

La subversión de los objetos. Deconstrucción y construcción del deseo

The subversion of objects. Deconstruction and construction of desire

Sara Santos Herbosa

Universidad del País Vasco (UPV/EHU), sara00santos@gmail.com.

Breve bio autora:

Sara Santos Herbosa, nacida en Barakaldo Vizcaya en 1998, se gradúa en la Universidad del País Vasco 2020. En junio de 2022 realizó su primera exposición individual en la *Gaztebulegoa* de Barakaldo. Ha realizado un máster en Producción e Investigación, en la línea de Arte y Contextos Intermedia, en la Universidad de Barcelona realizando una exposición colectiva en La Casa Elizalde en 2023. Ese mismo año completó sus prácticas de máster en la Galería LAB36 de Barcelona. Asimismo, formó parte de la octava edición de ITURFEST llevando a cabo un workshop de fotografía en el CEPA de Iturrubide, Bilbao.

Recientemente ha desarrollado un taller/seminario artístico con la Asociación Clara Campoamor donde se reflexiona sobre el deseo.

Actualmente se encuentra dentro del programa de doctorado de la UPV/EHU investigación en Arte Contemporáneo. Desarrolla su tesis en torno a la reconstrucción del deseo desde el principio *Esquizo* de la filosofía de Gilles Deleuze y Felix Guattari para proponer una revisión del mismo actualizándolo hacia practicas sostenibles y desde una mirada feminista/disidente, basada en los afectos.

How to cite: Santos Herbosa, S. (2024). La subversión de los objetos. Deconstrucción y construcción del deseo. En libro de actas: *EX±ACTO. VI Congreso Internacional de investigación en artes visuales aniaav 2024. Valencia, 3-5 julio 2024.* <https://doi.org/10.4995/ANIAV2024.2024.17876>

Resumen

¿Qué ocurre cuando desde las disidencias se activan puntos de fuga que escapan a la estratificación social en cuanto a identidad, género, clase o raza? ¿cómo se construye socialmente el deseo? El enfoque emerge de esas preguntas, y su premisa es la de reconstruir el deseo desde el principio Esquizo de la filosofía de Gilles Deleuze y Felix Guattari para proponer una alternativa basada en los afectos, por medio de una revisión del arte surrealista actualizado hacia practicas sostenibles y desde una mirada feminista/disidente.

Se busca generar un discurso diverso y propio, por medio de una dinámica de retroalimentación reflexiva entre el hacer artístico y la palabra. Por un lado, se identifican saberes de otras áreas de conocimiento que van generando visiones del mundo no normativas, como puede ser el caso de la epistemología con María Zambrano; por otro, artistas que trabajan desde lo socio-cultural de las disidencias como es el caso de Ana Laura Alaez; y, por último, desde la propia creación artística, que orbita alrededor del gesto de coleccionar objetos kitsch y ornamentos de simbología pop y sirve

de laboratorio formal desde donde poder desdibujar sus líneas. Se pone en marcha así una experimentación plástica que busca disipar los límites de un cuerpo para romper la forma a través de la quimera, y abrir el terreno de significación a las preguntas iniciales. En definitiva, se busca apuntar al deseo como productor de deseo, desde una perspectiva tanto de género, como LGTBIAQ+.

Palabras clave: Deseo productor, Inconsciente, Quimera, Cyborg, Feminismo, Queer

Abstract

What happens when dissidence activates vanishing points that escape social stratification in terms of identity, gender, class or race? How is desire socially constructed? The approach of this project emerges from these questions, and its premise is to reconstruct desire from the Esquizo principle of Gilles Deleuze and Felix Guattari's philosophy in order to propose an alternative based on affects, through a revision of surrealist art updated towards sustainable practices and from a feminist/dissident gaze.

The aim is to generate a diverse discourse of its own, by means of a dynamic of reflexive feedback between artistic work and words. On the one hand, we identify knowledge from other areas of knowledge that generate non-normative visions of the world, as in the case of epistemology with María Zambrano; on the other, artists who work from the socio-cultural dissidence, as in the case of Ana Laura Alaez; and finally, from artistic creation itself, which orbits around the gesture of collecting kitsch objects and ornaments of pop symbolism and serves as a formal laboratory from which to blur its lines. A plastic experimentation is thus set in motion that seeks to dissipate the limits of a body in order to break the form through the chimera, and to open up the terrain of meaning to the initial questions. In short, the aim is to point to desire as a producer of desire, from a gender and LGTBIAQ+ perspective.

Keywords: Producer desire, Unconscious, Chimera, Cyborg, Feminism, Queer

INTRODUCCIÓN

Este estudio se centra en una reflexión que se retroalimenta entre el hacer artístico y la palabra, en torno al concepto de *Deseo productor* o *Deseo esquizo* que proponen Gilles Deleuze y Félix Guattari (1972).

Esta investigación se focaliza, entre otras cuestiones, en el inconsciente como fábrica. Un concepto que subvierte la culpa y la censura que desde el ser consciente (super yo) nos auto-infligimos para responder a una norma social en pro de sentirnos parte del mismo. *El Complejo de Edipo*, que Sigmund Freud presentó por primera vez en *la Interpretación de los sueños* (1899) es el esquema que reproduce esta censura que nos limita como sujetos y que desde la filosofía deleuzeguattariana se busca reformular.

