

Adriana Vega Ramírez, Rocío González, Lisette González Juárez
y Rebeca Calderón Espinoza.

La espectadora feminista como crítica

*(Una aproximación desde la plataforma crítica de los estudios de género
al video Mi Co-Ra-Zón de Pola Weiss)*

*"On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux; mais on aime, et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière, et on se dit: j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice, créé par mon orgueil et mon ennui." GEORGE SAND, carta a Alfred Musset (citada en *la caída del muro de berlin* de Marie Lourties).*

Mucho se ha discutido a través de la historia de la humanidad en torno a la diferencia sexual que distingue entre varones y mujeres; pero es a partir de los años sesenta de este siglo cuando se da una reflexión académica más a fondo sobre lo que ello significa. De dicha reflexión, proceso en que las mujeres han participado en forma activa, se han derivado los "estudios de género" que permiten analizar la naturaleza simbólica de la vida social, y específicamente el rol que se le ha asignado a la mujer como género en la sociedad actual. Estos estudios han determinado en un primer momento que la diferenciación ha sido construida socialmente, y que es a partir del mismo lenguaje fonético-alfabético como se ha cautivado a la mujer en el orden simbólico del varón, subjetivándola masculinamente, enajenándole la identidad dentro de lo que los varones han inventado e impuesto como "lo femenino".

La diferencia sexual vuelta diferencia social es un dispositivo terriblemente injusto con las mujeres, al grado que las teóricas de perspectiva feminista han planteado ya la necesidad de realizar un re-ordenamiento simbólico propio de la mujer, un cambio individual y social que genere sus propios referentes tanto como sus prácticas, su lengua, su mundo y su circunstancia.

Es aquí donde cabe mencionar y analizar el trabajo de una mujer hasta cierto punto "incomprendida" en su época y poco conocida en la actualidad: Pola Weiss (1946-1992). Quien fuera una de las pioneras en el video y la performance en México, una artista que afortunadamente nos ha legado una obra de avanzada poética a quienes nos intereseamos por conocerla.

Nosotras hemos venido trabajando durante ya un semestre entero en la reflexión feminista realizada desde la perspectiva de los estudios de género sobre un video crucial para la obra de Weiss: *Mi Co-Ra-Zón* (1986), quizá hasta ahora la más conocida de sus creaciones videográficas.

Parece que Pola Weiss nunca se declaró feminista ni militó en grupos de mujeres ni de autoconciencia ni nada por el estilo. Es una artista individual romántica, una artista muy personal. Mas en el video que analizamos da un gran ejemplo de lo que es desconstruir el discurso dominado por los varones, dando el salto del lenguaje escrito fonético-alfabético al lenguaje plástico-dinámico del video, innovando con gran imaginación en el territorio de los medios audiovisuales. Y así es como la vemos incursionar con éxito poético en un mundo técnico que, además de estar dominado por los varones, está dominado por el ángulo industrial, en donde lo importante es recuperar las cuantiosas inversiones que implican sus producciones financieras, y medio que sin embargo Pola Weiss utilizó con el único fin de construir una nueva forma de crear arte.

Pola Weiss es una videasta mexicana que rompe con los modelos de comunicación establecidos, aquellos que por generaciones han reprimido e ignorado el lenguaje femenino y lo han encajonado en estereotipos que no corresponden a la realidad, porque no son equitativos ni justos. El lenguaje audiovisual que ella emplea es diferente

e innovador, está basado en sus propias ideas y sentimientos, que surgen para explicar(se) según su mundo y circunstancia, de acuerdo al medio en torno en que se vive. *Mi Co-Ra-Zón* es una clara muestra de su deseo por expresarse libremente, explotando los diferentes medios que la sociedad ha reprimido, como son: el cuerpo, la sangre menstrual, la mente y el dolor desde una perspectiva no comercial ni fálica, sino como una manifestación del espíritu interior.

En *Mi Co-Ra-Zón* ella se descubre, según su propia mirada e idea del montaje, como un ser humano artista y como una profesional de la técnica del video. Como mujer, en el momento que se autocuestiona como tal, en imágenes, y se interroga así por su propia identidad. Para entonces revelarse como Objeto de Arte. Y como ser humano, dado que se sensibiliza e interpreta en torno a la realidad que la rodea y así expresa también su manera de sentirla, así como su sentimiento humanista en tanto pensamiento poético. Y como profesional del video, en tanto que manifiesta con la manipulación que hace de las imágenes el ser creativo que lleva adentro, y lo expresa justamente con imágenes de avanzada.

