

[exit-express.com]

MICROENSAYO

Seleccionar página

Marianna Simnett, *The Bird Game*, 2019 (fotografía fija). Fotografía de Amy Gwatkin.

VOCES ENCANTADAS: MAGIA Y CUERPO EN EL TARDOCAPITALISMO

JORGE VAN DEN EYNDE | 15 mayo, 2020

I was born with a gift
passed down from the sirens on my father's side,
the banshee of my mother's:
the protective charm of song [...]

Jen Calleja, "The Gift" (2018).

La escritora británica Jen Calleja describe así los orígenes de su don espiritual, legado por sus padres y que canaliza a través de la canción o, en este caso, de la poesía. El texto continúa sugiriendo el poder curativo de la voz y su capacidad para convertir la materia a su alrededor. Antes del hechizo, prepara miel, limón, agua caliente, café y té negro. Combina estas sustancias con gemas y ópalos, agrega citrina, aventurina, turmalina, almandino y la mezcla estaría lista. Concluye: "casting occurs in the space where body and song harmonise".

El poema nos desvela una relación ontológica entre la materialidad de la voz, las sustancias de la tierra y las prácticas espirituales, capaces de configurar visiones alternativas de la realidad. En los últimos años han aparecido prácticas artísticas donde se ve reflejada esta identificación de la voz y la música como canalizadoras de sistemas de conocimiento premodernos. A través de la brujería, los cuentos de hadas o las posesiones fantasmales, las artistas incluidas en este ensayo representan diferentes formas de pensar la materia con los poderes alucinógenos y delirantes que da la magia.

Un cuento de hadas

En *The Bird Game* (2020), la artista británica Marianna Simnett nos presenta a un grupo de niños jugando en el bosque. Al poco rato, un cuervo parlante se les acerca y los invita a su casa a jugar un juego solo "apto para valientes". Los niños no dudan en aceptar la propuesta y siguen los aleteos del pájaro hasta llegar al palacete donde vive. Todo parece marchar bien, los niños juegan por las recargadas estancias del palacio, sus risas acompañan la voz femenina del cuervo, que además narra la historia. Sin embargo, cuando llegan a una cama roja gigante, las cosas empiezan a torcerse. Para ganar, hay que matar al resto, les dice el cuervo, generando una sucesión de macabras agresiones entre los niños. La superviviente, trastornada por sus actos previos, se tira del último piso del palacete, rectificando la caída con sus recién adquiridas alas y emprendiendo el vuelo.

La niña ganadora del juego se había convertido en cuervo al superar las pruebas, concluyendo un bucle narrativo que sugiere que el pájaro se reencarna en la más fuerte de sus víctimas. Con este video, Simnett invierte las reglas del cuento de hadas tradicional; la voz del cuervo es tanto narradora como villana de la historia, interpelando a la sensibilidad de un espectador que solo puede sorprenderse por ver una versión pervertida del género literario infantil. La perversión del pájaro negro, ícono de la literatura de terror, que transforma la voluntad de los niños con sus elocuentes palabras. El horror que la única superviviente sufre, del que solo ve una escapatoria que termina convirtiéndola en cuervo. En este relato, la voz modifica, moldea la inocencia infantil para sumirles en un juego trágico.

Marina Warner, en su descripción de los mundos de los cuentos de hadas, destaca cómo la magia permea todos y cada uno de los elementos de los mundos imaginados por sus autores. Todos sus habitantes reconocen la magia como algo cotidiano y por ende la consideran fuente de todos los procesos biológicos; cambios atmosféricos, los movimientos de las mareas y otros fenómenos naturales son causados por fuerzas sobrenaturales. Es por eso por lo que la palabra tiene un papel crucial en la materialidad de esos mundos, como vemos en enunciaciões del tipo "cuidado con lo que deseas", porque se hará realidad. En los cuentos, ningún personaje duda de la omnipotencia de la magia, ya que los hechizos siempre afectarán los cuerpos, pero es la entonación de estos hechizos la que invoca a las fuerzas sobrenaturales. La escritora británica sugiere que este papel casi ontológico de la voz podría venir del origen de estos cuentos como tradición oral. Las historias pasaban de generación a generación a través de las distintas voces, cada una interpretando el argumento a su manera. Para recordar mejor la narración, usaban ciertos recursos mnemotécnicos como frases en verso, que darían lugar a los hechizos.

En *The Bird Game* la voz del cuervo, narradora y protagonista, seduce a los niños cambiando sus intenciones y transformando a la ganadora del juego en pájaro. En este relato la voz no solo modifica, también narra un mundo que no existe más que en la imaginación de su autora. Como vemos, la magia consiste en hacer visible lo que no se puede percibir con los cinco sentidos: manifiesta realidades imperceptibles para darles forma y cuerpo.

