

MIRADA ANIMAL: EXPERIMENTACIÓN ALRE- DEDOR DE LA POESÍA, LA FILOSOFÍA Y EL ARTE

Rafael Monroy Mondragón

MIRADA ANIMAL: Experimentación alrededor de la poesía, la filosofía y el arte.

ANIMAL GAZE: Experimental around the poetry, philosophy and art

Autor: Rafael Monroy Mondragón
 Universidad Autónoma del Estado de México.
 Galería Brummell México.

MIRADA ANIMAL: EXPERIMENTACIÓN ALREDEDOR DE LA POESÍA, LA FILOSOFÍA Y EL ARTE

ANIMAL GAZE: EXPERIMENTAL AROUND THE POETRY, PHILOSOPHY AND ART

Rafael Monroy Mondragón
 Universidad Autónoma del Estado de México.
 Galería Brummell México.

Resumen

Este artículo es el resultado de diferentes leitmotivs, por un lado, la poesía de Rilke como recurso y pretexto para la investigación, la construcción de un texto teórico de orden filosófico. Por otro, el resultado de este mismo trabajo de investigación teórica el cual finalmente concluye en una experimentación visual, un trabajo artístico. Es la poesía y el arte un recurso para la investigación teórica y filosófica, y viceversa, es la teoría y la filosofía un recurso para la experimentación artística.

Abstract

This article is the result of different leitmotivs, on the one hand, Rilke's poetry as resource and pretext for research, the construction of a theoretical text of philosophical order. On the other, the result of this same theoretical research work that finally concludes in a visual experiment, an artistic work. Is poetry and art a resource for theoretical research, and vice versa, is theory and philosophy a resource for artistic experimentation.

Palabras clave: Rilke, Heidegger, poesía, filosofía, arte

Key Words: Rilke, Heidegger, Poetry, Philosophy, Art.

1. INTRODUCCIÓN.

En múltiples ocasiones, tanto el arte como la filosofía han recurrido una a la otra, ya sea que la filosofía tome como punto de partida al arte para sus propios fines, o el arte tome algo de la filosofía para su interés. Ambas guardan cierta complicidad, tienen como finalidad la creación, una de conceptos

(filosofía), otra de afectos (arte), de acuerdo con Deleuze. Quizá el límite entre una y otra sea una línea imaginaria e inexistente, sabemos la singularidad que exige cada una de ellas. Es en parte, la paradoja y discusión que plantea este trabajo; es la poesía y el arte quienes están bajo el yugo de la filosofía, o es la filosofía la cual está en manos de la poesía y el arte.

Con todos los ojos ve la criatura lo Abierto. Solo nuestros ojos están como vueltos del revés y puestos del todo en torno a ella, cual trampas en torno a su libre salida. Lo que hay fuera lo sabemos por el semblante del animal solamente; porque al temprano niño ya le damos la vuelta y lo obligamos que mire hacia atrás, a las formas, no a lo Abierto, que en el rostro del animal es tan profundo. Libre de muerte. [...] Pues cerca de la muerte uno ya no ve la muerte. Y mira fijamente hacia fuera, quizás con una gran Mirada animal.

Rainer Maria Rilke, Las Elegías de Duino

La inversión (perversión) de la mirada es el devenir animal de la mirada [la mirada se presenta en el borde extremo de una frontera, ocupa una zona de <<indecidibilidad>> entre lo viviente y lo muerto, lo humano y lo animal]. En la Octava Elegía de Duino, Rilke se sitúa entre lo humano y lo animal, entre lo viviente y la muerte (lo Abierto). El estudio de Rilke llevado a cabo por Heidegger sobre la Octava Elegía, consiste en que la táctica filosófica utiliza a la literatura como arma, utiliza a la literatura para objetivos filosóficos, antes que estéticos. Es el filósofo aquel que comprende al poeta, pues es capaz de