Podemos decir que así Pola Weiss no sólo transgrede el orden simbólico, sino que propone un nuevo discurso, con conocimientos específicamente propios, al transgredir las formas habituales de crear imágenes y establecer una sensibilidad feminal ("femenina y original..."), más que sólo femenina.

Durante el desarrollo de nuestra Coreografía sobre el video *Mi Co-Ra-Zón* de Pola Weiss tuvimos un encuentro "feminista" con una actriz de teatro de nacionalidad francesa, Marie Lourties. Ella se dedica al teatro contracultural de avanzada; afuera y lejos de la institución teatral normalizadora y falocéntrica. Y trata de expresarse desde una Escena Femenina, es decir, según una narrativa teatral de y para la(s) mujer(es).

El tema de nuestro conversatorio fue su puesta en escena titulada *la caída del muro de berlín* ("*la chute du mur de berlin*"). Primero tuvimos una reunión de encuentro y presentación del tema en el PUEG, luego, días después, asistimos a la presentación de la

obra o performance de Lourties en la sala de teatro *En espiral*, y por último, otra vez días después, tuvimos otro encuentro conversacional. Y de esta forma tuvimos una magnífica oportunidad para comenzar a elaborar una plataforma de operación theórica con las imágenes creadas por mujeres, una manera de comenzar a ingresar en los secretos creativos de las imágenes de Pola Weiss. Pues la conversación con Marie Lourties sobre su obra nos dio una primera experiencia práctica de lo que deseamos interpretar desde la perspectiva de los estudios de género.

Así nos hicimos una idea de cómo y por dónde empezar a pensar nosotras el video desde una situación voluntariamente feminista. O sea, desde la ciencia de las mujeres que hoy día se manifiesta como estudios de género (*gender... genos, genus*).

El Arte, nos dijo Lourties, otorga un poder superior, capaz de situar la unidad de la conciencia intérprete por encima de los poderes políticos y económicos, tal como intuyera en su momento Karl Marx al interpretar el arte clásico griego. El Arte es, en tal sentido, el Poder de La Contracultura, la fuerza básica que contradice a la institución del orden simbólico falogocéntrico (osf). Por un lado, el Arte sublima el encierro en el individualismo posesivo por bioprograma tecnodemócrata planetario, nos deja soñar creativamente con el afuera, desbordar la angustia encarcelante de la neurosis que generan el Sexo, el Dinero y el Estado.

Contra las represiones y censuras del osf, hay un "flujo artístico", una corriente de acción movilizadora de la conciencia, desenajadora. Que cuestiona las estructuras institucionales, comenzando por la linealidad ascendente del tiempo, una linealidad incongruente con el corte brusco de la muerte. Una linealidad sin cuerpo.

De allí las ventajas de la escena teatral, la performance y cualquier forma de representación simbólica, hacen que quien actúa se desee en tanto Objeto para las miradas-mentes-cuerpos de las otras personas. Que en tanto actuante-Objeto para Otra(s) se les confiera la subjetividad como donación, auténtica gracia artística. Hacer que las

Otra(s) tengan una Obra frente a ellas, una auténtica y total situación de teatro, una tragedia realmente contemporánea.

Y así es justamente como creemos que se configura la poética de Pola Weiss. Desde tal deseo de ser Objeto que otorga subjetividades, Trans-Objeto, más que Cosa que se quiere Cosa. Para de(s)velar su ser, su presencia, de persona del sexo femenino y del género mujer heterosexual. Mujer blanca, mujer bella. Mujer extraña. Expresando su libertad conseguida a través de la metamorfosis artística de la realidad, o sea, a través del artificio en tanto tal. El olvido voluntario de cualquier naturalidad o naturaleza en sí, el desvío del sueño creador al devenir puesta en acto de una escena comunicante.

De allí la conveniencia de operar de principio en sentido contrario al naturalismo realista imperante en las representaciones simbólicas de la Institución falocéntrica (Broadway y la Comedia Francesa, por ejemplo). Recuperar un surrealismo postmoderno desde la situación feminista radical, desde la inquietud por el ser o no-ser mujer(es). Desnaturalizar la naturaleza y artificializar el artificio al extremo -- dejar ver y oír el teatro en sí como escena de trabajo de transformación personal-colectiva.

Buscar la expresividad de lo Femenino. La manifestación de la Autoconciencia (personal-colectiva). Ver el empleo de un cuerpo en la producción de imágenes tragicómicas postmodernas, su operación laboral en el escenario teatral, esas otras luces, esa Otra Luz. Para así juzgar la representación y lo que ésta re-presenta, el flujo otro del tiempo: la memoria... el discurso de la memoria, sobre la memoria, para la memoria. La intensificación de lo Ideal Femenino como desconstrucción de lo Real Masculino.