Un fantasma

La voz que habita (2019) de Anna Dot es una instalación donde dos ventiladores expulsan ráfagas de aire conforme se oye a la artista leer un texto. Los ventiladores están programados de tal forma que

solo se encienden cuando esta exhala aire en la lectura. En esta pieza la artista catalana reflexiona sobre aquellas cosas que se quedan sin decir: palabras que alguna vez quiso pronunciar, pero las circunstancias no permitieron. Frases que se perdieron y que la artista materializa gracias a los ventiladores.

"soy una voz que habita y soy en los espacios que dejas, mudo, cuando callas, y con la bilis, queda atrapado en tus tripas todo aquello que no ha sido dicho, y soy un hormigueo impronunciable que te paraliza las cuerdas hasta el punto en que te ríes o ahogas

soy una voz que habita y mueve, en la casa vacía, partículas de polvo y cabellos aún suyos, y soy el rumor de una despedida encallada bajo un alud de cobardía y soy ecos de un miedo que resuena entre las paredes que vieron cómo se iba y ya sabían, ellas sí, que sería la última vez"^[1].

Los afectos son intensidades que se mueven alrededor de los cuerpos, y en este desplazamiento se pegan a las superficies de los cuerpos para definirlos y diferenciarlos. Por ejemplo, la nostalgia es un afecto donde la tristeza y la frustración conviven y carga temporalmente superficies de cuerpos y objetos, dándoles significado. Entonces, según Sara Ahmed, los afectos son energías invisibles que viajan cargando de sensaciones las superficies. El texto de Anna Dot apela a las emociones perdidas y cómo estas vuelven al cuerpo en forma de cabellos o partículas de polvo. El sujeto, cuando percibe estos objetos cargados de nostalgia, se deja invadir por esos afectos, que ahora están moviéndose entre objeto y sujeto. Lo que hace la artista es convertir los sentimientos en voz, transformando su aliento en corrientes de aire. En *La voz que habita*, parece que la artista ha invocado un fantasma que asola a los espectadores con aire frío y palabras vibrantes. A través de su aliento y de los ventiladores, muestra la capacidad de lo fantasmagórico para comprender sentimientos pegajosos y recurrentes.

La médium

Un fantasma es un espíritu que se hace visible en determinadas circunstancias y solo para ciertas personas. Es un espectro que performance la presencia corpórea desde la ausencia de cuerpo. No obstante, hay cuerpos en nuestra dimensión física que encarnan las voces de otros que no están aquí, sus bocas se convierten en emisoras de palabras ancestrales e incomprensibles. La artista Ariadna Guiteras trabaja desde la figura de la médium, traduciendo las resonancias de otros cuerpos situados fuera de nuestra realidad tangible.

En su proyecto *Strata* (2017), la artista reemplaza su imposibilidad de estar presente en el espacio expositivo con un sistema que transporta su presencia física, explorando en este sentido los límites del cuerpo. Respondiendo a la imposibilidad de cuantificar el tiempo geológico, Ariadna creó una

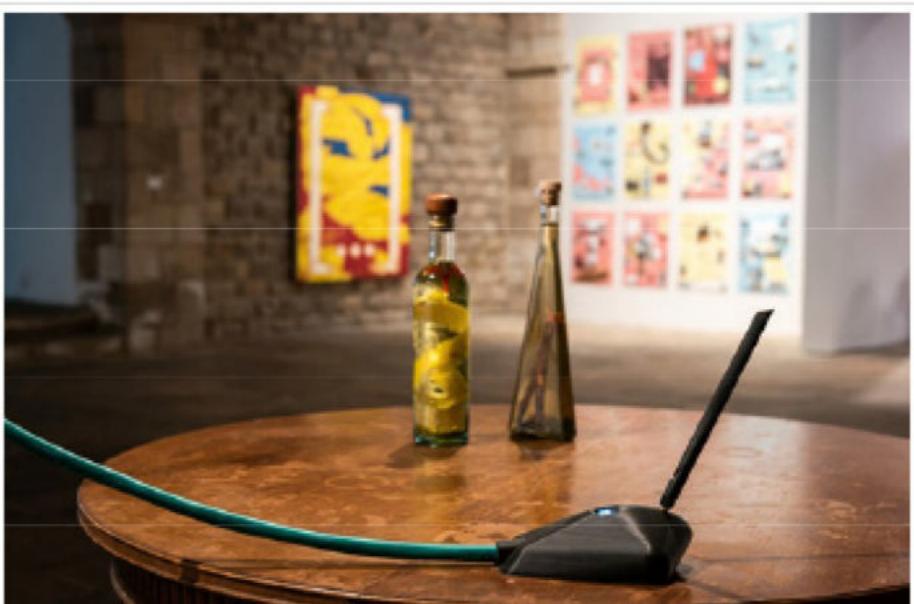
Ariadna Guiteras, *Strata*, 2017.