La alternativa que proponemos desde el concepto de *deseo inconsciente* busca deconstruir el deseo para formular experiencias nuevas de enunciación que se apoyan en una ruptura total con la significación consciente. Se presenta un sujeto que deviene del deseo y que por tanto es múltiple, variable y aleatorio. Por medio de una estrategia de desterritorialización, la propuesta *anti-edípica* que exponen Deleuze y Guattari se plantea como una fuga o como un movimiento de escape en diferentes dispositivos de carácter afectivo y social. Maria del Carmen Molina Barea profesora de la Universidad de Córdoba refleja de la siguiente manera la propuesta *anti-edípica* en relación al trayecto de una línea de fuga:

No se trata de adoptar otra identidad o de abandonar una forma física para asumir otra sino que entraña un proceso de apertura del YO para permitir la entrada a componentes de otras identidades que de habitual resultan ajenas. Construirse una identidad variable por aproximación y vecindad. (Molina, 2017, p.60)

Arte y deseo se aluden de una forma recíproca tanto en el hacer plástico de una obra, como en la reflexión teórica que la acompaña de manera simultánea, siendo el arte una línea de fuga que escapa de la norma *edípica* y que produce nuevos mundos desde territorios ya construidos.

Figura 1. Fotografía. “¡AH! así que esta también soy yo 02” Sara Santos (2024). Elaboración propia.

METODOLOGÍA

En esta investigación artística, se busca generar un discurso diverso y propio por medio de una dinámica de retroalimentación discursiva entre el hacer artístico y la palabra. Se identifican y relacionan saberes de otras áreas de conocimiento que aporten mayor riqueza y ayuden a formar una visión global del *deseo esquizo* que plantean Deleuze y Guattari en *El antiedipo: capitalismo y esquizofrenia* (1972). De esta forma, podemos contemporizar el concepto en torno al que gira este estudio: la deconstrucción del deseo edípico para reconstruir el deseo productor deleuzeguattariano.

De manera que la metodología de esta investigación se sustenta en las conexiones que se generan al interrelacionar diferentes autores: la filosofía de María Zambrano y su visión epistemológica de la razón poética con el sujeto post-moderno de Jean-François Lyotard; los nexos que se aprecian en el trabajo de Judith Butler con su perspectiva del sujeto construido con el *Manifiesto contrasexual* de Paul B. Preciado; Susan Sontag y Donna Haraway.

Además de esta serie de encadenamientos teóricos, el tema central de la investigación se vincula con el trabajo plástico y reflexivo de artistas que, desde lo contemporáneo, trabajan alrededor de esta re-construcción del deseo desde las disidencias. Por un lado, Ana Laura Alaez, escultora y artista multidisciplinar. Por otro, Candela Capitán que gracias a la danza y a las acciones performativas consigue hacer una revisión de las nuevas tecnologías de la comunicación, de los cuerpos en relación a otros cuerpos, o cuestiona la propia sexualidad. Así, se señala un punto de vista intergeneracional para apuntar a las nuevas formas de relación que se han derivado de las redes sociales.

Figura 2. Fotografía. “¡AH! así que esa también soy yo 01” Sara Santos, 2023. Elaboración propia.

Otro punto es la importancia de colectivizar el proceso de investigación. Para ello, parte de la metodología se alimenta de una serie de talleres que tienen lugar en diferentes encuentros de la mano de la *Asociación de Clara Campoamor* de Bilbao. El propósito es aterrizar y de acercar el concepto de *deseo esquizo* a personas ajenas al contexto del arte. Se plantean una serie de cuestiones a un grupo mixto de personas e identidades diferentes, para que por medio del hacer de la costura se genere un espacio seguro donde abrir debate. Se plantean preguntas como: ¿De qué manera el lenguaje nos puede ayudar a crear nuevos contextos para habitar el deseo desde la disidencia?

Estos encuentros servirán de registro como modelos de medida para reflejar cuáles son las impresiones o los paradigmas actuales de las personas (teniendo en cuenta su edad, sexo, identidad, clase, género etc.) de hoy en día y cómo todo ello afecta a su manera de procesar y de vivir el deseo.

Por último, siendo esta una investigación híbrida entre lo teórico y lo plástico, mi propia producción y proceso artístico forman parte de la metodología facilitando el modo de acceso que como artista tengo para ahondar en los mecanismos que reconstruyen el deseo. Se trata de una práctica focalizada en fomentar lo máximo posible los recursos naturales y sostenibles en el momento de elegir qué materiales usar. Una de las premisas que sigo es el principio de mutabilidad y multiplicidad que, de forma paralela, se desarrolla mediante textos y lecturas que acompañan esta investigación. La interrelación y las múltiples sinergias que tienen lugar en todo este proceso son imprescindibles para la reconstrucción del *deseo esquizo* que este estudio busca actualizar.

Figura 3, Fotografía. Taller "Cápsulas del saber"
Elaboración propia.

