

Jornada UCES

Panel V: Investigaciones sobre los componentes no verbales

Comentarista y Moderador: Clara R. Roitman

V. 1. El ADL y la obra plástica: Louise Bourgeois

María Gemma Aguirre y Bárbara Bustamante

Planteamos dos aspectos fundamentales: Primero, utilizamos el método ADL para el análisis de la producción de **Louise Bourgeois**. Aunque éste se aplica al discurso verbal, sin embargo nos permitió esclarecer las lógicas internas que determinaron el discurso visual de la artista que opera sobre distintos tipos de obra. Segundo, surge desde el análisis de las obras una determinada estética y esto nos obligó a preguntarnos acerca de las distintas estéticas según las erogeneidades en juego.

Primer Problema

Para encarar estas dificultades, hemos investigado las diferentes manifestaciones de la artista. **Louise Bourgeois** nació en París en 1911 y actualmente vive en Nueva York. En estos últimos veinte años, participó activamente en las Bienales de San Pablo, Venecia y la Documenta Kassell. En el año 2000, para la inauguración de la Tate Modern en Londres, presentó la obra **Toi et Moi, I do, I undo, I redo** que resume toda su trayectoria. Hoy, sigue activamente presentando nuevas manifestaciones.

La familia Bourgeois poseía en las afueras de París una casa taller para la reparación de tapices antiguos. Louise, desde los diez años participó en los bocetos lineales que permitían la posterior reparación de los tejidos. En su formación se orientó hacia lo científico aunque luego frecuentó talleres en donde descubrió su capacidad escultórica.

En el transcurso de su vida, llevó un diario en donde consignó los “**pensée plume**” para expresar sus **nightmares**; son pequeños grafismos que condensan vivencias posteriormente desplegadas en las obras. Observar las siguientes imágenes extraídas de “*Louise Bourgeois Drawings & Observations by Louise Bourgeois with Lawrence Rinder*” (University Art Museum and Pacific Film Archive, University of California Berkley, 1996)

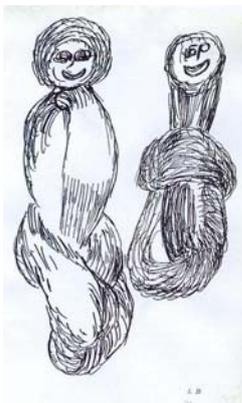

Fig. a: “Skains” 1943

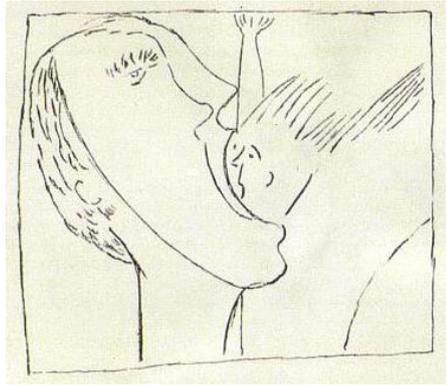

Fig. b: s/t 1946

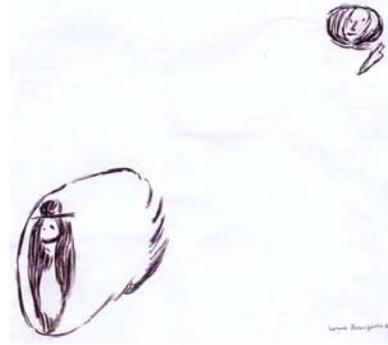

Fig. c: s/t 1949

En un primer momento las manifestaciones se explicitan a través de la visualidad del dibujo, del grabado y la pintura, de carácter bidimensional. Al observar el óleo, tinta sobre tela “Femme Maison” de 1946-7, extraído del Catálogo de la Fundación Prada, en Milán, cuyo texto esta realizado por el asistente de la artista, J. Gorovoy y P. Tabatabai Asbaghi en “L. B. Blue Days and Pink Days” con texto crítico de P. Herkenhoff, 1997, surge el tópico recurrente de la mujer-casa en donde condensa el cuerpo, la casa taller, los pelos, la lana y la cabeza que genera la imagen.

