

Conjugar mundos: corporalidades multiespecie

Grupo de estudio

10 de febrero – 26 de mayo, 2022

Edificio Nouvel, Sala de Protocolo, de 16:00 a 19:00 h

Organiza

Museo Reina Sofía

Coordina

Fernando Quesada

Nanda Papi, *Sin título*, ca. 1950

A lo largo de seis sesiones, el grupo de estudio *Conjugar mundos: corporalidades multiespecie* pretende investigar modelos alternativos en la teoría cultural y del arte, así como en prácticas artísticas, que desafían radicalmente la relación entre animales y humanos.

Programa educativo
desarrollado con el patrocinio de:

Dicen que una pareja de pica pica domina el jardín del Museo Reina Sofía y que, como mucho, un par de *Passer domesticus* y de *Turdus merula* conviven allí con ellas

Modera María Jerez

Esta sesión toma como punto de partida la primera definición de *colaborar* del diccionario de la Real Academia Española: “trabajar con otra u otras personas en la realización de una obra”. Definición que trataremos de ampliar para pensar cómo colaborar no solo con personas sino también con pájaros, estableciendo una relación de cooperación artística con las aves que habitan las ciudades. Para ello trabajaremos desde una colaboración divergente, donde la atención de pájaros y humanos no converge en una misma dirección consensuada, pero confluye en diferentes puntos que generan un canal para un posible hacer juntos, en una especie de promesa de comunicación especulativa. A su vez, esta sesión explora el concepto de “intimidad sin proximidad” propuesto por Donna Haraway en *Seguir con el problema*, estableciendo contacto con los pájaros sin tocarlos, a través de la vista, el oído, o utilizando objetos que podrían permitir algún tipo de relación. En esa distancia cercana, analógica, el espacio se comparte a través de los cantos, de la mirada, que nos lleva a lugares donde nuestros cuerpos no estarían, la copa de los árboles, los huecos del Museo, al vuelo.

Bibliografía

- Despret, V. *¿Qué dirían los animales... si les hiciéramos las preguntas correctas?*, Buenos Aires, Cactus, 2018.
- Haraway, D. J. *Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno*, Bilbao, Consonni, 2019.
- Coccia, E. *Metamorfosis. La fascinante continuidad de la vida*, Madrid, Siruela, 2021.
- Ramos, F. (Ed.). *Animals. Documents of Contemporary Art*, Londres, Whitechapel Gallery, 2016.

Carne inter-especies

Modera María Auxiliadora Gálvez

En los confines de la carne, donde residen los imaginarios escondidos, se puede producir el cambio más revolucionario para nuestro habitar terráqueo. La imagen corporal que tenemos de nosotros mismos y de nuestra especie dicta gran parte de nuestras acciones. Nuestras prácticas políticas, sociales, éticas o de diseño tienen su raíz ahí, donde la carne parece terminar. Ese lugar está en las profundidades somáticas, no en un supuesto exterior a nuestra piel. Lo humano es interespecífico desde sus orígenes, solo emerge en la simbiosis. Las formas de vida se desarrollan sin prestar atención a la división entre humanos y no humanos. Las ecologías de la intimidad reorganizan los límites y fronteras presentes en nuestra comprensión del mundo, así como las categorías que establecemos. Esas fronteras son las infraestructuras que sostienen nuestros imaginarios. Al redelinearlas también transformamos las entidades que se pretendían aislar y configurar. En la carne, no hay límites en la comprensión de que nuestra imagen está compuesta de muchos seres. Adicionalmente veremos cómo, en todo caso, las fronteras no son en realidad líneas de separación, sino superficies de contacto y de fricción. En ellas emergen los conflictos, pero también los descubrimientos. Nuestra propuesta para esta revolución de los cuerpos está asociada a la somática. El logocentrismo no nos ayuda, necesitamos afectar a nuestra propia carne directamente, sin mediación. La experiencia somática, por tanto, constituye una fuente directa de conocimiento en este evento. La sesión propone una inmersión en las ecologías de la intimidad que conforman las numerosas especies, materias vivas y geologías de este planeta. El objetivo es experimentar, sin límites, la carne que nos compone, la materia de la que formamos parte. El formato de la sesión se plantea de forma híbrida, con una parte de exposición y discusión bibliográfica y otra de experiencia somática diseñada especialmente para este lugar, este momento y estos cuerpos.

