, instalaciones y objetos diversos.

función mancha

Alex Garland, *Annihilation*, (2018), en:

<https://www.youtube.com/watch?v=h15sUEqzcp8>

diapositiva(s) 15, 16

La función mancha implica la aniquilación del sujeto de la representación. Se relaciona a la noción de *Das Unheimliche*, traducida como “ominoso” o “siniestro”, algo que tal vez fue familiar, pero se ha tornado desconocido, extraño, siniestro. En el ejemplo se muestra una criatura parecida a un oso, que se ha llevado y muy probablemente comido a una integrante de un equipo de exploración, poco después, la criatura reaparece, pero su rugido se ha mezclado el grito de auxilio de la mujer, así, la última huella de su existencia se “mancha” con ese elemento que conlleva su propia muerte. El material se muestra en dos partes.

Lo siniestro no tiene vuelta atrás, una vez que algo se ha mostrado como siniestro, no puede regresar al ámbito de lo familiar. Por ello implica la aniquilación del sujeto de la representación: algo que me era familiar, me pertenecía y me definía, se ha vuelto extraño, ya no me representa; o si lo hace, es a partir de un carácter oscuro, desconocido para el sujeto.

función mancha

Rineke Dijkstra, *Mamixbad*, 1991.

diapositiva(s) 17

La fotógrafa holandesa Rineke Dijkstra, busca constantemente momentos liminares en el sujeto, experiencias que combinen detonantes contrarios para poder retratar ese límite de la representación, en este caso, nadadores que acaban de terminar su rutina, entre orgullosos y exhaustos.

función mancha

Rineke Dijkstra, *Kolobrzeg, Poland*, July 26, 1992.

diapositiva(s) 18

En este caso, el límite se da por la condición adolescente: un cuerpo que se transforma y que para el sujeto tiene algo de desconocido

función mancha

Rineke Dijkstra, *Julie*, Den Haag, Netherlands, February 29 1994.

diapositiva(s) 19

En este caso, el límite se da por la condición adolescente: un cuerpo que se transforma y que para el sujeto tiene algo de desconocido

lo irrepresentable
como extimidad
de la representación

diapositiva(s) 20

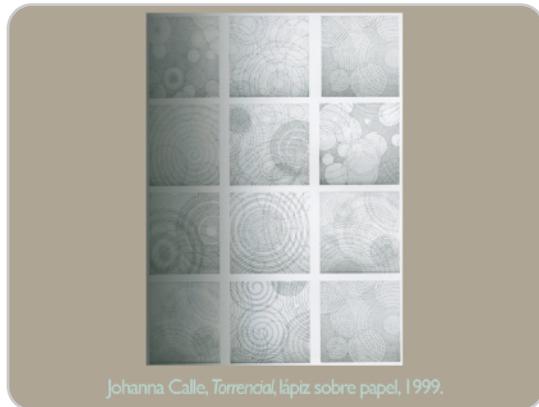
Se refiere al límite de la representación, hay algo irrepresentable, pero eso es justamente su condición más real, lo "extimo" es un concepto lacaniano que combina lo "íntimo" con lo "externo", es lo contrario a Das Unheimliche, implica encontrar algo propio en lo más ajeno.

Johanna Calle

diapositiva(s) 21

La obra de la artista colombiana Johanna Calle, representa a todos los desaparecidos en Colombia, recupera los nombres como el signo que queda ante su desaparición, pero los nombres se combinan con otros, se vuelven formas, pierden su carácter de representación.

Johanna Calle, *Torrencial*, lápiz sobre papel, 1999.

diapositiva(s) 22-25

Las ondas están conformadas por nombres de desaparecidos.

Johanna Calle, *Lindes*, texto mecanografiado sobre papel, 2011-2012.

diapositiva(s) 26-31

Johanna Calle, hizo modificar su máquina de escribir para poder confeccionar estas piezas, se trata una vez más de nombres de desaparecidos, sobre papel utilizado comúnmente para trabajos de contabilidad.

diapositiva(s) 32-37

La obra de la artista colombiana Doris Salcedo, también aborda la desaparición como temática. Recupera objetos pertenecientes a los desaparecidos: ropa, zapatos, etc. O bien objetos que se relacionen directamente a la ausencia del sujeto, como sillas, etc.

polisemia

el sentido se multiplica

diapositiva(s) 26

Lacan también aborda el carácter polisémico del lenguaje.

diapositiva(s) 27-28

Apuntes del texto Finnegans Wake de Joyce. El cual aborda desde la tradición oriental, a pesar de provenir de occidente, por la multiplicidad de sentidos que propone.

Imágenes recuperadas de: <http://jamesjoyce.ie/illuminating-the-wake-no-31/>

la letra como agujero

diapositiva(s) 29

Notas: Finalmente, Recalcati aborda el concepto lacaniano de “La letra como agujero, cuando las palabras no son suficientes para dar cuenta de lo real.

función cuadro dentro del cuadro

Zizek, comentario sobre *Children of Men* de Alfonso Cuarón, (2006), en:

<https://www.youtube.com/watch?v=FBI9LDnLox8>

diapositiva(s) 39

A diferencia del arte tradicional, donde el discurso está contenido en la obra; en el arte contemporáneo, lo que el objeto denota es un vacío, un hueco, algo que no sabemos, nos muestra únicamente la dimensión de lo que ignoramos, así, ya no puede verse de forma directa, pues requiere un punto de vista distinto al meramente frontal.