La soledad de la artista como acompañamiento melancólico, como expresión de libertad en acto. Deshacer la soledad impuesta por el varón sobre el cuerpo-mente de la(s) mujer(es), deshacer el "sueño de amor" inventado por el Uno-Macho, mediante la elaboración de una obra tragicómica de confesión personal en deriva metafórica, según la propuesta del teatro de avanzada (performance, ambientación). Más el aporte de lo "pobre" y lo "efímero". La síntesis metafórica.

De tal modo se construyen *Mi Co-Ra-Zón* y *la caída del muro de berlín*. Son imágenes femenales reflexivas. Mujeres en situación de pensar. Visiblemente. Pola Weiss en la danza, el uso de la cámara y el montaje (tanto interno como externo). Y Marie Lourties en la performance y la puesta en escena. Nos comunican la(s) Ontología(s) históricas de la(s) mujer(es). Deshacen el mito, ejerciéndolo, sublimándolo y superándolo. Son mujeres vueltas Obra de Arte según su propia voluntad expresiva.

De *la caída del muro de berlín* recibimos ya una reflexión autoconsciente feminista, un soliloquio en performance. Un habla que reflexiona sobre el estar ahí del deseo creativo de las mujeres, el amor como forma de construir un mundo y su circunstancia, el amor como pasión total y, por ello, filosófica. De allí el recurso a los palimpsestos eruditos, tales como citar a Barthes, Foucault, Bioy Casares, Meillassoux. Arte para repensar y recrear la vida, algo que necesita ser cada vez más feminal, más de y para las mujeres. Conocer la realidad sin la enajenación que nos impone el deseo patriarcal.

Entendemos que todo lo hacen así estas artistas para terminar de una vez por todas con la violencia falogocéntrica. Porque la esencia esencial del Arte está en poder tanto, en ser la fuente del por-venir real. Al hacer realidad las utopías libertarias, y así aproximar más La Libertad Humana. Realizar cambios en el espíritu, desde el espíritu, para el espíritu -- en *círculo vicioso*. Porque no hay buena ni mala violencia, hay violencia y no debe haberla, debemos actuar contra ella, o sea, debemos pensar más nuestras intercomunicaciones, para contrarrestar con buenas razones y acuerdos la violencia actual.

Tal es la cuestión feminista del Arte. Expresar la liberación humana. Hacernos evolucionar hacia formaciones sociales con mayor libertad y equidad para todo mundo, hacia socialidades más fraternales (sin padre, sin patrón y sin patria).

Ya más en concreto, en el relato audiovisual de *Mi Co-Ra-Zón* nosotras encontramos tres campos semánticos que amplían la reflexión sobre el deber ser de lo feminal. Uno es de característica mística, el mensaje sagrado de la Obra de Arte, su propuesta en tanto

camino de liberación que religa el ser de la persona con la sociedad, el mundo y su cuerpo individual. Otro es el del camino que interroga por el Inconsciente de la(s) mujer(es), la pregunta por el modo como se enajena (*in-voluntaria-mente*) la identidad feminal dentro del egoísmo individualista sobreyóico del osf. Y uno más es el camino que interroga por la Theoría Feminal Libre, La Experiencia Interior del Más Allá de Las Madres en Libertad Completa. Las imágenes constructoras de la sobre-identidad del Objeto y el Sujeto del Deseo propio de y para las personas del sexo femenino. Lo Interdicto, lo Prohibido. Eso que no pueden ser ni el sexo masculino ni los varones... La Extrañeza. Desear un deseo perverso polimorfo permanente, hallar la base de un mejor existir mortal desenante-deseado.

1. Imágenes sagradas, gestuales de liberación. La danza. Pola Weiss no es exactamente una bailarina. Su danza no quiere estar encerrada en el esquema instituido de esta forma de arte. Aunque su intención es respetarlo, hacer gestuales auténticas de danza contemporánea. Pero lo decisivo es la manera en que han quedado grabadas en el video, algo que está más allá de la presencia ritual del cuerpo danzístico vivo, como pide Paul Valéry. Algo que está en la dinámica en sí del cuerpo en movimiento, en la fuerza presente del auto-cuerpo vuelto escritura videográfica. De allí la inquietante belleza de esos puntos donde su giros y gestos no son "exactos"; porque devienen expresiones manifiestas de su ser ella misma, única, haciendo esos gestos para la imagen eléctrica, el espejo trascendente. Se libera el cuerpo de las utilidades interesadas, hace movimientos gratuitos, no necesariamente perfectos. Gestos de libre humanidad convertida en obra de arte, en más que ella finita y efímera. Ella metáfora de las divinidades por-venir a ser sagradas. Ella convocante del ágape y la eucaristía del arte de la liberación feminal de la humanidad y de la instauración de la equidad real entre los géneros.