sobre tela)

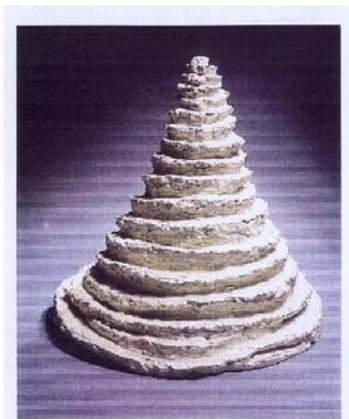
“Femme Maison” 1946-7 (Oleo, tinta

En una segunda etapa, despliega el dominio de lo táctil y alcanza la tridimensionalidad con distintas variantes escultóricas (tallas, modelados, etc., dando gran importancia a los materiales). Observar la “Nature Study” de 1986, hecha en bronce.

“Naturaleza” 1986 (Estudio en bronce)

También aparecen los volúmenes cerrados y modelados trabajosamente, que la artista denomina “**lair**”, las “**guaridas**”, así como las **acumulaciones** y los **ready-made**, para desembocar luego en el concepto de arquitectura. El primer volumen cerrado en si mismo poco a poco va a ganar el concepto de adentro-afuera hasta expandirse en el espacio. (Ejemplos consignados del Catálogo que acompañó la retrospectiva de la artista en la Fundación Tapies de Barcelona, Noviembre de 1990).

“Guarida” 1962 (Bronce pintado de blanco)

Comienza a realizar las instalaciones o **environments** a las que llama “**celdas**”. Son escenografías recorribles que amplían la percepción del espectador en donde convoca los elementos de la casa taller y a la paradigmática araña. Observar “Spider”, celda de acero, tapiz y madera, realizada en 1997. (R. Crone y Petrus Graf Schaesberg en “Louise Bourgeois The Secret of the Cells”, editorial Prestel, 1998.)

"Spider" 1997 (Acero, tapiz y

madera)

Hoy, en esta última etapa, insiste con la presencia de **pets** gigantes con figuras humanas, combinándolos con las celdas.

En todo momento, mantiene tópicos originarios a los que vuelve una y otra vez según palabras de la misma artista (la infancia) que se despliegan según los lenguajes citados en variaciones.

Recursos retóricos y las lógicas imperantes

Al hacer el estudio de la obra de Louise Bourgeois y aplicarle el método ADL nos encontramos con ciertas dificultades como que los instrumentos específicos para su abordaje en el terreno plástico no estaban suficientemente desarrollados por lo que utilizamos las descripciones generales sobre los lenguajes del erotismo.

Partimos del supuesto que el enfoque de los lenguajes del erotismo permite entender como cada artista se expresa.

Analizamos la manifestación artística de L. Bourgeois y buscamos en su obra sus redundancias, insistencias y transformaciones intentando establecer su retórica, su lógica interna. Los datos biográficos solo fueron usados en función de no forzar las conclusiones de la obra y dar un marco de referencia vivencial a su producción.

El esquema básico de trabajo de Louise Bourgeois pareciera ser pocos temas en muchos lenguajes plásticos. Los lenguajes utilizados son dibujo, grabado, escultura, "ready made" y environment.

Encontramos en su producción tres lenguajes del erotismo:

- el oral primario
- el fálico genital
- el Intrasomático

Por razones de tiempo haremos hincapié sobre todo en los dos primeros ya que son los dos más importantes en ella.

Inferimos que a cada erogeneidad le corresponde un tipo de organización espacial y de relación determinada con los objetos. Esto implicaría una lógica

interna de organización que se explicita a través de los recursos icónicos, plásticos y retóricos.

En cada lenguaje hemos atendido fundamentalmente a dos aspectos:

A.- Las imágenes u objetos en su aspecto icónico o plástico.