Citación: Monroy, R.(2019) Mirada animal: experimentación alrededor de la poesía, la filosofía y el arte. *Revista Sonda. Investigación en Artes y Letras*, nº 8, pp. 197-208.

darle una interpretación nueva, se proclama maestro del poeta. Por lo que una referencia literaria, una cita, un poema, sirven literalmente, en el campo de batalla filosófico, como quien se sirve de una tropa extranjera para su protección. Rilke comparte un concepto (lo Abierto) con Heidegger, por lo que el poema está del lado del pensamiento, el poeta y el pensador comparten una idea.¹

La relación de la mirada animal sobre el mundo es para Rilke una relación inocente y abierta, de la misma forma la relación de la mirada del niño hacia el mundo, como en la inocencia y apertura en la experiencia del amor; la espontaneidad de la mirada animal, la infancia de la mirada y el nacimiento del amor, son reunidos por Rilke en la noción de lo Abierto. Según Heidegger, Rilke no va hasta el límite de la noción de lo Abierto, puesto que el poeta describe esta experiencia en el interior de un universo cerrado, por lo que Rilke no va hasta el fundamento de la cuestión. Heidegger utiliza el poema de Rilke como un intermediario, pues el poeta presenta la noción de lo Abierto con tres ejemplos –la mirada del animal, del niño y del amor–, pero no piensa los fundamentos de su posibilidad. “No ve que se trata de una cuestión que involucra toda la historia del pensamiento y del ser, y permanece por lo tanto en el límite de la descripción” (Badiou, 2007: 61). Heidegger asume la descripción de Rilke, pero la medita hacia adelante; hacer uso de la poesía es hacer uso de la literatura como mediación, un pasaje de cierta concepción cerrada y técnica del mundo, a la concepción “auténtica” de lo Abierto. El poema es una intermediación, la literatura funciona como una introducción a la filosofía, lo Abierto en el sentido poético sirve de introducción a una concepción desarrollada de lo Abierto. Para Heidegger, Rilke presenta esta idea de algún modo todavía ciego, presenta la verdad pero bajo una forma oscura; la filosofía sería la luz de aquello que en la literatura sería presencia oscura. Para Heidegger, lo Abierto en Rilke se encuentra en el umbral de lo auténtico, la literatura es un medio para entrar en la cuestión filosófica, es una puerta de entrada; el poeta está en la puerta pero no ingresa del todo, en tanto que el filósofo va entrar decididamente en la apertura que la poesía presenta. Pero, hay en la literatura y en la poesía una fuerza singular de seducción que el concepto filosófico no posee. Heidegger utiliza la seducción literaria del poeta como mediación para construir una cuestión.²

Heidegger como Deleuze (entre otros) hacen uso de la literatura para la creación de la escritura filosófica. Por lo que habría que añadir una última hipótesis, en palabras de Badiou –una “hipótesis límite”–, la cual consiste en una relación entre literatura y filosofía, pero invirtiendo el papel anterior de la literatura y la poesía como intermediarios de la filosofía; se trata de la subordinación de la filosofía a la literatura, es decir, finalmente la filosofía debe concluir en la creación artística. “Deleuze señala al arte como a una especie de eclipse de la filosofía, al menos en la medida en que la filosofía ha estado atada a la imagen socrática de la verdad como recuerdo” (Ramey, 2016: 276). En Proust y los signos, Deleuze escribe:

Sin embargo, la revelación de la esencia (más allá del objeto, más allá del propio sujeto) no pertenece más que a la esfera del arte. Si la revelación debe realizarse, sólo se realizará en esta esfera. Por eso, el arte es la finalidad del mundo y el inconsciente destino del aprendizaje (Deleuze, 1995 : 62).

