

GALERÍA

Videoarte

Con la palabra en la boca

Isabella Lee-Arturo

EDICIÓN 10
JULIO-DICIEMBRE DE 2019
E-ISSN 2389-9794

Con la palabra en la boca

Isabella Lee-Arturo*

Manifiesto

“Soy consciente de lo difícil que es sumergirme en la paradoja de hablar sobre lo indecible, de definir algo que quiere huir de toda definición, que cuando toma forma de palabra, pierde su esencia. Escribir sobre lo incomunicable ha sido tortuoso; sin embargo, estoy aquí, sentada, intentando dar forma a estas palabras. ¿Y qué tengo para decir? Este proyecto, al que bauticé “Con la palabra en la boca” tiene un sentido que se desborda de esta hoja de papel. Lo inefable, resuena más allá de todo lo que es mostrable; su eco llega a una realidad no verbal que me compone. Una realidad que se acerca a lo íntimo. Trataré de relatar aquí este eco, así sea solo una pequeña fracción de su todo. Poniéndolo en palabras más simples: los resultados más significativos —aquellos que afectan mi intimidad— quedan por fuera de este texto. Estoy tratando de decantar en esta hoja una multitud de vivencias que se escapan al orden lingüístico, que de todas maneras me componen”.

*Artista plástica y visual de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá (Bogotá, Colombia). Actualmente cursa un máster en Media Art and Design en la Bauhaus-Universität Weimar (Weimar, Alemania).

El apartado anterior hace parte de la investigación que acompaña el proyecto “Con la palabra en la boca” (2017), cuyo tema principal es el límite del lenguaje verbal en la comunicación humana. Específicamente el proyecto explora el balbuceo en tanto fenómeno que materializa la condición del cuerpo, en su constante lucha con las palabras. Esta obra nace de la dificultad cotidiana que siento en mi comunicación verbal, y es por tanto, un deseo por observar mi cuerpo en ese estado vulnerable; cuando me ahogo en palabras. Durante la realización del proyecto, entre 2016 y 2017, encontré dos estrategias para retratar este balbuceo: por un lado, usé las video-acciones con la intención de explorar la idea del lenguaje como un objeto —la *cosidad* de la palabra—. Un objeto con propiedades físicas, que a veces se posa en nuestra boca y se rehúsa a salir. Convierto la palabra en una hoja de papel para lastimarla, arrugarla, y rasgarla. La acción principal, que consistió en impedir el habla con una bola de papel durante tres horas, me permitió entender la aparición del silencio inconmensurable; ese silencio que nace en los momentos donde mi cuerpo se encuentra agotado.

Referentes

Los artistas que influenciaron el proceso creativo de “Con la palabra en la boca” inician con la artista francesa Sophie Calle, cuya obra sobre la intimidad ha inspirado y dado forma a las temáticas de mis búsquedas; a Marina Abramovic, con su pieza “Freeing the Memory” (1976), inspiración principal de las cuatro piezas de vídeo-acción descritas anteriormente. Esta obra en particular de Abramovic es fundamental como referente por su reflexión sobre la disolución del lenguaje a partir de la misma enunciación de las palabras. Su intención es recitar todas las palabras que conoce del serbio hasta no recordar más y quedar en blanco, mientras mantiene una mirada distante en algún punto más allá del encuadre. También el videoartista Anri Sala reflexiona sobre el lenguaje y sus connotaciones ambiguas en su obra “Ghost Games” (2002) donde el artista muestra su interés por el doble sentido como fenómeno en la comunicación. Al igual que estos artistas, uso el video por su lenguaje documental para luego transformar dicho material en una imagen de la narración íntima y al mismo tiempo universal. Considero como mi repertorio artístico las video-acciones, el ensayo documental y la

video-poética, dispuestas en el espacio expositivo con el fin de crear una simulación de una realidad individual envolvente, permitiéndole al espectador un espacio habitable en el lenguaje.

Autora

Con trayectoria en docencia, especialmente talleres de Bellas Artes para jóvenes y niños; trabajó en la Escuela de Arte Talentos, y en la Academia de Artes Guerrero, en Bogotá. Se dedica a la creación artística desarrollando su obra en torno a la idea de multidisciplinariedad. Desde video, videoinstalación, fotografía, dibujo y pintura; la autora explora la relación entre medios tradicionales y nuevos medios. Actualmente su obra se enfoca en la observación y exploración de temas alrededor de la comunicación y el lenguaje, la traducción y migración. Su investigación explora la tensión entre contextos individuales e íntimos, frente a contextos colectivos y públicos. Ha participado en varias ocasiones en la exposición colectiva del “Laboratorio Cano” en el Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. Participó en la octava edición del Salón Arte Joven, del Club El Nogal y fue artista seleccionada por el público asistente.