2. Imágenes de La Oscur(id)a(d) Total. Theoría del Sujeto-Objeto de La Muerte, la visión del estar ahí que se proyecta al *muere*. Los caminos subterráneos de Las Madres y

La Calaca. El querer morir como un querer bien posible. El enredo de los impulsos de muerte convertidos en fragmentos de imágenes visuales organizados por una trama musical-auditiva, nos guían las voces femenales de la música por las imágenes rotas del mundo patriarcal, imágenes rotas de muchos tipos. Porque, dice Freud, el juego de la vida se empobrece, pierde su interés, cuando la apuesta más alta, la vida misma, no se puede arriesgar. Hay que saber arriesgar para saber vivir. Tener presente el significado real del estar aquí, de este lado del Velo de Maya, en este lado de la Danza C(a)ó(s)mica. Saber bien que toda batalla contra la muerte está perdida desde antes de empezar, y entonces: que el esplendor de la batalla no está en su desenlace, sino solamente en la dignidad del acto.

3. Imágenes de La Ella que Desea. Imágenes de Lo Prohibido actual, inactualizaciones críticas de Lo Inter-dicto: "La Paralluvias". Decir lo indecible, ver lo invisible. Encontrar, entonces, así, la materia de la materia de La Materia. Imágenes Femenales. Ya se dijo: más que transgresoras del osf. Que son todos esos momentos donde nuestro espíritu vuela y vibra, donde nuestrá "ánima" queda fuertemente conmovida. Momentos en que sobresale el de la gota de sangre que baja por la entrepierna de ella.

Así es como Pola Weiss transforma su cuerpo a través de este video. Se autoproduce una metamorfosis, un cambio profundo de ser, al hacerse pasar, de la individualidad presente interior de su estar ahí, a la pluralidad atemporal exterior que es el montaje en sí de *Mi Co-Ra-Zón*. Donde hace constar tal cambio al afirmar que su ojo es su corazón, para expresar en definitiva una metáfora de la cámara y el montaje cinemático. Una imagen de su ser creadora de imágenes ella misma. Ser una cámara de audiovideograbación ella misma, en su persona y en su identidad de poeta: un ente por el que la realidad pasa, donde entran la luz y la realidad de la luz, la marca lúminica del cambio, el timpo de la luz, la esencia metafísica de la electricidad, que entra en su vida y

la hace latir, ser un acontecimiento de sangre vital. La artista filma las cosas reales que le afectan y las reproduce con la cámara de video simbolizándolas según sus sentimientos e interpretaciones.

La cámara constituye entonces, como diría McLuhan, una prolongación del cuerpo, una extensión de su ojo. Que re-presenta su corazón, o sea, que se construye una imagen simbólica análoga a la del falo. Pero para desconstruirla a la apropiársela, al convertirla en hilo de sangre que escurre por la entrepierna de una mujer.

Y este modo de expresión ha sido retomado después por otras videastas, que, quizá por ser seguidoras de Pola Weiss, o por el hecho de ser mujeres, comparten las mismas inquietudes y ello lo emplean para transmitir, a su vez, su propia esencia como mujeres creadoras.

Con este lenguaje basado en imágenes femeninas, se ha conseguido una liberación artística para la mujer creadora y, así mismo, para la mujer receptora de tal imágenes creativas, saltando, por fin, el obstáculo de las imposiciones machistas, volviendo posible de hecho un comunicar(se) de/para mujeres.

Hemos encontrado muchos ejemplos de esta liberación y de esta nueva cultura de imágenes de mujeres. Tal es el caso de Ximena Cuevas, quien en su video *Medias mentiras* plantea la importancia de la cámara en su vida de artistas, de ser comunicante y de ser mujer. Y cómo ésta le ayuda a presentarse la vida de un modo menos cruel y así transmitirla con un inaudito sentido del humor.

Para Ximena Cuevas la cámara también es un ojo. No la maneja como cosa sino como una extensión orgánica del cuerpo, más cuerpo, más conciencia. La conecta con el mundo exterior en forma trascendente, al tiempo que la protege de él. Le permite conciliar su rebeldía artística con las imposiciones de la vida cotidiana. Es un ojo sublime que le muestra la realidad subjetivada por su autoconciencia poética, y le permite transformarla para alcanzar sus deseos más sublimes: crear imágenes trascendentales...