Bibliografía

- Aydede, M.; Robbins, P. *The Cambridge Handbook of Situated Cognition*, Nueva York, Cambridge University Press, 2009.
- Bardet, M.; Clavel, J.; Ginot, I. *Écosomatiques. Penser l'écologie depuis le geste*, Montpellier, Deuxième époque, 2018.
- Castoriadis, C. *La institución imaginaria de la sociedad*, Barcelona, Tusquets Editores, 1983 (edición original de 1975).
- Coccia, E. *Óp.cit.*, 2021.
- Dijstelbloem, H. *Borders as Infrastructure. The Technopolitics of Border Control*, Massachusetts, The MIT Press, 2021.
- Feldenkrais, M. *Awareness Through Movement*, Harmondsworth, Penguin Books, 1972.
- Haraway, D. *When Species Meet*, University of Minnesota Press, 2008.
- Levitas, R. *Utopia as Method. The Imaginary Reconstitution of Society*, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2013.
- Margulis, L. *Symbiotic Planet. A New Look at Evolution*, Nueva York, Phoenix, 2013 (edición original de 1998).
- Mortimer-Sandilands, C.; Erickson, B. *Queer Ecologies. Sex, Nature, Politics, Desire*, Bloomington, Indiana University Press, 2010.
- Neimanis, A. *Bodies of Water. Posthuman Feminist Phenomenology*, Londres, Bloomsbury Academic, 2017.
- Rafanell i Orra, J. *Fragmentar el mundo*, Santa Cruz de Tenerife, Melusina, 2018 (edición original de 2017).
- Weston, K. *Animate Planet. Making Visceral Sense of Living in a High-Tech Ecologically Damaged World*, Durham, Duke University Press, 2017.
- Wilson, E. O. *Every Species is a Masterpiece*, Londres, Penguin Books, 2021 (ediciones originales de cada texto: 1993, 1996 y 2000).

Arquitectura-medium

Modera Susana Velasco

En la acción de construir, la arquitectura es informada, de una parte, por los cuerpos que la construyen y habitan, y de otra, por el territorio en el que se asienta. Desde este punto de vista, el lugar propio de la arquitectura es una “zona intermedia” por la que atraviesan todo tipo de flujos y significados. Dicha posición ofrece a la disciplina arquitectónica la posibilidad de hacer visible y operativa la profunda interdependencia de todo aquello que nos rodea y conforma. La mediación, como principio arquitectónico, puede ser abordada a partir de las corporalidades y gestualidades que la habitan, en relación con el territorio y el paisaje en el que se inscriben. La tupida red de relaciones que se dan entre estos elementos se vuelve más evidente en prácticas y lugares fronterizos. Es el caso de las cabañas *palombière* en el suroeste francés y el caso del frente habitado de la Guerra Civil: dos formas de arquitectura liminar que se dan en espacios y tiempos de excepción. En su comportamiento como observatorios, estas arquitecturas no solo enfocan el paisaje, sino que pasan a operar en él; sus topologías —a través de agujeros y perforaciones— ponen en contacto la interioridad y la exterioridad, lo humano y lo no humano, o lo individual y lo colectivo. La sesión se configura en formato de charla-debate y hace un recorrido por investigaciones de campo y proyectos construidos por la autora.

Bibliografía

- Agamben, G. *Lo abierto. El hombre y el animal*, Valencia, Editorial Pre-textos, 2005.
- Bartra, R. *El salvaje en el espejo*, Barcelona, Destino, 1996.
- González-Ruibal, A. *Volver a las trincheras*, Madrid, Alianza, 2016.
- Holloway, J. “Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy”, en *Herramienta* (Chile-Argentina), 2002.
- Llinares, J. B. “El símbolo de los animales en la antropología poética de R.M. Rilke: una lectura de la Octava elegía”, en *Thémata*, nº 35, Universitat de Valencia, 2005.
- Muñoz, M. T. *Jaulas y trampas. Escritos sobre arquitectura y arte 2000-2012*, Madrid, Lampreave, 2013.
- Stoner, J. *Hacia una arquitectura menor*, Madrid, Bartlebooth, 2018.

Filmografía

- Vardá, A. *Los espigadores y la espigadora*, 2000.
- Faraldo, C. *Themroc, el cavernícola urbano*, 1973.

Las jaulas y las trampas, entre el constructo social y la forma arquitectónica

Modera María Teresa Muñoz

El concepto de *jaula* nace asociado al *espacio panóptico* de Bentham y ha sido interpretado unas veces como idea social y otras como forma arquitectónica; unas veces como objeto físico perfectamente definido y otras como esquema que puede aplicarse a multitud de situaciones distintas, sin responder a ningún uso específico. Las características del *panoptismo*, según Foucault, son múltiples y, a menudo, contradictorias. La más llamativa de estas contradicciones podría ser la que afecta a esta condición de forma física y a la vez estrategia organizativa, de concentración material y, al mismo tiempo, de dispersión múltiple y difusa. La jaula, una construcción asociada principalmente a los pájaros y a los locos, es una máquina para disociar el par “ver-ser visto” y, por tanto, para provocar una inversión de la visibilidad, que no es desde el interior hacia el exterior, sino del exterior hacia el interior, del vigilante al vigilado. Por su parte, la trampa es lo más opuesto a la jaula, aunque morfológicamente sea muchas veces semejante a ella. La trampa tiene lugar en un espacio y un tiempo concretos que contradicen el espacio genérico, no localizado, de la jaula y su detención del movimiento temporal. La trampa constituye un elemento límite del territorio, pero también es un acontecimiento y, sobre todo, un engaño. Existen múltiples posibilidades de abordar el tema de las jaulas y las trampas, entre ellas la relación entre la jaula y el ser encerrado en ella, la vertiente psicológica de la jaula e incluso la posibilidad de que dicha jaula exista como un simple estado mental. Además, existen algunos aspectos ligados a la trampa, como su vinculación con los animales y su territorio o la posibilidad de que las redes se conviertan en redes-trampa.