Con la palabra en la boca (1,2,3,4)

Con la palabra en la boca 1

¿Por qué el papel como materia prima? No es la primera vez que aparece este material en uno de mis trabajos; he aprovechado su materialidad frágil para hablar de vulnerabilidad en un par de ocasiones. En este caso, es la primera vez que hago una conexión importante con connotaciones que giran en torno a la comunicación. La palabra escrita que se traza en el papel manifiesta una esencia objetual del lenguaje, gracias a la presencia física de la hoja como superficie. Si como medio su función es facilitar la comunicación —más allá del registro—; de una forma irónica, yo la estoy usando para impedir mis palabras. La presencia del papel es la posibilidad

de empezar una comunicación. El papel invita a escribir sobre él. El papel espera palabras. Pero no espera que me lo introduzca en la boca. Fue entonces que sentí mi cuerpo. La frustración en la imposibilidad de hablar se manifestó con fuerza en la dimensión corporal. Mi respiración se vio afectada, mis brazos se movían como queriendo expresar lo que mi boca no podía; tuve arcadas, y el desespero se apoderó a tal punto que el silencio empezó a ganarme. No poder hablar es verdaderamente una tortura. Mientras tenía el papel entre mis dientes me decía “¡Di todo! ¡Todo! igual nadie te va a entender”. Mientras el papel se humedece y debía cambiarlo, intenté hacer lo imposible, hablar todo lo que me he guardado hasta que no hubiera palabras. Hasta quedar con la nada en la boca. Entonces entendí, que el balbuceo tiene algo cercano a luchar, como chapotear sin saber nadar; es una acción de sobrevivencia.

Figura 1

Título: con la palabra en la boca 1

Técnica: video

Duración: 33:42 min

Año: 2017

Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=PM5QtU2qJF0&list=PLpgoPMfP8pMMFY-VitDiYvTEhrgBIJ3HyP&index=4>

Con la palabra en la boca 2

Después del gesto principal de balbucear con el papel, salieron otro tipo de acciones pensadas alrededor de la noción del lenguaje como un objeto. La sensación de tener la palabra en la boca, en la punta de la lengua, tiene cercanía a este concepto de la objetualización de la palabra; estas frases populares y cotidianas dan evidencia de lo común que es sentir la palabra como una cosa con cualidades físicas, que se posan dentro de nosotros y que a veces se rehúsan a salir. En esta acción, reflexiono sobre su *cosidad*: estoy mirando la cámara, callada, hasta que en un momento abro mi boca para mostrar un pedazo de papel que tenía oculto. “Dentro de mi boca hay algo frágil. Algo arruinado, algo herido; abro mi boca y veo algo que no volverá a ser lo de antes. Puedo ver el desastre, puedo ver el mensaje; entre mis dientes, puedo ver algo que agoniza. Algo blanco, algo manchable, algo rompible, algo indefinible, algo indecible”.

Figura 2

Título: con la palabra en la boca 2

Técnica: video

Duración: 05:08 min

Año: 2017

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=0_aZ0yKr9T4&list=PLpgoPMfP8pMMFYVitD-iYvTEhrgBIJ3HyP&index=3

Con la palabra en la boca 3

En esta tercera acción usé el papel como barrera para ocultar mi cara; y cuando quiero descubrirme, la rasgo y la daño. Hago una herida a lo que he insistido ya tantas veces representa la palabra: el papel. Una y otra vez, este material me permite dañarlo todo lo que yo quiera. Esta hoja de papel me separa del espectador y al mismo tiempo me protege, especialmente cuando estoy revelando mis secretos. ¿Pueden verme a través del daño que causé? En la metáfora de la palabra como objeto, la idea de poder lastimar el lenguaje era inevitable. Por otra parte, al utilizar el efecto de marcha en reversa, exploré la fantasía de devolver el tiempo, de corregir el daño, de volver al momento cuando la hoja seguía intacta. El video corre en tiempo invertido para dar vida a la ilusión y al deseo de arrepentimiento. Finjamos por un momento que puedo deshacer lo que dije y deshacer sus consecuencias.

Figura 3

Título: con la palabra en la boca 3

Técnica: video

Duración: 05:02 min

Año: 2017

Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=5W57dgFwmjA&list=PLpgoPMfP8pMMFY-VitDiYVTEhrgBIJ3HyP&index=3>

Con la palabra en la boca 4

En la cuarta y última video-acción revelé un único secreto, pero me aseguré que nadie lo entendiera. Bajo la misma idea del tiempo invertido, me pongo los pedazos de papel rasgados en la cara, tapando mi rostro, y hago una confesión. Esos fragmentos de papel son los que construyen mi máscara para ocultar mi vulnerabilidad. Y, ¿no es así para todos? Somos palabras rotas, palabras olvidadas, palabras que nunca salieron de nuestras bocas. Somos muchas verdades a medias y secretos amontonados. Como seres humanos, la realidad verbal de nuestra mente está hecha sobre capas y constelaciones de pedacitos de experiencias que nos quedan. Las palabras al revés obviamente no darán la verdad, pero al final, no se trata de facilitar un mensaje verbal. Después de todo, ¿de qué sirve un secreto revelado?

Figura 4

Título: con la palabra en la boca 4

Técnica: video

Duración: 05:07 min

Año: 2017

Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=vOxl6t4LCXk&list=PLpgoPMfP8pMMFYvitD-iVvTEhrgBIJ3HyP&index=1>