

HANS SCHEIRL

“La tierra está embarazada de Arte. Un mundo trans...”

Este texto es una edición de la conferencia que Hans Scheirl presentó en el seminario La repolitización del espacio sexual en las prácticas artísticas contemporáneas, que se celebró en Arteleku del 8 al 15 de septiembre. En el mismo se aborda la influencia de la organización social en el lenguaje, la identidad parcial y consensuada, y su trabajo performativo y creativo.

El título de mi charla, “La tierra está embarazada de Arte” derivó de este dibujo [1] que siempre me gustó por su simpleza. Hasta hace muy poco no me di cuenta de que dentro de la palabra “art” (arte) se esconde la palabra “earth” (tierra). También encontré la palabra “pain” (dolor) en la palabra “painting” (pintura) y la palabra “monk” (monje) en la palabra “monkey” (mono). Juegos de palabras como creación de significado. En la filosofía *zen* la vida se ve como una presencia eterna rica y carente de significado. Por tanto, tal vez la razón de nuestra existencia aquí sea hacer y deshacer significados una y otra vez.

Mientras el lenguaje es importante para organizar la vida social, también nos limita. Por ejemplo: cada persona tiene que ser “él” o “ella”, no hay más géneros en el lenguaje. En inglés o en alemán, que son mis idiomas principales, el género está presente cada vez que hablas de otra persona. (¡Parece ser que hay una menor presencia del género en la lengua vasca! Y yo me pregunto, ¿hay alguna diferencia?). Es vital encontrar maneras para hacer que la lengua funcione para nosotros, para jugar con ella, para que nos sorprenda.

Otro juego de palabras que me gusta es “s/hit”: she+he+it=s/hit! (¡ella+él+ello=mierda!) Según Freud, la fase anal es el periodo de confusión anterior a la fase en la que un niño entra en el sistema basado en los dos géneros, y tiene que seguir el comportamiento del padre o la madre.

David Mann escribió¹:

“el individuo perverso intenta liberarse del universo paternal y de las limitaciones de la ley, e intenta destronar al padre y crear un nuevo tipo de realidad¹”.

¡Y eso es exactamente lo que estoy haciendo!

En el catálogo para “Dandy Dust” Alice Kuzniar señala un juego de palabras del que no me había dado cuenta: el personaje principal se llama “Dandy”, pero él, ella, ello--- ¡mierda! tiene 14 personajes distintos. Uno de ellos es “Mummy”, un cadáver momificado que ha vuelto a la vida.

“De esta manera, entre los perversos vínculos familiares que gobiernan la acción, Dandy es ambos, su mami [madre] y, al mismo tiempo, su papi²”.

Esta pintura se llama “babyfountain” [2]. Muestra un bebé hermafrodita de raza mestiza naciendo de la sangre que mana de un capitalista decapitado. La palabra “capital” proviene de la palabra latina “caput”, que significa “cabeza”.

He luchado con el color del cuello, que se suponía que tenía que ser blanco o rosa. Pero eso no funcionó, porque el fondo ya es blanco y rosa. Probé varios colores diferentes. Entonces, me di cuenta de que un color parecido al de mi piel, al beige, era el único color que le iba bien. ¿Beige? No soporto el beige. ¿Pertenece a una raza de personas beige?

Al final pinté el cuello de dorado, que era parecido al color beige, pero también hace que un cuello cuidadosamente cortado parezca una moneda. Parece que el capitalismo y la castración están estrechamente entrelazados. Pero más adelante hablaremos de esto.

Los puntos suspensivos de “Mundo trans...” sirven para el sexo, la raza, la edad, el género y los medios de comunicación. Creo que es importante crear una dinámica entre estas áreas de conflicto para que podamos salir del callejón sin salida del antiguo feminismo o izquierdismo, y evitar ortodoxias y otros sistemas que se basan en la exclusión.

Lo Trans... en mi propia práctica artística zigzaguea entre pinturas, películas, dibujos, instalaciones y actuaciones/arte vivo.

Lo que especialmente impulsa mi trabajo es la dinámica entre el color, el cuerpo y el lenguaje. Con “cuerpo” me refiero no sólo al cuerpo humano, sino al cuerpo humano en interacción con la obra de arte, sus diversas tecnologías, las partes del cuerpo y los productos desechados, señalando hacia lo transhumano y el ser cyborg. Pero hablaremos más adelante del ser cyborg.