Bibliografía

- Bentham, J. *Le Panoptique*, 1791.
- Foucault, M. *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*, Madrid, Siglo XXI Editores, 1978 (edición original de 1975).
- Muñoz, M. T. *Jaulas y trampas. Escritos sobre arquitectura y arte 2000-2012*, Madrid, Lampreave, 2013.
- Oteiza, J. *Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana*, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1952 (edición crítica a cargo de María Teresa Muñoz, Alzuza, Fundación Museo Jorge Oteiza, 2007).
- Swift, J. *Los viajes de Gulliver*, Madrid, Cátedra, 1992, 2003 (edición original de 1726).

Their Mouths Are the Head for the Dark [Sus bocas son la cabeza de la oscuridad]

Modera Silvia Zayas

Esta sesión aborda, desde la ficción, la afectación del ruido antropogénico en los cuerpos, sistemas acústicos y de orientación de los animales marinos. “Un sonido capaz de matar en la distancia”, cantaba Kate Bush en la década de 1980. Algunos de estos sonidos de baja frecuencia son indetectables por el oído humano. *Their Mouths...* surge de una investigación realizada con diversos colaboradores en red que presta atención a los sentidos de tiburones y rayas, bastante desconocidos para la ciencia en la actualidad. En concreto, una especie de raya resistente a la contaminación en las costas urbanas de algunas zonas del Mediterráneo: la especie *Torpedo torpedo*. A estas rayas eléctricas las llaman popularmente tembladeras, un nombre que se hace verbo, porque te harán “temblar” si te dan una descarga. Las rayas aquí no son un concepto, pero irremediablemente, en nuestra incapacidad de aprehensión evocan analogías de trazos; evidencias abandonadas tras dejar sus escondites en la arena. Presencias camufladas. La destreza de confrontar antes de huir. Su eficacia es desaparecer de casi todas las imágenes. O asombrosamente generar deseos en nosotros porque nos hemos quedado sin referentes. Sus capacidades nos incitan a buscar comparaciones: “mira hija, parece un fantasma” decía un hombre en el Aquarium, o “¿eso que vuela qué es?” decía una niña. De una manera experiencial, a través de prácticas imaginarias, pero también desde teorías somáticas y preguntas abiertas a la ciencia, se construye una sesión que funciona como experiencia cinematográfica.

Bibliografía

- André, M.; Solé, M.; Lenoir, M.; Durfort, M.; Quero, C.; Mas, A.; Lombarte, A.; Van Der Schaar, M.; López-Bejar, M.; Morell, M.; Zaugg, S.; Houégnigan, L. “Low-frequency sounds induce acoustic trauma in cephalopods”, en *Frontiers in Ecology and the Environment*, nº 9, 2011, pp. 489-493.
- Ballard, J. G. “El barrendero de sonidos”, en *Las voces del tiempo*, Barcelona, Minotauro, 1978, pp. 44-86.
- Barad, K. “Invertebrate Visions: Diffractions of the Brittlestar”, en Kirksey, E. (Ed.). *The Multispecies Salon*, Durham, Duke University Press, 2014, pp. 221-241.
- Barad, K. “On Touching—the Inhuman That Therefore i Am”, en *Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies*, nº 23 (3), 2012, pp. 206-223.
- Chen, N. N. “Speaking Nearby. A Conversation with Trinh T. Minh-ha”, en *Visual Anthropology Review*, vol. 8 nº 1, 1992, pp. 82-91.
- Jiménez Carmona, S. “Historias fuera de rango: escuchas tramadas en la era de las extinciones (sobre Jana Winderen)” en *Boletín de Arte*, nº 40, 2019, pp. 159-166.
- Hill, P. S. M.; Lakes-Harlan, R.; et al. *Biotremology: Studying Vibrational Behavior*, Zúrich, Springer Nature, 2019.
- Rothenberg, D. *Thousand-Mile Song: Whale Music in a Sea of Sound*, Nueva York, Basic Books, 2008.

