

Hacer mundo desde la vida crítica ¹

Karin Ohlenschläger

La incertidumbre

Una crisis es una perturbación o alteración de un sistema. Es la situación previa a un inexorable cambio. La crisis no se ubica en un solo territorio, tiene muchas caras: existencial, ideológica, política, económica, laboral o medioambiental. En este estado transitorio, tintado de incertidumbre e inseguridad, el sistema se pone en alerta. Los mecanismos de defensa se activan. Cuerpo y mente se tensan y se alteran. La sensación de vulnerabilidad y de miedo aflora. Las estructuras aparentemente ordenadas, ciertas y firmes se vuelven caóticas e inestables. Emergen preguntas, dudas y una confusión de emociones y pensamientos. ¿Qué hacer? ¿Dónde agarrarse? ¿Hacia dónde dirigirse? ¿Qué es lo que va mal y por qué? ¿Cómo podemos reconfigurar un sistema y, con ello, nuestra actitud y relación con el entorno, con el otro y con nosotros mismos?

La crisis que acecha a la sociedad actual refleja una cadena de disfunciones estructurales de modelos de pensar y actuar que requieren ser revisados y reelaborados. Los *Relatos de una crisis elegida* focalizan nuestra mirada en ese instante fértil de las preguntas, las dudas y los miedos. Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto recurren al vídeo, al “yo veo”, a la acción performativa y al diálogo para recuperar un relato cercano a la cultura oral. En sus cuatro videoinstalaciones, es tan importante la palabra como el silencio, la entonación de la voz, el gesto, la mirada o el movimiento. Los artistas utilizan los recursos verbales y gestuales, tratando de generar un clima de cercanía e intensidad entre pensamiento y sentimiento, entre razón y deseo, entre soledad y comunidad. En sus vídeos, los sujetos apenas se identifican por su nombre, por su entorno o por los objetos que les rodean. Los espacios en los que se inscriben los personajes están vacíos (*La force du bio-travail* ²) o son oscuros y laberínticos (*European Friendships & Telecommunications* ³). Luces y sombras

---

¹ Gonzalo, M. de y Pérez Prieto, P., *European Friendships & Telecommunications*, 2004 (vídeo)

² Gonzalo, M. de y Pérez Prieto, P., *La force du bio-travail*, 2002 (vídeo)

³ Gonzalo, M. de y Pérez Prieto, P., “*European Friendships...*”

acentúan lo interior y lo exterior, el pensar hacia dentro o hacia afuera. Los cuatro relatos se desarrollan al borde de una cama deshecha, en un apartamento deshabitado, junto a una mesilla de noche o entre el asiento trasero de un coche y los pasillos de una fortaleza. Sus historias sobre la amistad, el trabajo, la política, la guerra o la comunicación, sitúan al individuo en el papel del sujeto que reflexiona desde una posición crítica y propositiva acerca de lo cotidiano. Su discurso dibuja un escenario mental espacioso y silencioso, dispuesto a llenarse con los pensamientos y sentimientos no sólo de quienes hablan sino también de quienes escuchan. Sus palabras íntimas resuenan y se expanden desde una singularidad que se hace plural: no hablan del yo y del otro desde una perspectiva individualista de lo propio y de lo particular. Antes bien, plantean una mirada relacional y colectiva, donde las singularidades adquieren importancia para poder concebir lo plural y lo diverso. Los relatos de Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto hilvanan lo singular y lo comunal, la esfera de lo público y lo privado. Así van tejiendo una estructura narrativa compleja de signos y significados en el sentido que plantea Michel Foucault⁴ cuando habla de un mundo que *ya no se experimenta tanto como una gran vía que se extiende en el tiempo, sino como una red que une puntos y que entrecruza su madeja.*

La subjetividad relacional

En *Relatos de una crisis elegida*, el sujeto se desplaza desde la perspectiva postmoderna del individualismo hacia una nueva subjetividad relacional que intenta superar lo que Pierre Bourdieu llama *falsas antinomias*⁵ entre objetivismo y subjetivismo, entre estructura y sujeto. Según Bourdieu, existen estructuras objetivas que organizan las prácticas sociales y las representaciones al margen de la voluntad de las personas. Pero no es menos cierto que también existe una reciprocidad entre la construcción social de la subjetividad (a través de la familia y el entorno social y cultural) y el individuo como constructor de un mundo social, con sus estructuras y representaciones.