Uno de mis libros favoritos es “Art & Agency” de Alfred Gell. Habla de objetos de arte como “personas”, en el sentido de “agentes sociales”. En el prólogo de este libro, Nicholas Thomas señala lo siguiente:

“El rechazo categórico de las analogías lingüísticas que han sido movilizadas por tantas teorías de arte semióticas y simbólicas. Y éste sea tal vez el sentido en el que el libro es más radical. Para muchos eruditos -y, de hecho, hablando con sentido común sobre el arte- es axiomático que el arte sea un asunto de significado y de comunicación. Este libro en lugar de eso, sugiere que es cuestión de *hacer*³”.

Hay un cambio mayor oculto del antiguo paradigma de la comunicación al paradigma de la interacción. Yo lo veo así: la comunicación es como pasar la información de una persona a otra, mientras que la interactividad es bastante más que una cosa en estado de cambio que involucra innumerables co-agentes de la situación, intensidades que fluyen en distintas direcciones al mismo tiempo.

¡El giro lingüístico ha acabado! Las resonancias sinestéticas se balancean cuando usamos u oímos palabras, aunque no seamos conscientes de ello.

Sugiero que ése el simple concepto de Alfred Gell de “las relaciones entre relaciones” que nos ayudarán a salir de un concepto de comunicación muy estrecho de miras.

En esta instalación de estudio [3] se crea una dinámica entre el blanco y negro, y entre el rojo y el blanco, y también entre el dibujo y la pintura, el lenguaje y el color.

El ajuste a una sociedad multirracial, multicultural⁴, polifónica, tropieza (a menudo violentamente) con resistencias emocionales y movimientos entre los individuos y los grupos sociales, por lo que las palabras “blanco y negro” y “color” resuenan en estos temas.

En 1998 me pidieron que hiciera una actuación en un club llamado “Mother” para celebrar el estreno de “Dandy Dust” en Nueva York. Hasta dos días antes no sabía lo que iba a hacer. Entonces encontré ese mono en una tienda de Chinatown y ¡sabía que por lo menos iba a haber un mono en el Club Mother! (También soy un mono en el horóscopo chino).

En el libro “Vitamin P – New Perspectives in Painting” Barry Schwabsky escribe lo siguiente:

“Mientras un modernista como Barnett Newman podría afirmar, ‘Hacemos [nuestro trabajo] por nosotros mismos’, puede que los pintores actuales digan con mayor justicia, ‘Nos hacemos a nosotros mismos por nuestro trabajo’⁵.

Creo que es un asunto de dos direcciones y dos lados: nos hacemos a nosotros mismos por el arte y estamos haciendo nuestro trabajo por nosotros mismos, y por todos y por todo lo que tiene importancia en esa situación concreta.

Ahora, me gustaría mostrarles el comienzo del cortometraje “Summer of 1995”.

1995 fue el año en el que el ambiente drag-king despegó con el Club Naive en el centro de Londres y después en el famoso club transgénero Madame Jo-Jo’s en Soho. Gané el concurso de drag-king en el festival de cine de gays y lesbianas con una actuación de efectos especiales de suicidio y erección en un ahorcamiento. Más adelante, ese mismo verano en Los Ángeles la artista Catherine Opie me ayudó a crear fotográficamente el personaje “viejo verde” con un gran bigote gris. En 1996 empecé a inyectarme testosterona. Como un experimento.

En la película “Summer of 1995” se nos puede ver a mis amigos y a mí en una reunión dadaísta, unas imágenes de Del laGrace Volcano, Tina Keane, Sue Glonding, aka Johnny de Philo, Gianni Cipriami, Svar Simpson, Jason Barrer y otros más.

Volviendo a la idea de “las relaciones entre relaciones”, me gustaría mencionar brevemente el desarrollo del psicoanálisis al psicodinamismo.

Una de las direcciones que ha tomado el psicoanálisis desde Melanie Klein y el British Object Relation School es poner énfasis fuera de los impulsos y de sus –principalmente reprimidos- objetivos sexuales hacia las relaciones.