Recursos web

www.listentothedeep.com

[Última consulta: 03-01-2021]

<https://www.observadoresdelmar.es/Projects/View/18>

[Última consulta: 03-01-2021]

<https://www.catsharks.org/>

[Última consulta: 03-01-2021]

Corporalidades pluriversales: ¿cómo crear vitales salvajes?

Moderada Ana Harcha Cortés

Algunos de los principios introyectados por el desarrollo del proyecto de la modernidad occidental han fortalecido en nuestros inconscientes coloniales el hábito del pensamiento binario, manifestado en las maniqueas divisiones entre hombre y mujer, humano y animal, naturaleza y cultura, razón y emoción, arte y ciencia, civilización y *salvajería*. Al mismo tiempo, distintas corrientes del pensamiento crítico, así como diversas manifestaciones culturales, *communiñas* artísticas, han existido y generado una larga y sostenida resistencia para desmontar estas divisiones. Divisiones que han tendido a funcionar como representaciones que efectivamente constituyen la realidad de diversas comunidades y pueblos, fortaleciendo una práctica de la tierra, que ha expropiado a los cuerpos-territorios la posibilidad de *hacer mundo desde singulares mundos*, bajo el liso e implacable mandato de la deriva del capital, cuya creación no son *diversos mundos*, sino el liso globo. Esta sesión propone generar una conversación a partir de la obra experimental audiovisual *Pluriverso*, que se interroga a partir de dos articulaciones: la generación de procesos de pensamiento desde la creación artística y las artes vivas —que creen objetos, dispositivos y ficciones cuyas materialidades y corporalidades encarnen una potencia testimonial pluriversal, que no clausure la experiencia de lo vivo y lo no vivo en la estabilidad de las nociones de sujeto autónomo, o la soberanía del Estado—, así como desde la posibilidad de creación de mundos que activen vitalmente la *potencia salvaje* de la existencia. Aquí lo *salvaje*, se propone no solo como una categoría, sino como una epistemología de saberes impuros e inestables, que fusionan afectos vinculados al feminismo y los estudios decoloniales, así como a prácticas anticapitalistas y radicales. De manera complementaria y de forma previa a la sesión, se comparten lecturas entramadas transversalmente a esta propuesta y se propone la realización de un pequeño ejercicio de creación, de carácter voluntario, a partir de la revisión de estos materiales, que se compartirá colectivamente.

“En Pluriverso todo puede hablar. [...] La crónica-ficción audiovisual se propone desde el reconocimiento de un cuerpo vacío, que se ofrenda como canal de lo que hace posible e imposible, la vida en esta tierra herida. Cerca de una premisa lanzada por Clarice Lispector en su novela *Agua viva*: ‘Estoy en unión con todo. Además, una persona es todo’; de un descreimiento radical de la noción de identidad; y del anhelo de una insistencia en un mundo multiespecies, desbordado de eros y fuerza imaginal”. Ana Harcha Cortés

Bibliografía

- Alexiéovich, S. *Voces de Chernóbil*, Santiago de Chile, Penguin Random House, 2021. Fragmento: “Monólogo de un testigo al que le dolía una muela cuando vio a Cristo caer y gritar de dolor”, pp. 146-153.
- Demaría, F.; Acosta, A.; Kothari, A.; Salleh, A.; Escobar, A. “El Pluriverso, horizontes para una transformación civilizatoria”, en *Revista de economía crítica*, nº 29, primer semestre, 2020, pp. 46-66.
- Danowski, D.; Viveiros De Castro, E. *¿Hay un mundo por venir? Ensayo sobre los miedos y los fines*, Buenos Aires, Caja Negra, 2019. Capítulos: “¿Qué escabrosa bestia...”, “...llegada al fin su hora”, “...se arrastra hasta Belén para nacer?”, pp. 21-64.
- Halberstam, J.; Sáez, J. (trad.). *Criaturas salvajes. El desorden del deseo*, Madrid, Egales, 2020. Capítulo I: “Lo salvaje, la pérdida y la muerte”, pp. 75-101.
- Richmond, M.; Harcha Cortés, A. *Hechicerías para transformar(nos) el mundo*. Núcleo Arte, Política y Comunidad, Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica, 2020.

Disponible en: <https://www.artepoliticacomunidad.cl/wp-content/uploads/2020/09/Hechiceriasparatransformarnoselmundo.pdf>
[Última consulta: 03-01-2021]

Filmografía

- Cuyul, P.; Grez, N.; Harcha, A. *Pluriverso*, producción audiovisual producida para el Festival Escena Austral. Encuentro de Teatro y Educación. Producción de Fundación Teatro del Lago, La Santa Producciones y Alipio Gestión Cultural, 2021.

Disponible en: <https://vimeo.com/577383703>
[Última consulta: 03-01-2021]
(Contraseña: Pluriverso21)