

Al encuentro de la obra en vivo de Louise Bourgeois

The live encounter with Louise Bourgeois's work

Mariaelena Arreola Zambrano

Resumen

Se trata de un recorrido que la autora del texto realizó dentro del Museo Guggenheim de Nueva York, para conocer la obra de la artista. Habla de su experiencia en forma fenomenológica. Así mismo hace un intento por interpretar las miradas de los espectadores que en ese momento se encontraban frente a las mismas obras que ella observaba y en esta forma trata de captar la impresión que las diferentes piezas provocaban en ellos. Hace un resumen con saldo positivo en el encuentro cercano con la obra, como un ejercicio necesario para vivir esa experiencia única, que no se puede adquirir de ninguna otra forma.

Palabras clave: curriculum, fenomenológico, monumental, retrospectiva, figura humana.

Abstract

The article is about a tour that the author carried out in to the Guggenheim Museum in New York in order to meet personally the artist's work. She talks about her phenomenological experience. At the same time she interpret some kind of expressions and the impact on the spectators that were at the same moment looking the pieces of art she was observing. The summary of her experience in her close encounter with Louise Bourgeois was very positive. She concluded that it was a necessary exercise in order to have such a unique experience, and that it would not have been possible in any other way.

Key Words: curriculum, phenomenological, monumental, retrospective, human figure.

Lucha Corazón

El museo de Guggenheim, aunque conocía el museo, su estructura interna no deja de impresionarme, fue construido por el arquitecto Frank Lloyd Wright (1997). Algunos conocedores lo asemejan a un edificio orgánico de cemento con forma de estómago y con el tracto digestivo invertido señalando metafóricamente sus corredores circulares como intestinos.

Esta visita enriqueció de modo diferente y vivencial el conocimiento obtenido a través de los libros y otros medios a los que había acudido para investigar acerca de la obra de Louise Bourgeois, los cuales ampliaron mi criterio para poder ver en el museo su producción con una mirada propia y poder constatar que en ella no hay estilos, corrientes, estética o proceso que no haya tocado de una forma u otra incluyendo el surrealismo el cual ella niega, el expresionismo abstracto o el minimalismo; todos los idiomas artísticos son válidos para expresar lo psicológico de su obra. La curadora en jefe Nancy Spector expresó en la presentación de la retrospectiva lo siguiente:

Es capaz de absorber todas las influencias sin perderse en ellas y totalmente independiente porque su inspiración es muy íntima y autobiográfica.

Tuve un encuentro fenomenológico con la obra de la artista; pude observar las miradas del público al mismo tiempo, para ver en ellos fugazmente, por sus reacciones externas, como recibían la obra de Louise Bourgeois, todo esto en cuestión de minutos, y como un ejercicio propio sólo para conocer hasta qué punto los impresionaba o los conmovía en sus primeras miradas de las cuales yo era testigo.

Además de mi propia mirada no inocente debido al conocimiento previo de las obras de la artista, por medio de autores como Marie Laure Bernadac, su biógrafa y curadora, Robert Storr, Mieke Bal, Francis Morris y Lucy Lippard por mencionar algunos.

"Spider Couple" 2003,
Aluminum 38.1 x 22.9 x
12.7 cm / 15 x 9 x 5 cm.

Al entrar al museo, me reciben dos arañas no muy grandes, que se encontraban en un extremo del atrio del museo, ellas interactuaban con el espacio psíquico y físico del lugar, generado en los que ahí nos encontrábamos una inmediata e inevitable atracción y deseo de acercarnos a ellas, para observarlas con detenimiento, pararnos junto a ellas y verificar su tamaño con el propio, meternos debajo, observar lo puntiagudo de sus patas y pensar, cómo una artista de la edad de Louise Bourgeois, (nació en 1911), mantenía la capacidad mental para crear esculturas tan impresionantes. Al aproximarme vi que sí son

amenazantes, por ser arañas y por su monumentalidad, pero al mismo tiempo recordé la asociación que de ellas hace la escultora con relación a su madre, en su carácter laborioso, protector, de autodefensa y fragilidad... sin embargo, inquietan (Storr, Herkenhoff, Schwartzman 19). Inicé viendo la retrospectiva desde la parte alta de la estructura del edificio en forma de espiral del museo, donde se encontraban las piezas más nuevas, y aparecen algunas de sus *cells* junto a otras esculturas.