La filosofía sería únicamente un medio para hacer posible la creación artística (no sólo en el campo de la lengua). Idea (también) del Romanticismo Alemán, donde la figura del poeta está por encima de la del filósofo, la intención creadora es superior al concepto, el absoluto escapa a la filosofía, permanece en la potencia de la poesía. Finalmente se trata de crear una forma sensible, ya sea en la lengua (literatura o poesía), en el sonido (música), o en una forma visible (pintura, cine, etc.). Una forma sensible capaz de acoger el infinito, en un descenso de lo infinito en lo finito. “La clave es siempre que la potencia intuitiva de la creación artística va más allá del rumbo del concepto” (Badiou, 2007: 75).

De acuerdo con Rilke, el ser humano pertenece en menor medida a lo Abierto a diferencia del animal. Lo Abierto es lo no objetual, un mundo de las relaciones “puras”, sin intermediarios, es una totalidad ajena a la distinción vida-muerte, es la idea de una conciencia cerrada sobre sí misma, habitada por imágenes, la mirada del animal no lo refleja ni refleja la cosa (objeto), sino lo abre sobre ella (la cosa en-sí, lo real), Lo Abierto, es lo que Rilke también llama el otro lado o la pura relación, el animal se encuentra fuera de sí, en la cosa misma, no en una representación de la cosa, Lo Abierto es el otro lado,

la muerte, la inversión de los ojos, vivir en el otro lado es estar orientado y privado por la consciencia (no de consciencia) establecido fuera de ella³. Rilke muestra cierta imposibilidad del hombre para acceder a lo Abierto, el cual queda excluido, salvo en algunos instantes, como en el amor, la muerte o el nacimiento.

Lo Abierto es para Rilke lo que hay (a)fuera, lo que sabemos a través del semblante del animal (libre de muerte), o también la criatura (al nacer), que con todos los ojos ve lo Abierto, o bien, cerca de la muerte (un instante antes del morir), uno ya no mira la muerte. En otras palabras, lo Abierto en Rilke, es aquel mundo (animal), donde habría que tachar todas las palabras (incluso la palabra animal), mundo sin mundo, sin palabras, sin significante (presignificante), silencio (animal), verdad silenciosa del animal, en oposición a las formas y a la mentira del lenguaje (significante) humano.

El silencio del animal implica una verdad inaccesible e inexpressable en el lenguaje humano. Comparado con la proximidad silenciosa del animal a la verdad, el lenguaje humano aparece ahora como inadecuado y falso, tal vez incluso constituido solamente por falsedad y mentira (Lemm, 2010: 274).