B.- Los recursos retóricos utilizados.

Ella no parte de lo visual para hacer su obra sino de una idea, de un pensamiento abstracto que busca materializar. Piensa la realidad en términos de abstracciones. Ej. de ello en su obra es lo que hemos llamado teoría del hilo: Hilo – lana – cabello.

Aquí ya tenemos el primer lenguaje del erotismo que encontramos en Louise Bourgeois: Lenguaje del erotismo **oral primario**. Este corresponde a personas que creen que con la mente o con el intelecto yo genero algo porque mi cabeza genera la realidad.

¿Qué elementos de su obra nos hacen pensar en este lenguaje?

1.- Pechos

2.- Hilo-lana-cabello

3.- Ojos-vidrio-espejo

4.- Dedos

5.- Araña

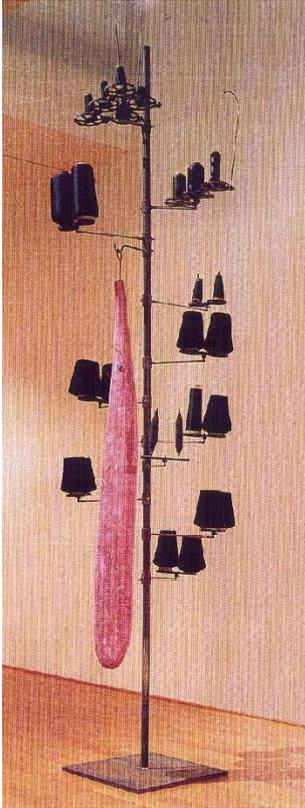
El más interesante de trabajar aquí por las sucesivas transformaciones que ella genera a través de su trabajo es el llamado por nosotros teoría del hilo: es una sucesiva transformación de lana, raya, telarañas, cabello y alambre con el cual confecciona celdas. Los trazos en sus dibujos también nos hablan de esto.

Hilo – pelo es una forma de aludir al pensamiento donde el cabello pasa a ser el representante de lo que emana la mente y a partir de la cual se ordena la realidad. Ella en estos hilos-pelos nos está hablando del proceso del pensamiento.

Ella no parte del plano visual sino que llega al final a él. Las ideas se generan dentro de ella y esto construye un mundo, no es un mundo real que es reconocido como externo a nosotros y que entra en relación con nosotros. Es un mundo generado por ella.

Con estos elementos de la “teoría del hilo” ella trata de darle figurabilidad a aquello de lo que habla. Son muy significativos sus “**Pensée Plume**” (pensamiento-pluma) (*ver figura número 1*) y su acuarela de cabellos ya que en ellos es fácil asociar esta idea que el mundo se genera primero en su interior y de allí ella busca darle forma para expresarlo.

Esta transformación tiene su primer germen en las lanas que se utilizaban en su casa para “reparar” o “recrear” la tapicería.

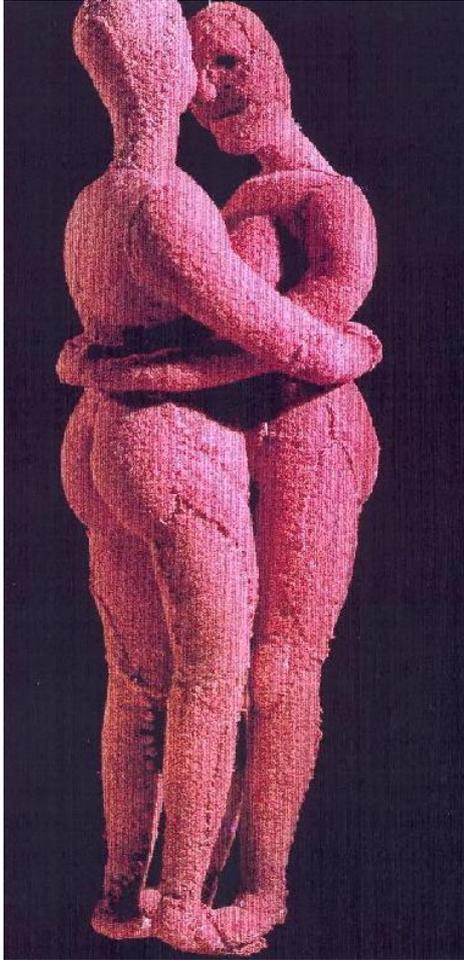
"In respite" 1993 (Steel, thread, rubber)(Louise Bourgeois