Zizek desarrolla un planteamiento particular de la anamorfosis como paradoja visual a partir del filme 'Los niños del hombre' (children of men) de Alfonso Cuarón. Para Zizek, "...el verdadero enfoque de la película se encuentra en el segundo plano y debe mantenerse justo ahí para que la opresión social planteada sea visible desde una perspectiva oblicua, pero sólo si permanece en ese segundo plano..." Menciona además que esa tensión entre el primer y el segundo plano se presenta desde 'Y tu mamá también' más allá de la lectura superficial que se pudiera hacer del filme, Zizek menciona que "...uno no puede decir que se trata realmente de una película acerca de dos jóvenes redescubriendo su sexualidad y el significado de sus vidas, por el contrario, lo absurdo de sus vidas se clarifica al aparecer contra ese fondo..." (2006).

Se presenta aquí una dimensión discursiva similar a la del arte contemporáneo, es decir, producciones como las de Cuarón no pueden pensarse desde la pura historia, si separamos ambos discursos, obtendríamos por un lado, un documental donde Daniel Giménez Cacho narra diversas costumbres de un país tercermundista, una especie de 'lonely planet' con inclinación antropológica, y por el otro, tendríamos la versión mexicana de 'friends', es decir, algo completamente intrascendente.

Como menciona Zizek, la maestría de Cuarón reside en la tensión que mantiene entre ambos planos, así, la nimiedad de las preocupaciones de Julio y Tenoch (Gael García Bernal y Diego Luna) se vuelven evidentes al entremezclarse con la voz en off de Giménez Cacho narrando la vivencia (casi siempre desafortunada) de todos los extras que aparecen en la película y que, aparentemente, sólo se mencionan porque se han cruzado en el camino de los personajes principales.

Fuentes de consulta:

- Recalcati, M. *Et. al.* (2011). **Las tres estéticas de Lacan: arte y psicoanálisis**. Buenos Aires, Del Cifrado.
- Rodríguez Ponte, R. E. (1997). Sobre **Tyche y Automaton**. En línea, en: <http://www.efba.org/efbaonline/rodriguezp-05.htm>. Consultado el 1º de junio de 2019.
- Tatay, H. (2015). **Johanna Calle. Silentes**. Bogotá, Museo de Arte del Banco de la República.
- Trías, Eugenio (1988), **Lo bello y lo siniestro**, Barcelona, Ariel.

Fuentes de imágenes y videos:

- Artworks fine arts, (2015). **Francis Alÿs at the Malba**. En línea, en: <http://1.bp.blogspot.com/-Z5rR7vjfr5k/VldWFVdJoRI/AAAAAAAAJcw/LNIROCMefh4/s1600/Allys2.jpg> Consultado el 1º de junio de 2019.
- Clavoardiando, (2018). **Rineke Dijkstra y la vulnerabilidad del cambio**. En línea, en: <https://clavoardiando-magazine.com/mundofoto/panorama/rineke-dijkstra-el-premio-hasselblad-2017/> Consultado el 1º de junio de 2019.
- Devine Qui Vient Bloguer? (2011). **La maternité dans l'art #5: La photographe Rineke Dijkstra**. En línea, en: <http://www.devinequivientbloguer.fr/la-maternite-dans-lart-5-la-photographe-rineke-dijkstra/> Consultado el 1º de junio de 2019.
- **Francis Alÿs**, (2015). En línea, en: <https://francisalys.com/dont-cross-the-bridge-before-you-get-to-the-river/> Consultado el 1º de junio de 2019.
- ICA, (2014). **Untitled. Doris Salcedo**. En línea, en: <https://www.icaboston.org/art/doris-salcedo/untitled-0> Consultado el 1º de junio de 2019.
- Los ojos de Hipatia, (2015). **El reflejo de la vida en las obras de Doris Salcedo**. En línea, en: <https://losojosdehipatia.com.es/cultura/arte-2/el-reflejo-de-la-vida-en-las-obras-de-doris-salcedo/> Consultado el 1º de junio de 2019.
- Moma, (2011). **Doris Salcedo**. En línea, en: https://www.moma.org/collection/works/134303?artist_id=7488&locale=es&page=1&sov_referrer=artist Consultado el 1º de junio de 2019.
- Museo Tamayo, (2015). **Francis Alÿs: Relato de una negociación**. En línea, en: <http://museotamayo.org/exhibition/francis-al%C3%BFs-relato-de-una-negociaci%C3%B3n> Consultado el 1º de junio de 2019.
- National Gallery of Art, (2016). **Francis Alÿs: A Story of Negotiation**. En línea, en: <http://www.caareviews.org/reviews/2997> Consultado el 1º de junio de 2019.
- The lighting mind, (2015). **Fotografiando el cambio, Rineke Dijkstra**. En línea, en: <http://www.thelightingmind.com/fotografiando-el-cambio-rineke-dijkstra/> Consultado el 1º de junio de 2019.
- Wikipedia, (2019). **Doris Salcedo**. En línea, en: https://es.wikipedia.org/wiki/Doris_Salcedo Consultado el 1º de junio de 2019.
- Zizek, S. (2006). **On Children of men**. En línea, en: <https://www.youtube.com/watch?v=FBi9LDnLox8>. Consultado el 1º de junio de 2019.