Instalación que funciona como un organismo vivo, alimentándose de energía solar y reproduciendo las voces que la artista graba y envía en tiempo real. De este modo, se crea una polifonía de voces sin cuerpo que va cambiando durante los meses que dura la exposición, concebida pues como una performance distendida en el tiempo. Gracias a esta tecnología de simultaneidad, se invocan diferentes cuerpos sin órganos, creando alternativas in-corpóreas al tiempo lineal de la modernidad.

El trabajo de Ariadna Guiteras genera respuestas afectivas al estado deficitario y atrofiado del cuerpo en el tardocapitalismo. A través de las fuerzas invisibles que invoca, la artista explora los poderes mágicos de la figura del médium para liberarnos de las cárceles sensoriales de la tecnociencia. Junto a estas prácticas artísticas "mágicas", conviene señalar cómo está creciendo el interés en los últimos años por experiencias espirituales como el *reiki* o el *mindfulness*, así como otras formas de pensamiento mágico como el tarot o el horóscopo y por una vuelta a modelos de cuidado comunal que el capitalismo ha mermado a lo largo de la historia. Este giro espiritual se entiende desde la perspectiva de la pensadora feminista Silvia Federici, quien en 2004 escribió *Calibán y la bruja*, obra cumbre para entender las relaciones entre el desarrollo del capitalismo en la edad moderna y la constante afección al que se ha visto sujeto el cuerpo desde entonces. Federici estudia el fenómeno de las cañas de brujas, que en Europa se llevaron a cabo de forma regular entre los siglos XVI y XVIII y que resultó en la persecución y ejecución de millones de personas —en su mayoría mujeres— por delitos de brujería, término con el que se justificó la criminalización de prácticas que el capitalismo necesitaba eliminar para establecer su hegemonía social y política. Debido a la debilidad que las clases privilegiadas temían tras las revueltas de campesinos y proletarios hacia el final de la Edad Media, comenzó el desarrollo de prácticas capitalistas en toda Europa, un proceso que, si bien fue heterogéneo, transformó las relaciones sociales y políticas para siempre.

Para que el nuevo sistema funcionara, el cuerpo se tenía que convertir en una máquina capaz de producir valor en caso de los hombres y de reproducir trabajadores en las mujeres. Esta maquinización del humano creó una visión hegemónica de la realidad, desplazando formas de conocimiento preexistentes, como fue cualquier tipo de pensamiento mágico. Esto, unido a la expropiación de las tierras comunales —donde residían los recursos naturales y vivían los seres sobrenaturales que alimentaban simbólicamente a sus culturas— provocó la persecución de profesiones como curanderas, matronas, adivinas o herboristas, que solían realizar las mujeres. Eran saberes que consideraban las propiedades mágicas del cuerpo, que dominaban la materia a través de un conocimiento profundo y espiritual de los elementos naturales.

Este proceso de identificación del cuerpo como una máquina alejó cualquier conocimiento afectivo del mundo para imponer una visión homogénea y marcada por las doctrinas racionalistas y lógicas. Unos cuantos siglos más tarde, nos encontramos en una sociedad

Ariadna Guiteras, *La somnambula*, 2019. Fotografías de Pep Herrero y Ricardo Cárdenas.

híper-tecnológica
donde Franco

Berardi identifica la mutación conectiva de la sensibilidad humana, la cual se encuentra atrofiada por culpa de la presión que ejerce la lógica de abstracción algorítmica del capitalismo. Si la mediación de las tecnologías digitales nos hace autómatas, la magia podría hacernos sentir el mundo de forma afectiva y libre. Volviendo al trabajo de Ariadna Guiteras, encontramos su reciente proyecto *La sonámbula* (2019), realizado en la Capella, Barcelona. La artista llevó a cabo una instalación donde un archivo web se encendía únicamente durante las horas en las que el sol daba sobre los paneles del tejado del espacio expositivo. Los visitantes, por tanto, solo tenían acceso a los documentos digitales en esos momentos, pudiendo leer todo el conjunto de textos sobre espiritismo que se había generado y recolectado durante la investigación. La instalación se completaba con lecturas performativas que la artista realizaba periódicamente ante un reducido público, recordando a las sesiones de espiritismo clandestinas. A través de esta red, Ariadna conecta cuerpos y voces separados por el espacio y tiempo, llevándolas a un lugar concreto donde solo serán perceptibles en las horas de sol, siendo activadas de forma verbal en las lecturas. La artista crea así una polifonía de fuerzas inmateriales hechas carne y voz. En *La sonámbula* se recuperan prácticas espiritistas perdidas para explorar su potencial liberatorio y afectivo en nuestras vidas encorsetadas por el tecnocapitalismo.