Chez Karsten

Greve, 1999)

Sin embargo allí no había libertad de reconstrucción, la iconicidad, debía ser respetada y era externa a ella, era condicionada por el exterior. Ella gana esa libertad de expresión conservando y transformando la "teoría del hilo".

La complejidad que va generando en esta urdimbre llega a su máxima expresión en la creación del tejido de la malla de la celda. También responde a esta búsqueda la "puntada" con que cose los muñecos de hilo de su última época (2000-2001).

"Couple Pet" 2000

Es como si ese único hilo (en sus diferentes variaciones) pudiera ser usado por ella para generar figurabilidad.

Ella dice que al principio el pensamiento era muy veloz y apenas lo podía expresar en un "**Pensée Plume**" o en sus pinturas con sus cabellos largos. (ver figura número 2)

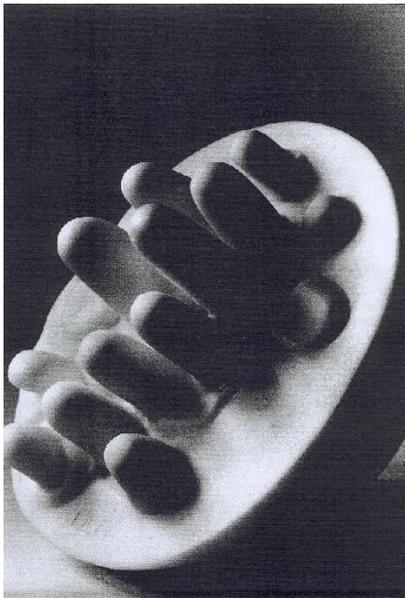
Los cabellos son la emanación de su cabeza. Durante su experimentación de materiales y lenguajes ese pensamiento fue ganando plasticidad y figurabilidad.

Hay dos grandes formas en que el cuerpo participa en esto de la transformación de los pensamientos en imágenes, uno es a través de los ojos y el otro a través de los dedos. Estos serían dos grandes caminos a los que ella hace mención en su obra.

En cuanto a los recursos retóricos utilizados por ella en este lenguaje podemos nombrar:

- **Multiplicación de lo único:** Hay distintas formas de romper una unidad pero la que nos interesa en este lenguaje es la que fragmenta el todo a la manera de un estallido multiplicándose en muchas partes iguales. Ejemplos de esta categoría son: dedos, pechos, penes, ventanas de casas, pelos, huevos de arañas, esculturas en las que apila elementos, etc. Estas son las acumulaciones. Lo que hace que la acumulación tenga un sentido es la existencia de una idea abstracta previa que las sustenta. Hay un plan en esa fragmentación. Esa es la idea global con que junta objetos idénticos.

Esto plantea el hecho de que cuando son fragmentos de un todo abstracto como las acumulaciones necesitan una idea o un hilo conductor. Se necesita un elemento cohesionador del conjunto. (Suele representarse por un líquido o un hilo conductor). Todo esto tiene que ver con la idea de un espacio abstracto en el cual las articulaciones dependen de una idea (metonimia) y no dependen de la belleza del mundo. Esto tiene que ver con que ella piensa la realidad desde la abstracción por eso es que fragmenta en términos de "o". Como en "Germinal", escultura en mármol realizada en 1967.

"Germinal" 1967 (Mármol)

El otro recurso retórico utilizado por ella en este lenguaje son las **contradicciones lógicas**: no se lo encuentra con tanta frecuencia como el anterior sin embargo lo podemos ver en las escaleras y sillas en el techo o en "Paisaje blando".