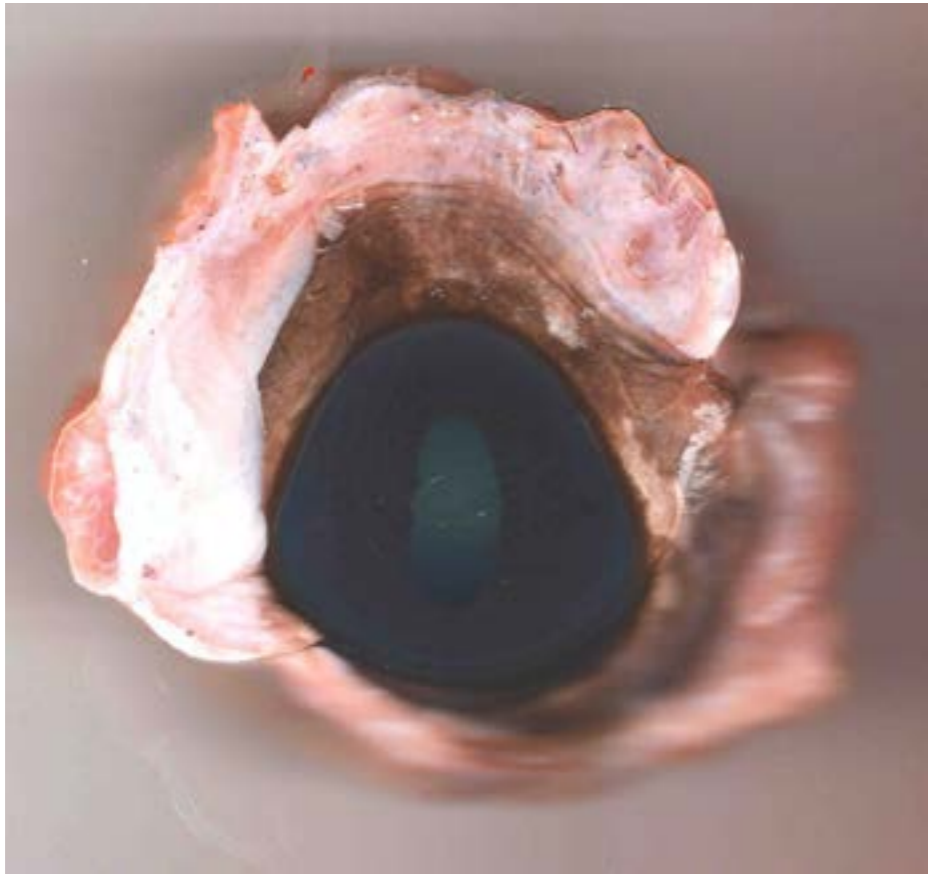
Nietzsche hace una escisión entre el lenguaje y la verdad, colocando ésta última del lado del animal (la verdad silenciosa del animal), Nietzsche rompe así con la tradición, la cual ubica a la verdad del lado del lenguaje, para él, el hombre se sitúa del lado de la mentira, de la historia, por el contrario, los animales son seres pensantes pero silenciosos, su silencio es la manifestación de una alteridad que no puede expresarse en el lenguaje conceptual⁴. Lo Abierto, es posible para Rilke sólo a través de un devenir animal [de la mirada] (en oposición a lo abierto en Heidegger lo cual sólo es posible en un devenir Dasein). Para Heidegger, el Dasein es el único ser capaz de morir (ser consciente de su muerte), el animal (sólo) fenece, no tiene una consciencia de la muerte. Para Rilke, libre de muerte es tanto el animal, como el humano, pues cerca (un instante antes) de la muerte, uno ya no mira la muerte, mira (fijamente) hacia fuera (hacia un mundo sin formas, sin palabras [sin significante], mira un mundo [silencioso] presignificante [quizás] con una gran Mirada animal. El estar cerca de la muerte, en la frontera, en el límite (un instante antes de morir), es una zona de en-

cuentro entre el animal y el humano (de forma similar que en el aburrimiento al cual Agamben hace referencia⁵), donde ambos seres, no sólo comparten su finitud, sino (además) son libres de muerte. De la muerte en cuanto tal.⁶