En “Sexuality and Object Relation” Robert Royston dice lo siguiente:

“¿Podría uno argumentar que la visión de Freud... de que la sexualidad tiene una función primordial... en la vida de las personas, aunque sea escandaloso, es menos intimidatorio que la teoría de las relaciones de los objetos; que la vulnerabilidad, la dependencia y la necesidad son estados contra los que se erigen las defensas más fuertes?”⁶

La terapia psicodinámica, una práctica contemporánea muy usada (la que he practicado durante medio año) es totalmente situacional. Lo que se necesita es una dinámica viable entre las relaciones básicas que tienen relación con la situación. La clave es el movimiento: sin buscar la determinación, se pueden facilitar rápidos saltos de un área a otra. Normalmente la atención se centra en el triángulo básico:

relación 1. con los padres 2. con otros significativos 3. con el terapeuta.

La técnica del (psico)dinamismo se puede aplicar a la vida y al trabajo. Es la habilidad de poner (y mantener) los elementos, es decir, las relaciones con la gente, las situaciones, las cosas, con uno mismo, en una interacción dinámica, para cualquiera, incluso el menor cambio producidos en una de las situaciones origina el cambio en los demás.

Ahora quiero hablar algo más específicamente del asunto del sexo que, como sabemos, no es una cosa tan natural, pero tiene mucho que ver con algunos rituales que acompañan a algunos efectos especiales y protésicos.

Tomemos por ejemplo “Spidercuntboy” [4], un personaje de “Dandy Dust”. Originalmente se suponía que iba a ser un “Spidergirl” pero mientras estábamos rodando la película Svar Simpson, la actriz que interpreta el personaje había empezado a tomar testosterona y se había transformado de “ella” a “él”, un acto de inversión. En el sistema de edición digital en el que edité “Dandy Dust”, había un botón llamado “invertir” que cambiaba todos los colores a sus tintes complementarios.

Pero cuando queremos salir de los binarios es útil ponerlos en una dinámica con las relaciones dentro/fuera y pequeño/grande.

En “Dandy Dust” las relaciones con el padre y con la madre se apoyan en situaciones espaciales: espacios dentro de espacios y la inversión del espacio: como dentro se convierte en fuera en un Mundo Trans...

Por ejemplo, Dandy vive en el “Planet of Blood&Swelling” (Planeta de Sangre e Hinchazón) con su padre Sir Sidote. Para crear este tiempo/espacio sacamos fotos de libros médicos que mostraban vasos sanguíneos de dentro de las paredes estomacales del intestino y las manipulamos con el ordenador para que parecieran un cielo teñido de sangre y un bosque [5]. Es simplemente que el cielo y el bosque son al mismo tiempo el culo de Sir Sidote.

La idea es que el macrouniverso y el microuniverso están estrechamente relacionados, a través de la tecnología. Las nuevas tecnologías nos permiten aventurarnos en áreas más pequeñas que son tan infinitas como el universo más grande.

A medida que la historia “progresa” nos enteramos de que la madre, “superpadre biónica” la asesinó Dandy, el niño celoso, y la enterraron en la cripta familiar. Estaba tan enfadada en su muerte que despega, se separa del suelo, llevándose una parte del cementerio con ella. Así comienza “el estado de madre” que ahora está cruzando el tiempo y el espacio [6].

Dentro del útero de la nave espacial Biónica crea un laboratorio donde está volviendo a unir la familia.

En la cripta de la familia que está en la barriga de la nave, encuentra trozos y pedazos de antepasados muertos. Aquí se ve una de las muchas maneras que utilizamos para invertir el

espacio [7]. El primer plano es el fondo: es un modelo miniatura construido alrededor de un monitor donde se vuelve a proyectar la acción que se grabó anteriormente.

Ésta es una foto [8] del grupo en la reciente exposición “New British Painting – part 1” en el John Hansard Gallery de Southampton, Inglaterra. Hice una instalación y la llamé “Inside a painting’s mind – a psychodynamic model (Dentro de la mente de una pintura – un modelo psicodinámico)”, sugiriendo que mi pintura es una pintura en la que se puede entrar.

Cubrí una pared con arpillera, que es un tejido parecido al lienzo, pero rugoso, como si se mirara de cerca. Aquí vuelvo a sugerir que el universo sin límites, además de a través del macromundo, continúa a través del microscópico.

Algunas vistas más de esta instalación [10] señalan hacia la cosa siguiente de la que quiero hablar: la relación entre el cuerpo y las partes del cuerpo, entre los cuerpos y las partes del cuerpo que los separan, como productos desecho, así como cuerpos y prótesis, lo que nos lleva hacia la idea de lo cyborg, un ser mitológico representado en vida en el “Cyborg Manifesto”, que escribió Donna Haraway en 1984.