Este lenguaje **oral primario** coexiste con otros dos y en su interacción permiten a **Louise Bourgeois** llegar a su producción.

El segundo lenguaje es el fálico genital:

Este lenguaje nos habla del encuentro fecundo entre elementos diferentes para alcanzar una totalización. Las parejas unidas en un acto amoroso que ella realiza y toda la idea de fecundación responden en ella a este lenguaje. Al igual que su organización en las celdas.

Esta totalización a la que nos estamos refiriendo aquí es una totalización concreta. Es decir aquí nos referimos a lo que **Louise Bourgeois** entiende por todo y partes. La totalización es un todo concreto en el cual lo característico es la armonía o desarmonía entre los fragmentos. En esta última forma de pensar el todo y las partes el todo concreto está unificado por un criterio que es estético.

Esto puede dar dos desenlaces:

- o bien el logro o la consumación de este objetivo y por lo tanto el desarrollo de una totalización estética.

- o bien a la inversa el estallido del cuerpo, o el estallido de esa totalización.

En la obra de **Louise Bourgeois**, ella combina básicamente estos dos lenguajes del erotismo, el oral primario y el fálico genital, lo que hace el fálico genital es dar el marco global, lo que ella quiere hacer es una obra estética (fálico genital), la obra estética tiene que expresar su lógica de pensamiento, su lógica de funcionamiento psíquico (oral primario).

(Metal pintado,

“Hands and Mirror” 1995

mármol, espejos)

Elementos de contenido de este lenguaje:

- 1.- Ropas
- 2.- Araña
- 3.- Guillotina

Como procedimientos retóricos:

- 4.- Fragmentación del cuerpo
- 5.- Reunión de lo fragmentado
- 6.- Oposición interior-exterior o superficie-profundidad
- 7.- Sinécdoque
- 8.- Magnificación
- 9.- Metaforización de las metonímias
- 10.- Movimiento ondulatorio:
 - Totalidades cerradas en si mismas
 - Olas

- Guaridas
- Curva de la histeria

En ella hay dos tipos de recursos expresivos, uno es el fálico genital y otro el oral primario, y cada uno tiene metas diferentes pero se combinan, uno tiene que ver con la totalización estética y el otro con el apoderarse de la mente y la percepción del destinatario en una posición única calculándole la mirada y su movimiento, este es oral primario. Ella juega con los dos lenguajes y cada uno presupone el otro.

Al tercer lenguaje encontrado en ella el Intrasmático no nos referiremos aquí.

Segundo Problema

Propondría una reflexión sobre una teoría más general que involucre el concepto de estética. Se refiere a los modos de formalizar la materia sensible con un determinado orden o armonía. Tendríamos que utilizar la palabra griega armonía, para referimos a un único universal, cuando se trata de un tipo de campo en donde la organización de *los elementos* evidencian un significado cualitativo.