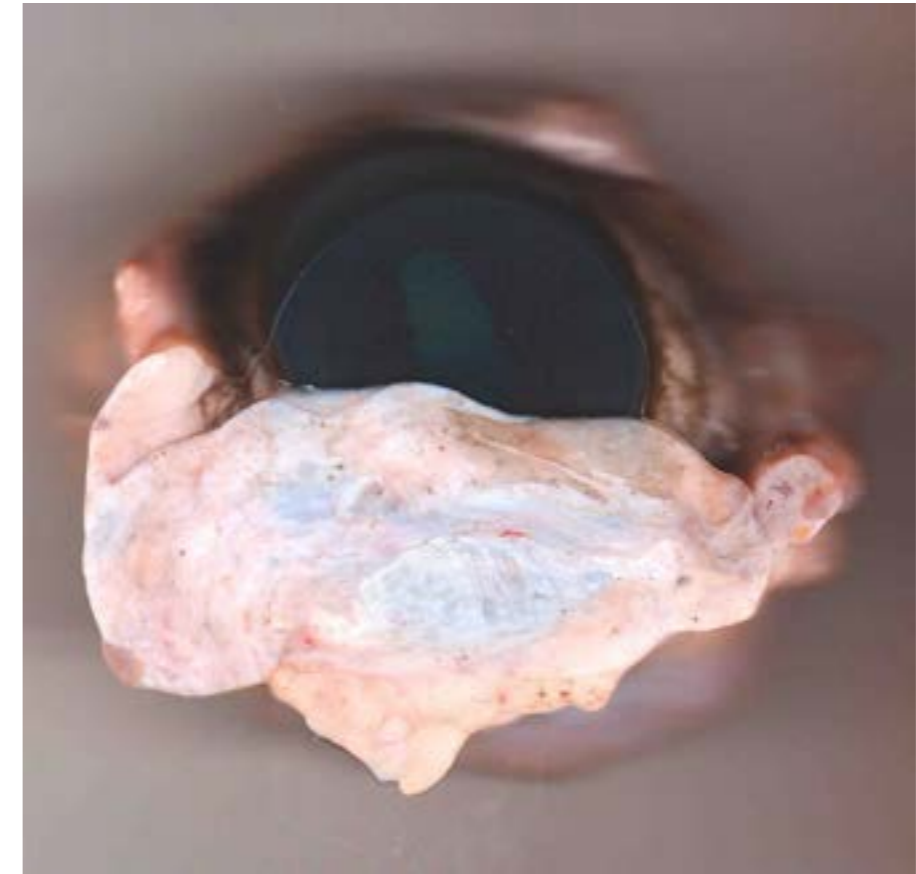
Conclusiones

Este trabajo de investigación comenzó por medio de un poema de Rilke, posteriormente, se desarrolló a través de ciertas ideas alrededor de su poesía, como el pensamiento de Heidegger, entre otros autores, los cuales han llevado a cabo ciertas ideas del poeta en sus obras. Finalmente, a manera de conclusión, se realizó un ensayo visual, por medio de una serie de scanners de diferentes partes de animales. El trabajo artístico no se reduce a una serie de imágenes que representen las ideas de la investigación teórica, sino son imágenes que se presentan como una excrescencia de la misma. Este trabajo visual es una experimentación, es otra forma de pensar y presentar las ideas alrededor de la teoría, son una extensión en torno a la misma, otra manera de expresar las ideas y conceptos a través de la instantaneidad de lo visual, de la potencia de las imágenes, del arte: la subordinación de la filosofía al arte, pues finalmente la filosofía debe concluir en la creación artística.

La mirada animal no sólo está en los ojos del animal (sujeto), sino en los signos (objetos), signos del animal, como los signos de la animalidad en el arte y la filosofía. El animal nos mira a través de esos signos que nos conciernen, que nos dan qué pensar.

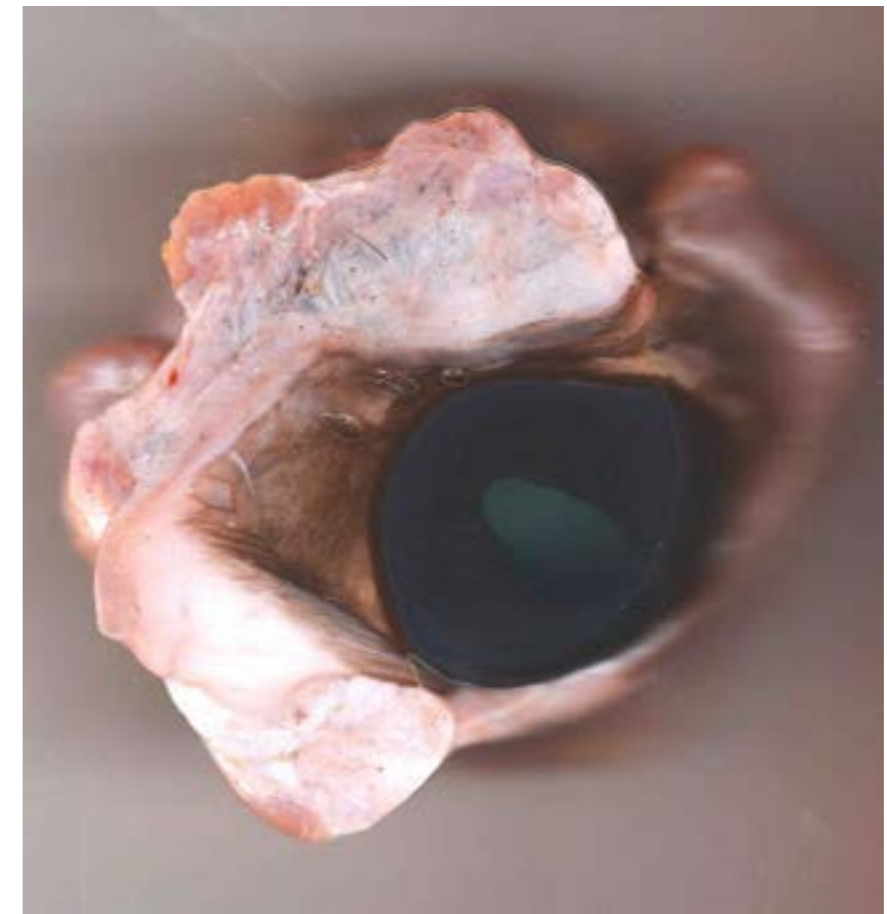
Animal gaze (1) - Rafael Monroy M. - 2019 - México.