Poesía.

En *Medias mentiras* aparece un plano de una carpeta en cuya portada hay precisamente un ojo. Adentro hay varias fotografías que Ximena Cuevas tomó en diferentes circunstancias, y de ellas se desprenden las asociaciones de imágenes que le permiten aclarar su corazón y su situación de persona creativa dentro del mundo.

Otro caso de este nuevo modo de comunicación externo-interno de carácter feminal que hallamos en *Mi Co-Ra-Zón* de Pola Weiss, es el video *Las Chavas* de Susana Quiroz, un documental poético que transmite íntegros y puros el sentir y el pensar de las "chavas banda"; pero muy en especial la poética imaginativa de su creadora concreta, una poeta audivisual de gran fuerza expresiva y gran profundidad reflexiva. Tal como lo demuestra su siguiente obra, creada en colaboración con Inés Morales: *Gritos Poéticos de La Urbe*.

Más que implícitamente, la cámara de video se convierte en el ojo-corazón de Susana Quiroz. Por medio de la cámara nos comparte lo que su corazón ve en el entorno social en el que se desenvuelve, y así nos presenta a sus amigas poetas como auténticos seres humanos vivos, creativas y activas y pensantes todo el tiempo. Ayudada de su sentido poético, Susana Quiroz logra comunicarnos los sentimientos de amor y rabia que le inspiran sus más que personajes, y de tal modo supera el obstáculo de la técnica y la frialdad del documental institucional. Todo en sus videos está lleno de "sentimientos". Es puro "*feelin*".

En ella se percibe la necesidad de comunicarse con los diferentes estratos sociales, la necesidad de dar a conocer la verdad de su medio existencial y ayudar a éste para mejorar a través de la autoconciencia reflexiva en imágenes poéticas.

Es así como consideramos que este modo de comunicación permite que videastas tan distantes en tiempo y espacio y marco cultural se coordinen en una sola manera de crear imágenes y de comunicar sus inquietudes. Es por ello que parece el más correcto y prometedor de los medios expresivos para las nuevas mujeres creadoras de imágenes, y abre paso a una interacción más íntima entre ellas y su público.

Con el lenguaje audiovisual eléctrico las mujeres pueden desviarse y salir del lenguaje fonético-alfabético, impuesto durante tantos años. Con el video pueden dar un paso a una nueva cultura, más equitativa en cuanto al trabajo sexual y genérico. Una cultura diferente porque incluye con sentido las imágenes de y para las mujeres. Imágenes donde los cuerpos femeninos y las ideas femenales no sean enajenados en el esquema simbólico del patriarcado.

Aún falta mucho para que se pueda apreciar plenamente el trabajo cultural de estas mujeres; pero éste es un gran comienzo creativo. Un trabajo de liberación humana que a la larga habrá de alcanzar su debido reconocimiento, y entonces habrá de brillar muy especialmente la operación pionera de Pola Weiss. Ella nos demostró ya que la libertad de pensamiento y acción no es exclusiva de los varones; que la comunicación no sólo es escrita o hablada, que también es visual e imaginativa; y que este arte se hace con los ojos y con el corazón entrelazados en una unión trascendental ("La Paralluvias").

BIBLIO-HEMERO-GRAFÍA:

- HERNÁNDEZ REYES, María Adela y MENDIOLA, Salvador. *Manual de apreciación cinematográfica*. UNAM, México, 1995, 94 pp.
- HERNÁNDEZ REYES, María Adela y MENDIOLA, Salvador. *Apuntes de teoría de la comunicación I*. UNAM, México, 1995, 160 pp.
- KUHN, Annette. *Cine de mujeres. Feminismo y cine*. Cátedra, Madrid, 1991, 220 pp. Traducción: Silvia Iglesias Recuero.
- MENDIOLA, Salvador. "Cine de mujeres", en *Debate feminista*, Año 4, volumen 7, marzo 1993, pp. 363-372.
- MENDIOLA, Salvador et al. "La Perversa Mirada", en *UNAM Aragón. Revista Multidisciplinaria de Reflexión y Análisis*, No. 1, julio/septiembre 1994, pp. 45-50.
- ZAVALA, Lauro. *Permanencia voluntaria. El cine y su espectador*. Universidad Veracruzana/UAM-Xochimilco, Xalapa, 1994, 98 pp.

--ZAVALA Lauro. *Material inflamable. Reseñas y crítica cinematográfica*. UAM-Xochimilco, 1989, 121 pp.