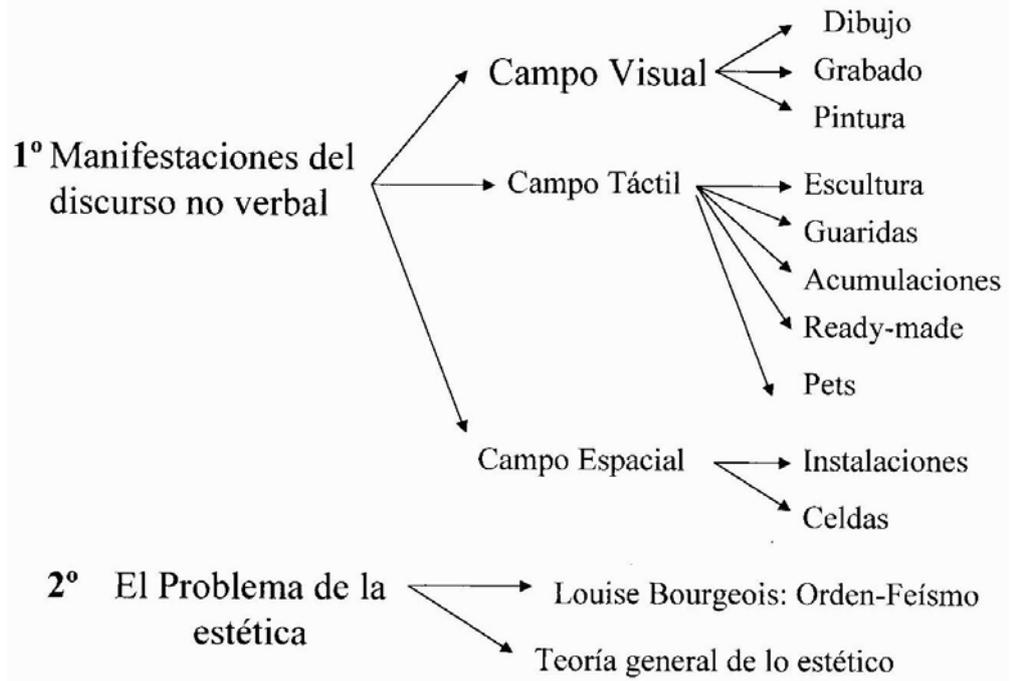
Si el método tiene que ver con el interés que despierta la perspectiva que surge de la subjetividad, convendría determinar las distintas estéticas que surgen según las lógicas internas imperantes. Cada lenguaje del erotismo incluye una forma de concebir lo que es la belleza. La noción de belleza viene del erotismo fálico genital, pero la forma concreta de concebirla puede venir de distintas lógicas.

En **Louise Bourgeois**, se conjugan dos aspectos fundamentales derivados de la combinación de dos lenguajes del erotismo. El primero implica la noción de armonía, equilibrio, orden de un caos, relacionando partes desiguales con respecto a un todo. Y el segundo, desarrolla un pretendido "feísmo" especialmente desplegado a través de los **pets** en estos dos últimos años.

Inferimos que a cada erogeneidad le corresponde una organización espacial y una relación determinada con los objetos. Esto habla de una lógica interna de organización que se explicita a través de recursos técnico plásticos y recursos icónicos. Pocos artistas alcanzan esa síntesis cualitativa, esa estética singular.

El carácter marcadamente abstracto de la artista puede seguir planteando en nuevas manifestaciones relaciones inéditas y desconocidas aun para el espectador.

Aplicación del método ADL a Louise Bourgeois

Aplicación del Método ADL a Louise Bourgeois

Los Lenguajes del Erotismo y las Figuras Retóricas

Tres lenguajes del erotismo → Oral primario
→ Fállico genital
→ Intra somático

En cada lenguaje hemos atendido fundamentalmente a dos aspectos:

A.- **Elementos de contenido:** Las **imágenes u objetos** en su aspecto **icónico o plástico**

B.- Los **recursos retóricos** utilizados

ORAL PRIMARIO: → **Elementos de contenido:**

- 1.- Pechos
- 2.- Hilo-lana-cabello
- 3.- Ojos-vidrio-espejo
- 4.- Dedos
- 5.- Araña

→ **Recursos retóricos:**

- 1.- Multiplicación de lo único
- 2.- Contradicciones lógicas

FALICO GENITAL: → **Elementos de contenido:**

- 1.- Ropas
- 2.- Araña
- 3.- Guillotina

→ **Recursos retóricos:**

- 1.- Fragmentación del cuerpo
- 2.- Reunión de lo fragmentado
- 3.- Oposición interior–exterior o superficie–profundidad
- 4.- Sinécdoque
- 5.- Magnificación
- 6.- Metaforización de las metonímias
- 7.- Movimiento ondulatorio:
a) Totalidades cerradas en si mismas, b) Olas, c) Guaridas, d) Curva de la histeria