El ritual

Como hemos visto en los trabajos de Marianna Simnett, Anna Dot y Ariadna Guiteras, la magia puede presentarnos el mundo con una elasticidad que el capitalismo y la modernidad han debilitado sistemáticamente a lo largo de los siglos. Todas ellas exploran un componente afectivo en el pensamiento mágico que permite pensar desde la sensorialidad, dando materialidad a las energías invisibles que nos rodean. Sus voces hechizan la materia, arrojando una lectura sobrenatural del cuerpo en el tardocapitalismo. Pero faltaba la forma de magia de la que todas nacen: el ritual.

Los rituales aún unen palabra, música y danza para invocar fuerzas espirituales y así afectar la materia de formas muy distintas. Nos encontramos en el espacio central del Goldsmiths Centre for Contemporary Art (Londres), donde se celebró el pasado febrero el ciclo de performance *As If*. Verity Brit formaba parte de las artistas seleccionadas y realizó una variación de su proyecto *Deformation Attends Her*, donde investiga sobre las manifestaciones artísticas prehistóricas existentes en el condado de Northumberland, al norte de Inglaterra. A través de la colaboración con la coreógrafa Alys North, Verity traza un mapa afectivo de estos restos arqueológicos, donde los movimientos de la bailarina dibujan las formas de esas ruinas.

En la performance, la artista británica lee un texto que sirve de hechizo para el ritual. Sus palabras invocan a Alys, que aparece en escena con movimientos sincopados. Su cuerpo avanza, contoneándose al ritmo de la voz, pero también vibrando en el

mismo tono que una música punzante, tan

intensa que llega a molestar a los oídos de la audiencia. La performer se mueve sobre la arena teñida de azul ultramarino, liberando un fuerte olor que embriaga al espectador. Su cuerpo pasa de presentar gestos ligeros a agitarse energicamente, como si estuviera en éxtasis. La pieza está pensada para generar un encantamiento en los cuerpos de la audiencia, configurando una suerte de ritual donde la vibración del sonido, el impacto del color y los gestos exacerbados de la bailarina apelean directamente las sensorialidades del público. Como el cuervo de Simnett, el fantasma de Dot o la médium de Guiteras, *Deformation Attends Her* transforma la materialidad a través de la magia, explorando cómo estos afectos y energías invisibles pueden reanimar el cuerpo anquilosado del tardocapitalismo.

Jorge Van den Eynde es el beneficiario de la Beca de Comisariado de exposiciones y Gestión de museos por la Fundación Botín.

Notas

[1] Texto cortesía de la artista y Bombón Projects (Barcelona).

Bibliografía

- Ahmed, Sara (2009), "Happy Objects" en (ed.) Gregg, Melissa, Seigworth, Gregory, *The Affect Theory Reader*, Durham, Estados Unidos: Duke University Press.
- Berardi, Franco (2017), *Fenomenología del fin. Sensibilidad y mutación conectiva*, Buenos Aires: Caja Negra Editora.
- Calleja, Jen, Kay, Amy, Lasky, Dorothea (2018), "3 Witchy New Poems That Find Art in the Occult", en Vice [en línea], disponible en: https://www.vice.com/en_us/article/43eegb/spells-21st-century-occult-poetry-excerpt [última consulta: 09-05-20].
- Federici, Silvia (2004), *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*, Madrid: Traficantes de Sueños.
- Federici, Silvia (2012), "Witch-Hunting, Past and Present, and the Fear of the Power of Women", en dOCUMENTA (13) 100 Notes – 100 Notes, N° 96, Kassel, Alemania: documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungs-GmbH.
- Federici, Silvia (2020), *Beyond the Periphery of the Skin: Rethinking, Remaking, and Reclaiming the Body in Contemporary Capitalism*, Oakland, Estados Unidos: PM Press.
- Preciado, Paul B. (2008), *Testo yonqui*, Madrid: Espasa Calpe.
- Warner, Marina (2014), *Once Upon a Time. A Short Story of Fairy Tale*, Oxford, Inglaterra: Oxford University Press.