IILI 2021 - XLIII Congreso Internacional

Université de Reims Champagne-Ardennes

Reims, 6-9 de julio 2021

Cuerpos: miradas poéticas, significaciones políticas

2 MESAS REDONDAS: *Escrituras collage*

Moderadores: **Alejandro A. MARTÍNEZ e Isabella VERGARA**

Discussant: Javier GUERRERO

Eje:

III) *CORPUS*, CARTOGRAFÍAS LITERARIAS

Propuesta:

Este panel interroga distintas intervenciones culturales latinoamericanas que han hecho del cuerpo de la escritura un problema central. Proponemos pensar “escrituras collage” como distintos artefactos que indagan y desarticulan la escritura con el fin de producir otras significaciones políticas a partir del cruce de distintas tesituras, superficies textuales y mediales. La técnica del collage, que permite que un medio tome características de otros, descentraliza la idea de una escritura “total” y repiensa el cuerpo a partir de fragmentos, como lo hace Diamela Eltit cuyos textos se forman a partir de trozos, voces y signos que hacen visible un cuerpo social al borde. El collage puede así borrar las fronteras que separan, por ejemplo, la fotografía, el cine y la novela como en *La Jetée*, de Chris Marker, la poesía y la programación como en *Reloj poético*, de Yucef Merhi, o puede permitir el cruce de distintas textualidades en libros inclasificables como *La nueva novela*, de Juan Luis Martínez. Se trata entonces de escrituras que, en su transición material, sugieren al mismo tiempo la presencia de otros medios y corporalidades proponen leer de otra manera.

Las escrituras collage pueden comprenderse también bajo el concepto de “lirismo documental”, de Georges Didi-Huberman, como una exploración de la forma abierta, la interrogación más que la afirmación, para así remontar la historia política al redisponer sus elementos como si fuese el montaje de un film. Las escrituras collage tendrían un recorrido en América Latina en la que se destacaría, por ejemplo, el Nuevo Cine Latinoamericano con películas como *Now!*, de Santiago Álvarez, o *La hora de los hornos*, de Fernando Solanas y Octavio Getino, films en los que el collage funciona como un modo de creación a partir de la precariedad de recursos así como una táctica de denuncia política.

El panel plantea un diálogo transmedial para elaborar un lenguaje que piense estas formas contemporáneas de escrituras, así como su genealogía en América Latina.

MESA REDONDA A: *Escrituras collage*

Moderadora: **Isabella VERGARA**

Discussant: **Javier GUERRERO**

Participantes:

1- Florencia GARRAMUÑO

Universidad de San Andrés/CONICET

Título: **“Esquirlas más que memorias”**

Propuesta:

“El futuro del libro es el álbum, así como la ruina es el futuro del monumento”, propone Barthes en *La preparación de la novela*. Según él, el álbum en tanto forma daría cuenta de un universo sin jerarquías, disperso y fragmentario, “puro tejido de contingencias”. Pero el álbum también tiene una relación, compleja, con la memoria. En *Parque das ruínas* de Marília Garcia y *El sistema del tacto* de Alejandra Costamagna, el montaje de restos diversos y heterogéneos – fotografías, cartas, noticias del periódico – activa una supervivencia a menudo fantasmal y paradójica. En la grieta abierta entre esos restos se cuela una visión del tiempo contemporáneo sombría y atravesada por violencias de diverso origen. Este trabajo busca discutir las implicancias y características de esa mirada sombría sobre el presente.

2- Valeria DE LOS RÍOS

Pontificia Universidad Católica de Chile

Título: **“Reproductibilidad técnica y archivo: Máquinas y materialidad en la escritura de Eugenia Prado y Matías Celedón”**

Propuesta:

En esta ponencia me propongo abordar *Advertencias de uso para una máquina de coser* (2017) de Eugenia Prado Bassi y *El clan Braniff* (2018) de Matías Celedón como textos chilenos contemporáneos que utilizan la noción de archivo para crear ficciones documentales. La materialidad de la escritura es el resultado de operaciones que involucran máquinas (fotográfica, fotocopiadora, de coser) y la técnica de montaje o *collage*, cuyo uso convierte al libro en un dispositivo visual que -como en las vanguardias históricas- rompe con la linealidad de la escritura y al mismo tiempo la vinculan con un referente exterior a ella misma, generando tensiones, negociaciones y ambigüedades en torno a la noción de indexicalidad.

3- Alejandro MARTÍNEZ

Princeton University

Título: **“La carta collage de la escena de avanzada”**

Propuesta:

Nelly Richard ha denominado al campo de la producción artística disidente de la dictadura militar chilena como la “escena de avanzada”. La escena de avanzada se concibe como el surgimiento de la neovanguardia chilena en la cual se ampliaron los soportes técnicos del arte, se desobedeció la tradición artística y literaria, y se reformuló el nexo entre arte y política como un modo de liberar “márgenes de subjetivación rebelde”. Años antes de la dictadura militar Nemesio Antúnez propuso un proyecto modernizador del arte chileno que implicó también algunos de los presupuestos estéticos y políticos que Richard lee solo en la escena de avanzada, con excepción, claro está, de la presencia de un régimen autoritario. En esta presentación me propongo establecer un vínculo entre la escena de avanzada y el proyecto modernizador de Nemesio Antúnez al concentrarme en una carta “collage” escrita por Nelly Richard, Juan Pablo Langlois, María Inés Solimano, entre otros, cuyo destinatario era precisamente Nemesio Antúnez, exiliado en España. Para Richard, el collage es uno de los procedimientos estéticos-políticos de la escena de avanzada. La carta que analizo, escrita y dibujada por diferentes artistas y críticos, supone una puesta en escena collage que inscribe materialmente sus cuerpos y permite ampliar y reconstruir la escena de avanzada para leer en sus afectos otra genealogía de la neovanguardia chilena.

