

Cuerpo develado como sujeto cognoscente en el arte

Yolanda Flores
Ecuador

Sobre ¿qué es este cuerpo?, estoy plenamente de acuerdo con Foucault en que este cuerpo viene de una historia de “cuerpos vigilados y castigados” y de lo que él llama “cuerpos dóciles”, un cuerpo sin mirada propia, que solo sabe que existe cuando está frente a los otros. Un cuerpo que aprendió a pasar desapercibido, a no llamar la atención. Un cuerpo que expresa una historia de maternidad que socialmente es estigmatizado. Un cuerpo que no se reconoce en el reflejo del espejo porque no se encuentra en la mirada consigo. Un cuerpo que además debe “cuidar”, que viste, que come, que contamina o que quiere no le contaminen, y que quiere saber qué dicen los demás de él.

Pero no todo cuerpo viene de allí

“La antropología del cuerpo ha conseguido poner en escena el cuerpo como una construcción social específica para cada cultura, esta construcción diversa y desigual de los cuerpos se hace sobre un sustrato común: el cuerpo, en tanto materialidad, en tanto encarnación del sujeto, es el sustrato compartido de la experiencia humana” (Citro, 2006).

Bourdieu sostiene que el cuerpo humano es un producto social (mucho más que natural), modelado (o construido) en relaciones so-

ciales que lo condicionan y le dan forma. A través del cuerpo hablan (y como tal pueden ser “leídas”) las condiciones de trabajo, los hábitos de consumo, la clase social, el habitus, la cultura. El cuerpo es pues, como un texto donde se inscriben las relaciones sociales de producción y dominación: tendría entonces un carácter históricamente determinado.

Así el arte viene a ser una forma de construir al sujeto, y utiliza al cuerpo como herramienta con todo lo que él puede aportar: miradas, olores, sonidos, sentidos, o sin sentidos, no miradas, no olores, no sonidos, etc. El aprender haciendo requiere que el sujeto esté presente. En el teatro se requiere además subjetivar al otro que será su personaje, y solo podrá hacerlo cuando sepa a dónde regresar después de representarlo.

Merleau-Ponty plantea la diferencia entre el mundo del artista y quien no está en el arte: “Mientras que el hombre corriente toma los objetos como medios para determinados fines, el artista investiga su esencia. Ambos intereses guardan relación porque emergen de nuestro ser-en-el mundo” (López, 1998: 146).

Es decir que la diferencia la hace la forma.

Este filósofo, además, nos plantea que “el mundo del arte y el universo perceptivo están de tal modo enlazados que hasta el cuerpo humano puede entenderse como simbolismo natural que anuncia siempre su continuación como obra de arte desveladora del ser, porque no es un objeto físico, sino un sujeto-objeto, un sintiente-sentido, una expresión” (López, 1998: 146).

Aquel sujeto resultante y proceso de su propia actividad teórico-práctica que requiere constancia y disciplina va a permitir acercarnos a entender cómo el arte permite la construcción del sujeto cognoscente desde un cuerpo.

La antropología así lo explica: existe una condición moderna de acercarse al cuerpo, quien se ha convertido según Le Breton en un: “lugar geométrico de la reconquista de uno mismo, territorio a explorar indefinidamente al acecho de las incontables sensaciones que oculta, lugar

del enfrentamiento buscado con el entorno....”(Le Breton: 150). Lugar que nos permite construir nuestra mismidad.

Intento mostrar esta construcción explorando el contexto que rodea a quienes deciden hacer arte y pretendo llevarlo a cabo en un acercamiento al grupo de mimo que realiza sus actividades en la ciudad de Quito. Parto del significado del cuerpo como un ente material que cobra importancia exclusivamente en sus manifestaciones físicas, su expresión en el espacio y en el tiempo como definitorios de identidad y parto de cómo el contacto físico a través de los sentidos permite este conocerse a sí mismo al momento de conocer al otro, para lo cual es importante abordar la ritualidad de sentir al otro sin dejar de estar en uno mismo.

Así, en el trabajo corporal, vamos a encontrar instrucciones como:

- “Estamos en nuestros pies que son el soporte de nuestra estructura”.
- “Cerramos los ojos y estamos en la obscuridad de nuestro propio cuerpo”.
- “Volver a nuestro espacio, sobre nuestro cuerpo y con movimientos muy lentos... abrir los ojos y desperezar nuestros cuerpos buscando el bostezo”.
- “Caminar y paulatinamente recuperar nuestra forma habitual de hacerlo...”.

Experiencia práctica

No tenemos telones, entonces cerramos los ojos.