En este texto muestro solamente seis piezas (tres *cells* y tres esculturas). Para empezar me encontré con la primera *cell* "Couple IV" que estaba resguardada por una especie de vitrina victoriana horizontal, con vidrios en sus cuatro costados, sobre una mesa con patas, en donde se mostraba una pareja realizada en tela negra rellena con material blando, la mujer con una prótesis de la rodilla para abajo, sujeta por un "corset" en el muslo, ambos cuerpos están decapitados, no tienen pies y sus genitales estaban expuestos.

Cell "Couple IV"
1997. Tela, cuero,
acero inoxidable,
plástico 50.8 x
1,65.1 x 77.4 cm.

La escultura representa un encuentro sexual agresivo —a la vista—, propenso a una intensa atracción voyerista por el público observador que rodea la escena, incluyendo algunos niños que se encontraban ahí —que disimuladamente eran retirados de la escena por sus padres—, y al mismo tiempo es una experiencia perturbadora, ya que los espectadores nos encontramos viendo a la pareja, desde una distancia muy cercana y próximos unos de otros en una situación incómoda, ya que los cuerpos son de tamaño real, además en color oscuro y están representando en público un acto que se asume privado.

Según Ann Cox,

Louise Bourgeois habla extensamente de su traumática niñez y los efectos que tuvo en ella el romance de su padre con la niñera (...) en su propia casa, por tal motivo Couple IV nos remite a la escena primitiva freudiana: el momento en que el infante por primera vez es testigo de las relaciones sexuales de sus padres. (Morris p. 92)

Observé las miradas de las personas y todas permanecían muy atentas a la obra pero no dirigían su mirada a los otros, mostrando en esa forma una reacción alterada ante la obra, que me indicaba muchas cosas, de las cuales coincidíamos sin hablar, una de ellas era que "Couple IV" era de difícil digestión sobre todo compartida con un grupo de extraños.

"The Three Horizontals" 1998 Tela y Acero 134.6 x 182.9 x 91.4. cm

Al continuar mi recorrido, observé la obra "Three Horizontal", una escultura muy impactante de tres figuras construidas en tela rosa con relleno blanco; está presente la idea del trabajo manual que siempre ha sido asociado a las mujeres y a la reparación de los objetos dañados o rotos, debido al miedo según la artista. Están cosidas toscamente a mano con aguja, como si hubieran sido unidas las partes con coraje, bien hechas en algunos lugares y en otros aparecen agujeros por donde se asoma el fondo blanco, sobre todo en la cabeza y cuerpo de la figura más grande, lo cual aparenta maltrato. Están colocadas acostadas horizontalmente sobre divisiones de metal, una encima de la otra en un carrito con ruedas.

Según Meyer-Thoss:

La horizontalidad es un deseo de darse por vencido, de dormir y ser pasivo, retraído (...) Estar colgado o flotando son estados de ambivalencia y duda. (Morris p. 286)

Mientras veía la obra también observaba al público, algunos se detenían a mirar un buen rato, pero otros claramente se mostraban molestos o como si no les gustara; unos más viejos hacían comentarios dudando de que eso fuera arte, algunos hasta se reían, especialmente los más jóvenes.

Es una escultura agresiva pues perturba observar tres cuerpos femeninos desnudos y al parecer heridos, no es fácil asimilarlo en el primer intento. Podría pensarse en mujeres maltratadas o cadáveres femeninos en un anfiteatro, por la forma en que estaban colocadas una debajo de la otra y en un carrito con ruedas como si fuera una forma de camilla de hospital. Además es el lugar donde los cadáveres son mutilados o cortados para su estudio, esto me pareció teniendo en cuenta que las tres carecen de brazos y la más pequeña de todas sus extremidades es decir, parte del cuerpo y cabeza.

Más adelante, colgada del abdomen sobresale la obra "Arch of Hysteria", es una escultura en donde la artista presume sus habilidades técnicas. Esta pieza reúne muchos espectadores a su alrededor, llama mucho la atención, escuché comentarios muy favorables y reaccionan con interés hacia ella, creo que por ser una obra fluida y equilibrada, también por sus colores brillantes y pulidos.