---

⁴ Foucault, M., *Espacios diferentes*, publicado en *Toponimias (8 ideas del espacio)*, cat. Fundación La Caixa, Madrid 1994.

⁵ Bourdieu, P., *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*, Anagrama, Barcelona, 1997

La obra de Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto se inscribe precisamente en este pensamiento relacional que conecta individuo y sociedad, entendiendo por sociedad una suma de vínculos y relaciones en que está inserto cada individuo. A través de sus relatos tratan de recuperar una subjetividad secuestrada por los valores corrompidos del beneficio y del poder (*La mañana cambia los nombres, la mañana cambia el mundo*⁶). Plantean un reposicionamiento crítico y participativo del individuo frente a las inestables y desreguladas relaciones laborales (*La force du bio-travail*). Tratan de reconstruir la memoria histórica del sujeto desde la perspectiva de la pérdida y del olvido (*Más muertas vivas que nunca*⁷). Reubican el valor de la amistad y de las relaciones interpersonales, ensombrecidas tanto por el imperante pragmatismo utilitario como por las manipulaciones simbólicas y emocionales del mercado mediático (*European Friendships & Telecommunications*).

El imaginario colectivo

Cuando en la segunda mitad de los años setenta se introduce la idea de la *sociedad de la información*, Simon Nora y Alain Minc definen, en 1978, *la comunicación como garantía de un nuevo modo global de regular la sociedad*⁸. Ambos plantean utilizar la informatización masiva de la sociedad a fin de *establecer una nueva red gracias a la cual cada comunidad homogénea podrá entablar comunicación con los suyos y con el centro*.

La supresión de lo diferente evolucionó hacia la práctica de la homogenización y condujo a lo que Ignacio Ramonet describe como *pensamiento único*, (...) *una especie de doctrina viscosa que, insensiblemente, envuelve cualquier razonamiento rebelde, lo inhibe, lo perturba, lo paraliza y acaba por ahogarlo*.⁹

En sus recientes estudios sobre las implicaciones emocionales y afectivas de los nuevos medios en la sociedad postindustrial, Román Gubern insiste en que *los líderes mediáticos establecen y difunden modelos jerárquicos de comportamiento, patrones de conducta, porte y vestimenta que generan en el*

---

⁶ Gonzalo, M. de y Pérez Prieto, P., *La mañana cambia los nombres, la mañana cambia el mundo*, 2000 (vídeo)

⁷ Gonzalo, M. de y Pérez Prieto, P., *Más muertas vivas que nunca*, 2003 (vídeo)

⁸ Nora, S. y Minc, A., *La informatización de la sociedad*, Fondo de Cultura Económica, México, 1992.

⁹ VVAA, *Pensamiento crítico vs. pensamiento único*, Temas de Debate/ Le Monde diplomatique (edición española), Madrid, 1998.

*público lo que los antropólogos denominan “mimetismo de rango”*¹⁰. Los medios de comunicación ejercen en este mismo sentido una violencia simbólica que, según Bourdieu, constituye el mecanismo principal de la reproducción social, el medio más eficaz de mantenimiento del orden y del control.¹¹

Los imperativos del mercado mediático han convertido a los ciudadanos en clientes. Consumidores compulsivos y consumados, ávidos de llenar un vacío existencial y emocional, tal y como lo describe magistralmente Rafael Sánchez Ferlosio¹². Consumidores convertidos en mercancías y objetos de consumo cuyo precio se tarifa a través de los índices de audiencia y en los departamentos de marketing de las grandes corporaciones.

Para los *mass media*, constructores de lo real y aparentemente verdadero, el vídeo, el “yo veo” siempre ha supuesto un elemento corrosivo de esta realidad homologada y *única*. El hecho de *resistir a la colonización de las mentes*¹³, de la emoción o de la memoria, se convierte en el mundo del videoarte en una cuestión de supervivencia y convivencia. Desmantelar esta dominación simbólica de la imagen televisiva, para liberar el imaginario individual y colectivo, ha sido una de las premisas del videoarte, desde sus posiciones críticas hacia los *massmedia* en los 60, en su fase política de los 70 y en su etapa socializadora de los 90.