Animal gaze (3) - Rafael Monroy M. - 2019 - México.

Animal gaze (2) - Rafael Monroy M. - 2019 - México.

Animal gaze (4) - Rafael Monroy M. - 2019 - México.

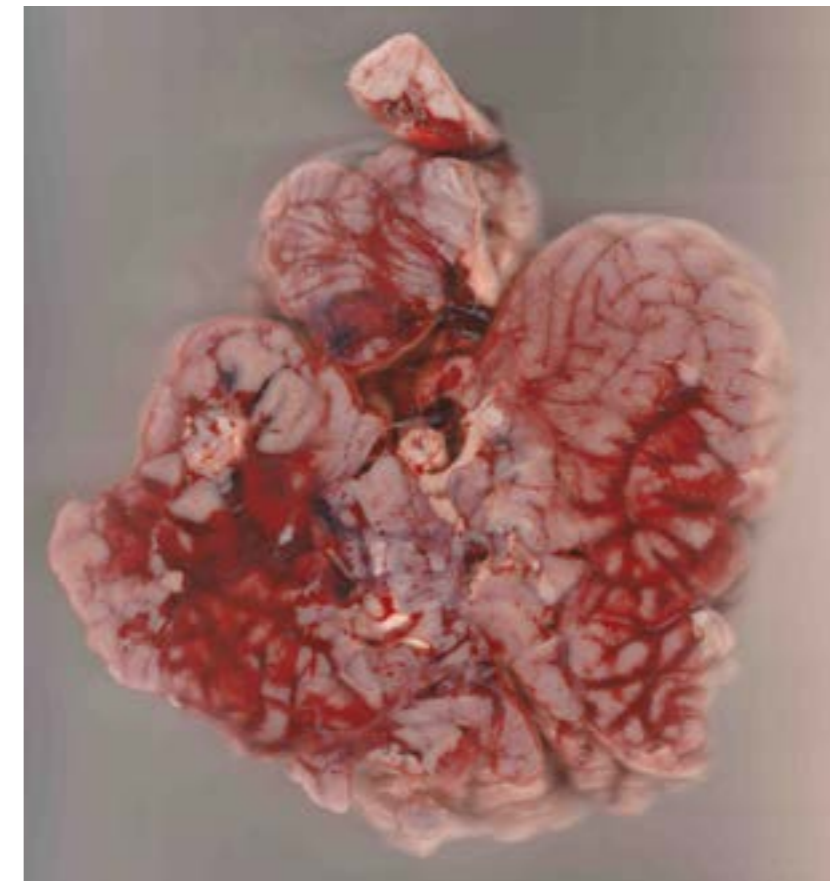
Animal gaze (5) - Rafael Monroy M. - 2019 - México.