"Arch of Hysteria" 1993. Patina pulida de nitrato de plata sobre bronce. 83.8 x 191,5 x 58,4 cm.

Para la artista, la pieza es un complejo que emerge de los estados físico, emocional psicológico y sexual, esto es, alude al incremento y a la liberación de la tensión, como un sustituto para el orgasmo sin acceso al sexo. (Storr, Herkenhoft, Schwartzman p. 124)

Se trata de un cuerpo en una posición extrema, que casi forma un círculo completo. Se repite la sustitución del falo por la cabeza como en otras de sus esculturas. Para mi gusto es una pieza estéticamente muy bella a simple vista, sin necesidad de ir más allá en su complejidad psicológica y aunque su pose está forzada, me da la impresión de soltura.

Al final de una curva en el camino, en una esquina se encontraba "Spiral Woman" definitivamente no me la esperaba tan chiquita, colgada en el aire sugiere la idea de una mujer vulnerable, pero se trata de algo más, la pequeña figura columpiándose alude un gran sufrimiento psicológico, soledad, confusión e impotencia. Los espirales según Louise Bourgeois representan fragilidad en el espacio abierto (Bernadac p. 114). Debajo de la escultura se encuentra un círculo negro, se presiente un final trágico, porque existe la amenaza permanente de caer en un agujero sin fondo.

"Spiral Woman" 1984 - Bronce 29.2 x 8.9 x 11.4 cm. y círculo de 86.3. cm

Observo un grupo de personas volteando hacia arriba, realmente se interesan en mirarla están viendo a una dama en apuros, ¿alguien irá en su rescate?, ¿o permanecerá en un giro eterno de miedo e impotencia?

En esta pieza, como en otras muchas, Louise Bourgeois incluye la ambivalencia de ambos sexos. La forma va más allá de los senos distendidos y la evocación de un falo. La novedad es que al encimar una parte de la pieza sobre la otra, se forma un tipo de caja, en entrevista con Camille Guichard en Paris, Louise Bourgeois explica, las formas están huecas por lo tanto representan una caja, se tiene que levantar la parte de arriba para descubrir la caja secreta.

"Trani Episode" 1971-2 - mármol 60 x 60 x 58 cm.

Con sólo verla no puedes llegar a esa conclusión, es más creo que nadie podrá pensar que algo tan práctico como una caja, esté escondida en una obra tan sensual como esa, puedes percibir mil cosas, menos eso. Es una escultura pequeña pero inmensamente sugestiva, sobre todo por la forma y el material con que está construida, el cual la hace lucir con mucha suavidad y blandura todo esto sin tomar en cuenta el plus que representa su versatilidad como caja. *Trani Episode*, no pasa desapercibida para el público, el cual reacciona con atención ante esta forma de arte.

"Ameba" 1963-65,
Rabbit 1970,
"Fillete" 1968

Más adelante en mi recorrido, verifiqué nuevamente la versatilidad de la artista, ya que así como realizó piezas con refinada técnica, también lo hizo dentro, de *Abstracción Excéntrica* en donde sus obras se alejan de las principales corrientes de la escultura, con alusiones indirectamente eróticas y escatológicas y en el aspecto no bello del arte. Lucy R. Lippard hace una extensa reflexión sobre la obra de la escultura de este período y reconoce sus cualidades alusivas y sugestivas, así como el recurso sensual, sin los aspectos de expresión del minimalismo frío y auto referencial y su énfasis en materiales industriales. (Armstrong y Marshall pp. 24,25).

Definitivamente estas piezas no les gustan a los visitantes, ya que son desagradables a la vista, solo un pequeño porcentaje de espectadores les presta atención, me imagino que es debido al desconocimiento que se tiene de la mencionada abstracción excéntrica, así como de los materiales y la técnica que se ha utilizado en las piezas, ya que esto ayudaría a comprender en buena medida la intención de la artista.

Una de estas obras es muy reconocida por el público, ya que se trata de una pieza colgante de látex, es un pene al que la artista llama *Fillete* (niñita). Louise ha sido retratada con él bajo el brazo, es una fotografía que se ha hecho famosa realizada por Robert Mapple Thorpe.