La crisis elegida

Como dicen Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto, *grabar con una cámara es fácil. Pero ¿qué vamos a encuadrar con ella? ¿Cómo vamos a representar nuestros cuerpos e identidades egoístas, vapuleados, paternalistas,*

---

¹⁰ Gubert, R., *El eros electrónico*, Taurus, Madrid, 2000.

¹¹ Bourdieu, P., *Sobre la televisión*, Anagrama, Barcelona, 1997

¹² Sánchez Ferlosio, R., *Homo emptor*, publicado en *Non olet*, Destino, Barcelona, 2003.

¹³ Mattelart, A., *¿Cómo resistir a la colonización de las mentes?*, publicado en *VVAA, Pensamiento crítico vs.*

pensamiento único, Temas de Debate/ Le Monde diplomatique (edición española), Madrid, 1998

*deprimidos, sin tiempo para pensarse? ¿Cómo vamos a acercarnos a nuestros espacios secuestrados, vaciados, vigilados?*¹⁴

Estas preguntas aluden a la crisis del sujeto, de su mirada; la crisis de los valores y de la manera de concebir, pensar y percibir el mundo que le rodea. La onda expansiva de la crisis se desplaza de las estructuras globales a las vivencias personales y viceversa. Se genera así un círculo difícil de deshacer. No obstante, según los autores, la cuestión no es salir de la crisis y aferrarse a seguridades aparentes, sino liberarse de los miedos erróneos para poder cambiar de perspectiva y actitud.

En los *Relatos de una crisis elegida*, el discurso se desplaza hacia la creación de un imaginario, generado por una reflexión crítica acerca de otros mundos y representaciones posibles. A través de su obra videográfica, los autores buscan las vías de retorno al concepto del individuo como ciudadano y con ello un giro hacia el público y lo público. Frente a la paulatina fragmentación y homogenización del sujeto, intentan reestablecer el sentido de lo real desde una perspectiva relacional de la convivencia, la experiencia y el conocimiento.

*Hablar al oído del espectador, quebrar los mecanismos de comprensión automática, acercarnos para sugerir el pensamiento activo de otras imágenes y otros mundos, tanto colectivos como personales*¹⁵, es lo que motiva toda la obra audiovisual de Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto. La exposición *Relatos de una crisis elegida* nos remite al ámbito de lo cercano y cotidiano. Nos habla de la crisis desde la certeza de una incertidumbre, entendida como algo intrínseco a la propia vida. Ellos plantean la duda como motor de la evolución del individuo y de la sociedad. Dicen que *nuestro temor nos hace ansiar certezas y que tenemos miedo por la razón equivocada*¹⁶. Errónea en cuanto a que el miedo limita nuestras perspectivas y nuestras posibilidades de actuar y construir otras realidades. Esta reflexión recuerda a Edgar Morín cuando escribe que *es verdad que existen certezas posibles, pero éstas no*

---

¹⁴ Gonzalo, M. de y Pérez Prieto, P., Conferencia en el Museo Patio Herreriano de Valladolid, Marzo 2003.

¹⁵ Gonzalo, M. de y Pérez Prieto, P., "European Friendships..."

¹⁶ Ibid.

*pueden ser sino fragmentarias, temporales, circunstanciales, subteóricas, pragmáticas, secundarias, nunca fundamentales, incapaces para siempre jamás de apaciguar la sed infinita de entendimiento. El deseo de liquidar las incertidumbres puede parecernos entonces la enfermedad propia de nuestras ideas y espíritu, y cualquier andadura hacia la gran certeza no podría ser sino un embarazo histérico*¹⁷.

Por lo tanto, y con esta sugerencia concluye el vídeo de *European Friendship and Telecommunications*, (...) *tenemos que ampliar la mirada y escribir el relato de la crisis elegida por nosotros, para hacer mundo desde la vida crítica*¹⁸.

---

¹⁷ Morín, E., *El Método. Las Ideas*, Cátedra, Madrid 1992.

¹⁸ Gonzalo, M. y Pérez Prieto, P., "European Friendships..."