Y todo sigue existiendo. Cerrados los ojos me miro en la oscuridad y me veo por dentro, puedo viajar a mis pies, a pesar de mi calzado puedo mover mis dedos y si estoy adherido al piso. A partir de los pies se construye mi cuerpo, ellos forman un pedestal del que son parte mis rodillas, sobre las cuales encajan mis caderas, subo a mis costillas, mis hombros mi cuello y cabeza (los muevo un poquito para sentirlos).

Siento todo mi cuerpo construido. Con esta nueva construcción que he descubierto... que en mi cuerpo es perfecta voy a abrir los ojos para mirar al otro, en él no siempre va a encajar las rodillas o las caderas... descubramos al otro en su construcción pero sin olvidar la construcción de nuestro propio cuerpo.

Representación en mimo de diferentes personajes urbanos en la aventura diaria.

Conclusiones

- Intentar explicar el arte teóricamente me lleva a lo que en memorias chilenas se cita: “Estos son los peligros a los que nos sometemos cuando intentamos describir con palabras hechos y categorías artísticas que son dinámicas por naturaleza. Querer definir o rotular no es otra cosa que encapsular, petrificar a la creación artística que no pide ni necesita límites” (Hernando 4).
- Después de mi acercamiento al arte corporal puedo concluir a través de mi experiencia personal y la investigación con otros compañeros que es más fácil que un cuerpo aprenda que la mente lo haga y lo que el cuerpo aprende nunca se le olvida.
- Tengo la certeza de que el arte se lo puede aprender, solo hace falta estar abiertos a hacerlo.
- Llegar al conocimiento no es atributo exclusivo de la ciencia. Los seres humanos seguimos buscando, cuando lo importante es el cómo hacerlo. Si abrimos la mirada, como el arte nos enseña, literalmente, podríamos mirar la respuesta.
- Al intentar realizar el diálogo entre la experiencia y la teoría pueden haber muchas fuentes teóricas, ninguna lo explica totalmente pero se van abriendo puertas y lo interesante resulta ir las tejiendo, en nuestro caso concreto de las percepciones por ejemplo podemos remitirnos a lo que plantea Dewulf con su artículo respecto a las percepciones ambientales de los campesinos en Jima, cuando plantea: ¿es la agricultura un arte o si con la forma cómo ellos la hacen la transforman en arte?

- El tema de las percepciones también podría llevarnos a la pregunta de qué pasa con el mundo de las percepciones en el mundo virtual? Si cada vez es menos importante estar en contacto físico con los otros los cuerpos, ellos serán postergados y ante eso ya se habla de la necesidad de desarrollo de nuevas percepciones lógicas, la pregunta sería ¿qué pasa con las que ya tenemos y no nos hemos dado tiempo para conocerlas? ¿podría ser, por ejemplo, que el sentido de la vista vaya haciéndose menos perceptivo de pasar tanto tiempo frente a una pantalla digital? ¿o de que la comodidad atrofie ciertas partes del cuerpo? o, ¿con figuras que representan la sonrisa podríamos olvidar sonreír al igual que hemos dejado de bostezar siendo tan bueno para el cuerpo hacerlo?

Bibliografía

Bourdieu, Pierre

- 1986 “Notas provisionales sobre la percepción social del cuerpo”, en *Materiales de Sociología Crítica*. Madrid: Ed. La Piqueta.

Citro, Silvia

- 2004 “La construcción de una antropología del cuerpo: propuestas para un abordaje dialéctico”. Ponencia presentada en el VII CAAS. Córdoba: Villa Giardino.

Gelené Nail, Varias

- 2010 *Entramados convergentes: Cuerpo, experiencia, reflexividad e investigación*. (Ponencia presentada en las V Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata) <http://grupodeestudio-sobrecuerpo.blogspot.com/2010/10/reflexiones-desde-el-cuerpo-hacia-el.html>publicar

Gomez, Daniel

- 2008 *Cuerpo legítimo y cuerpo alienado de Pierre Bourdieu*. s.d.

Grotowsky, Jerzy

- 2010 *Teatro y Artes Escénicas*. <http://culturatransversal.wordpress.com/2009/07/25/jerzy-grotowsky-el-teatro-como-vehiculo-de-busqueda-espiritual/10/10/2010>

Guber, Rosana

- 2008 El Salvaje Metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo. Editorial Paidós SAICE.

Le Breton, David

- 1995 Antropología del cuerpo y modernidad. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión SAIC.

- 1998 Las pasiones ordinarias. Paris: Ediciones Nueva Visión SAIC.

López Sanz, Ma.Carmen

- 1998 Merleau-Ponty o el arte de la visibilidad. Agora. Papeles de Filosofía.

Vallejo, Patricio

- 2003 Teatro y la vida cotidiana. Quito: Abya-Yala. http://www.memoria-chilena.cl/artes_visuales/index.asp