La escultura colgante de látex simboliza la ambivalencia de lo masculino y lo femenino; lo duro y lo suave; la fortaleza y la debilidad. El aspecto irónico suave y cruel de la mentalidad de la Bourgeois se refleja en el título que le dio a la pieza (Bernadac p. 78).

"Avenza" 1968 "Revisited II" 1968, y "Lair" 1962.

Terminé el recorrido y llegué de nuevo a la planta baja donde un gran público sigue llegando; unos atraídos por la obra de la artista, y otros en plan de turistas aprovechan la entrada del verano para visitar Nueva York y sus museos. Las arañas como estrellas principales, permanecen como atractivas anfitrionas a un lado del gran salón, recibiendo las miradas y la admiración de todos.

Cómo explicar la emoción que se siente al tener más de setenta años de producción de una artista que te interesa ante tus ojos, ver en espiral toda una vida de creatividad, de formas distintas de expresión; intuir la lucha que tuvo para triunfar; recordar que allí en esa ciudad, se realizó su primera retrospectiva en el Museo de Arte Moderno (MOMA) y que ahora su obra ha recorrido los museos más importantes del mundo. Realmente estoy conmovida por este ejercicio necesario que realicé. Se ha cumplido para mí un sueño que es el haber tenido la experiencia personal de ver su obra en este museo. De muchas formas ha enriquecido, el acercamiento personal ha sido muy tangible, incomparable con las imágenes de los libros, que aunque mucho te acercan en el conocimiento de la artista, falta la otra parte de la experiencia y yo la he tenido.

Bibliografía

- Bal, M. (2001).** Louise Bourgeois "Spider" *The Architecture of Art Writing*. Londres-Chicago. University of Chicago, Press.
- Bal, M, et. Al. (2003).** *El Escencialismo Visual y el Objeto de los Estudios Visuales*. *Journal of Visual Culture*, Vol. 2 No. 1.
- Bernadac, M.-L. (1996).** *Louise Bourgeois*. Paris-New York. Editorial Flammarion.
- Bernadac, et. al. (2006).** *Louise Bourgeois*. Paris: Ed. Flammarion.
- Brea, J. L. (2001).** *Estudios Visuales, Por una epistemología política de la visualidad en la era de la globalización*. Madrid: Ed. Akal.
- Crone, R., y Petrus G. S. (2007).** *Louise Bourgeois The Secret of the Cells*. Munich, Berlin, London, N.York: ed. Prestel.
- Freud, S. (19917).** *Mourning and Melancholia in The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud* ed. Trans. James Strachey, vol. 14. London: 1953-64
- Klein, M., Heiman y Riviere (1962).** *Desarrollos en Psicoanálisis*. Argentina: ed. Horme S.A., Vol.8.
- Korman, V. (2004).** *El Espacio Psicoanalítico*. Madrid: ed. Sintesis.
- Mayayo, P. (2002).** *Louise Bourgeois*. Madrid: Ed. Nerea.
- Morris, F. (2008).** *Louise Bourgeois*. N.York: ed. Rizzoli.
- Nixon Mignon E. (1997).** *Louise Bourgeois and the logic of the part-object, 1947-1982*. N.York: ed. City University of New York-
- Storr R, P. Herkenhoff y A. Schwartzman (2003).** *Louise Bourgeois*. Nueva York: Ed. Phaidon

Revistas

- Armstrong Richard y Richard Marshall, Entre la escultura y el gesto/ Escultura Norteamericana 1965-1975, Notas Sobre la Escultura 4º. Pte. Mas allá de los Objetos / Art Forum vol. 7, No.8, 1969. Madrid: ed. Ministerio de Cultura, 1986.**

Mariaelena
Arreola Zambrano

Productora Visual. Tiene su formación educativa con la Licenciatura en Artes Visuales (2006), Cuenta con Maestría en Artes con acentuación en Artes Visuales (2009). Su obra emana del taller de Escultura (modelado en barro y escultura). Ha expuesto en diversas ocasiones de manera colectiva e individual. Ha obtenido diversos premios y menciones honoríficas por su trayectoria.

contacto: mariaelenaarreola@yahoo.com