*

MESA REDONDA B: *Escrituras collage*

Moderador: **Alejandro MARTÍNEZ**

Discussant: **Javier GUERRERO**

Participantes:

1- Adriana JOHNSON

University of California, Irvine

Título: **“Cine impuro, dinero y trabajo”**

Propuesta:

Propongo una lectura del trabajo impuro del cineasta argentino Alejo Moguillansky en películas como *El Loro y el Cisne* (2013), *El escarabajo de oro* (2014) y*La vendedora de fósforos* (2017) donde se entabla un cruce entre producción cinematográfica y otras formas artísticas como la danza, la música y el cuento. Este cruce entre diferentes prácticas artísticas se da a partir de una estética que se remonta a la noción de André Bazin de "cine impuro" y a una apertura a "lo que hay" en frente de la cámara: frecuentemente las películas de Moguillansky empiezan con una filmación documental sobre las que se van superponiendo capas ficticias que cambian la naturaleza del núcleo original al insertarlo en un contexto de ficción. Sin embargo, mientras que se puede decir que estas películas crean un collage entre elementos ficticios y "documentales", la incorporación de otros registros artísticos tales como la danza o la música excede la noción de collage en tanto que establecen una relación no solo formal, sino mediada también por el proceso de producción artística y la relación con el dinero. Si el dinero se propone como forma de equivalencia universal, las películas de Moguillansky responden a la lógica del dinero enfatizando el proceso de trabajo y producción (muchas veces artesanal) como el lugar privilegiado de encuentro entre las formas y los practicantes del arte.

2- Phillip PENIX-TADSEN

University of Delaware

Título: **“El *collage* lúdico: Juegos con la escritura multimodal”**

Propuesta:

El elemento lúdico revoluciona la experiencia de la escritura multimodal, transformando a los lectores en navegadores cuyas interacciones juguetonas con los sistemas de significación producen efectos impredecibles. Esta ponencia se enfoca en las obras de escritores y artistas latinoamericanos que incorporan el hardware, software y código computacional de los videojuegos en sus obras. Algunas de éstas, como *Atari Poetry* de Yucef Merhi o *Atari Noise* de Arcángel Constantini, manipulan las plataformas de los juegos para reconstruir collages manipulables desde fuentes heterogéneas. Otras, como la colección poética *Código Konami* de Eduardo de Gortari, juntan fragmentos del código duro de los juegos con elementos de sus mundos imaginarios para convertir a sus lectores en jugadores dentro de un espacio poético lúdico. Finalmente, *Becoming Dragon* de Micha Cárdenas consiste en un collage multimediático en la que la artista explora la transición de género—y específicamente el requisito de un año entero de “Experiencia en la Vida Real” como el género elegido antes de recibir cirugía de confirmación de género—al pasar 365 horas viviendo como un avatar virtual en el videojuego *Second Life*. A base del análisis de estas intervenciones, esta ponencia propone una nueva manera de leer el collage lúdico.

3- Isabella VERGARA

University of California, Irvine

Título: **“El otro lado de la transparencia: tinta, nudos y tejeduras”**

Propuesta:

La relación entre poesía y artes visuales se ha analizado usualmente desde la poesía visual. En esta ponencia propongo pensar esta relación desde el proceso inverso, es decir, desde artistas visuales que usan la poesía para escribir y que, en su propio proceso, se preguntan por la escritura en distintos medios y soportes visuales. En el ámbito constructivo, obras como *Sin título* (1965), *Tejeduras* (1989) o *Dibujos sin papel* (1976-1987) de Gego y *Monotipias* (1964-65) o *Droguinhas* (1965-68) de Mira Schendelreestablecen un juego visual analítico donde surge una pregunta fundamental: cómo la pintura se hace—como trazo y dibujo—para extenderse a sí misma y cómo exponen, a la vez, una nueva dimensión del tacto que nos conduce al volumen. Obras como las de Gego y Schendel se articulan así sobre la línea, el dibujo y el papel para convertirse en tejidos nodales en un cuerpo vibrante. Desde la idea de tejedura, que ambas obras comparten, el principio del *collage* se amplía aún más para disonar y distorsionar la materialidad de los signos y los símbolos del lenguaje y los hace retornar en una dimensión más corporal y espacial de la escritura. En esta dimensión se puede ver una alusión a temas políticos de identidad, al desplazamiento de orígenes, en donde la voz en tanto inaudible y la grafía en tanto fija se unen para significar de otro modo en sus membranas “aparentemente” transparentes.