“El cyborg está resueltamente entregado a la debilidad, a la ironía, a la intimidad y a la perversidad⁷”.

El cyborg no es un ser, sino un interfaz entre seres, no sólo la antigua interfaz humano/máquina, sino cualquier interfaz con potencial de reacción en sistemas bio/tecnológicos.

Ahora les quiero mostrar un extracto de una película-salpicadura de Meter Jackson⁸ titulada “Braindead”. Las películas-splatter se desarrollaron a partir de las películas de terror y parece que se inspiran en el arte corporal radical (por ejemplo, Grand Guignol – un teatro de París de finales del siglo XIX y los Viennese Aktionists de finales de la década de los 60).

En el Splatter se invierte el contenido psicoanalítico del terror: en vez de no mostrar el monstruo y generar miedo, la película-splatter trabaja con el asco y el humor. Lo que es horrible se proyecta gráficamente y de manera muy exagerada. La pérdida y la conversión son un proceso: la mutilación es pérdida y conversión al mismo tiempo: si tú pierdes un brazo te conviertes en una fuente, si te hacen volar en pedazos, te vuelves a encontrar a ti mismo con una forma nueva, si te matan te vuelves sobras comestibles para otras criaturas que aparecerán, y por encima de todo, la mutilación permite que se creen híbridos.

Películas como ésta lucen su propio cuerpo, el cuerpo del cine, que es una interfaz biónica. Recurren a la práctica de cortar el tiempo y el espacio, para reflejar literalmente nuestras vidas de cortar y pegar: ya no es fácil separar carne y tecnología.

Creo que el tipo de capitalismo al que nos estamos enfrentando en este punto en un nivel global que se está desmontando, “castra” los grandes relatos en los que nos solíamos apoyar. Como los relatos económicos, por ejemplo, cómo hacerse rico; los relatos religiosos con su moralidad; los relatos de Hollywood con sus simples climaxes y decisiones perfectas; relatos de ciencia que nos hacen creer que entendemos el mundo; la actitud colonial, que todavía se basa en lo binario de lo bueno y lo malo, nosotros y ellos. Como la reciente invasión de Irak demostró, estos relatos son maneras totalmente prehistóricas y destructivas de crear significado en el mundo.

¿Pero cómo podemos vivir con estas realidades que están cambiando constantemente, en esta labor de retales de cortar y pegar trozos y pedazos de antiguas y nuevas narraciones? ¿Nos estamos volviendo locos o compramos simplificaciones fascistas?

En y con el trabajo estoy intentando mostrar, o mejor dicho representar, una esquizofrenia dinámica que es “natural” para el cyborg. La identidad es parcial y dividida y sólo significativa en la representación de este suceso.

HANS SCHEIRL es artista. Realizador de *Dandy Dust* (1998), película inspirada en los dibujos animados de acción japoneses y de Hong Kong, los filmes de terror, la homosexualidad underground, el arte feminista y el Wiener Aktionismus. Vive en Londres.

NOTAS Y REFERENCIAS

¹ Mann, D. *Psychotherapy, an erotic relationship*, London : Routledge, 1997.

² KUZNIAR, A. Scheirl's Hermaphroditic Cinema: From Super 8 Girl Games (1985) to *Dandy Dust* (1998) in: Braidt, Andrea B. (Hsg.), *Cyborg. Nets/z. Katalog zu / Catalogue on Dandy Dust* (Hans Scheirl, 1998). Wien, 1999. p.57.

³ GELL, A. *art and agency, an anthropological theory*, Clarendon press, 1998, p.166.

⁴ Sé que la gente cínica piensa que está anticuado, ¡pero yo creo firmemente en ello!

⁵ SCHWABSKY, B. *Vitamin P - New Perspectives in Painting*, London : Phaidon 2002, p.8.

⁶ ROYSTON, R. "Sexuality and object relations" in *Sexuality, psychoanalytic perspectives*, HARDING, C. (ed.), London : Brunner-routledge, 2001, p.51.

⁷ HARAWAY, D., *Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature*. Free Association Books, 1995.

⁸ 'Braindead' New Zeland 1992, Dir: Peter Jackson