Animal gaze (6) - Rafael Monroy M. - 2019 - México.

Animal gaze (7) - Rafael Monroy M. - 2019 - México.

Animal gaze (8) - Rafael Monroy M. - 2019 - México.

Notas

1. “Lo abierto es una relación con el mundo, una relación con la naturaleza, una relación con el ser que no está prisionera de la abstracción, de la técnica o de la voluntad. De hecho es, en cierta manera, una suerte de aceptación del mundo como algo dado. Se trata de una relación inmediata con el mundo, que se vuelve entonces un intermediario conceptual. Sería una experiencia del mundo completamente natural, que no estaría delimitada ni demarcada por abstracciones. Eso es lo que Rilke y Heidegger llaman lo abierto. Vemos que la idea de lo abierto forma parte de la crítica de la técnica, es decir forma parte de la crítica de la relación violenta con el mundo que Heidegger considera como metafísica. Se trata de una relación con el mundo que ésta completamente cerrada, que impone al mundo la voluntad humana hasta el punto de la destrucción” (Badiou, 2007: 60).

2 Badiou, A. (2007). Justicia, filosofía y verdad. Argentina: Homo Sapiens Ediciones.

3 Constante, A. (1997). La mirada de Orfeo, (Un atisbo a la modernidad). México D.F. : Aquesta Terra.

4 Lemm, V. (2010). La filosofía animal de Nietzsche. Cultura, política y animalidad del ser humano. Santiago-Chile: Ediciones Universidad Diego Portales.

5 “El “Dasein“, aburriéndose, está consignado (ausgeliefert) a algo que le rehúye, exactamente como el animal, en su aturdimiento, está expuesto (hinausgesetzt) en un no revelado” (Agamben, 2006: 122).

6 Derrida, J. (1998). Aporías. Barcelona: Paidós.

ÍNDICE – Imágenes

Animal gaze (1) - Rafael Monroy M. 2019 México.

Animal gaze (2) - Rafael Monroy M. 2019 México.

Animal gaze (3) - Rafael Monroy M. 2019 México.

Animal gaze (4) - Rafael Monroy M. 2019 México.

Animal gaze (5) - Rafael Monroy M. 2019 México.

Animal gaze (6) - Rafael Monroy M. 2019 México.

Animal gaze (7) - Rafael Monroy M. 2019 México.

Animal gaze (8) - Rafael Monroy M. 2019 México.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agamben, G. (2005). Lo abierto. El hombre y el animal. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.

- Badiou, A. (2007). Justicia, filosofía y verdad. Argentina: Homo Sapiens Ediciones.

- Constante, A. (1986). El retorno al fundamento del pensar. (Martín Heidegger). México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México. (1997). La mirada de Orfeo, (Un atisbo a la modernidad). México D.F. : Aquesta Terra.

- Deleuze, G.(1995) . Proust y los signos. España: Anagrama

- Deleuze G. & Guattari F. (1999). ¿Qué es la filosofía?. Barcelona: Anagrama.

- Derrida, J. (1998). Aporías. Barcelona: Paidós. (2000). Dar (la) muerte. Barcelona: Paidós.

- Heidegger, M. (2016). Ser y tiempo. Madrid: Editorial Trotta. (2017). Los conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo, finitud, soledad. España: Alianza Editorial.

- Lemm, V. (2010). La filosofía animal de Nietzsche. Cultura, política y animalidad del ser humano. Santiago-Chile: Ediciones Universidad Diego Portales.

- Ramey, J. (2016). Deleuze hermético. Filosofía y prueba espiritual. Buenos Aires: Editorial Las cuarenta.

- Rilke, R. M. (1987). Elegías de Duino, Los Sonetos a Orfeo. Madrid: Ediciones Cátedra.