Figura 4, Fotografía. Obra colectiva (2024).
Sara Santos (2024). Fuente: Asociación Clara Campoamor.

DESARROLLO

Breve cartografía del *deseo esquizo* contemporáneo

El siguiente apartado se centra en apuntar de manera resumida los diferentes acercamientos que han sucedido en torno al *deseo esquizo* y la importancia de la ensoñación y de la fantasía como práctica revolucionaria. La cartografía que se desglosa a continuación ilustra de forma resumida el recorrido que el *deseo productor* ha ido trazando desde la filosofía, entre otras áreas de conocimiento, desde finales del s. xx hasta la contemporaneidad.

Esta sección se divide a su vez en tres bloques. El primero se centrará en observar y comparar las distintas formas de pensar sobre el deseo *anti-edípico* en dos escritores y filósofos del s.xx que tuvieron gran influencia en la comprensión epistemológica de la contemporaneidad: Maria Zambrano y Jean-François Lyotard.

En la filosofía de Lyotard, el escritor hace una radiografía social en torno a la postmodernidad, concretamente en el libro *La condición postmoderna* (1984). En él se define la condición postmoderna como un estado al que se

llega cuando el sujeto (seguro de sí y de los metarrelatos) se agota y trasciende. Aquel sujeto que en la modernidad estaba convencido de su poder y autonomía, en la postmodernidad, se da cuenta de que ni es libre ni es autónomo. Por ende, se ve inmerso en el desorden y el caos que implica saber que todo es revisable, variable y múltiple. Sin embargo, así como para Freud el deseo tiene que ver con la carencia, para Lyotard es una ausencia que afecta a las emociones y que articula las acciones de manera inconsciente y automática. Ambos lo entienden como aquello que se reprime y que mediante la negación, entendida como una transgresión del lenguaje, se alcanza a expresar el deseo reprimido a través del arte y/o de lo onírico.

Aunque en su texto *Discurso, Figura* (1971) el filósofo francés se centra en eso que siempre se escapa del lenguaje o de la teoría: lo inexpresable. A esto lo llama figura. Por medio de la estética de Kant, Lyotard, nos predispone para el pensamiento de la dispersión, alejándonos del conocimiento objetivo de las cosas, y poniendo en valor el fin del arte: escapar de cualquier significación o conceptualización represora. Aleja de uno mismo la excesiva seguridad que nos vuelve autoritarios e inmóviles ante el constante cambio de un contexto postmoderno que evoluciona, precisamente, en el disentimiento, en la diferencia o en la dispersión. Por tanto, la fragilidad e inseguridad del sujeto de Lyotard es alentadora porque es lo que permite la insumisión frente a la tecnociencia capitalista.

María Zambrano, mediante su razón poética, hace frente a aquello que no se puede expresar desde la escritura. Gracias a su particular forma de entender la epistemología se sobrepone a la razón instrumental. Y de alguna manera propone una forma de disentir del conocimiento objetivo; con obras como *Claros del Bosque* (1977), impulsa la vulnerabilidad del sujeto gracias a su filosofía poética.

Es aquí donde se crea un puente entre ambos por medio del lenguaje, y que la escritora española utiliza para dar lugar a la razón poética como una actitud, una manera de captar esa vida interior, íntima y personal, ese sacar al alma de las tinieblas. Zambrano utiliza el lenguaje como un símbolo a través de metáforas que a su vez tienen varios sentidos para captar las tensiones y contradicciones del alma, otra forma de señalar ese principio rizomático de la filosofía de deleuzeguattariana.

En el segundo bloque se ilustra esta cartografía del deseo mediante Judith Butler y Paul B. Preciado. Son dos ejes fundamentales en este estudio por su perspectiva *queer*.

Con el fin de reconstruir una alternativa de deseo *anti-edípica*, ambos filósofos cuestionan la patologización que Freud con el psicoanálisis y, posteriormente, Jacques Lacan con el *superyo* utilizan para designar a cualquier identidad que no se ajuste o no acate las normas sociales y morales que impone la conciencia censora. Es decir, tanto Butler como B.Preciado plantean una alternativa al margen del tradicional binarismo hombre-mujer (que además jerarquiza a los sujetos) alegando que no existe ese principio original o "natural" que respalde la teoría cis-heteronormativa, puesto que ningún componente de un binomio es "natural". En el momento en el que el lenguaje entra en juego para designar x, ello se vuelve cultural y por ende, construido. Como decía Jaques Derrida en *De la gramatología*; "no hay nada fuera del texto". (1967)

Asimismo, ese marco conceptual no binario se ve ligado con el planteamiento que desde el postestructuralismo de Deleuze y Guattari se defiende a la hora de hablar de las condiciones de la liberación del deseo. Un enfoque que transgrede la idea de carencia del psicoanálisis para reivindicar al *deseo productor*, el que deviene en sujeto y no al revés. □Porque la heterosexualidad es una tecnología social y no un origen natural fundador, es posible invertir y derivar (modificar el curso, mutar, someter a deriva) sus prácticas de producción de la identidad sexual” (B.Preciado, 2022, p.56).

Por tanto, la identidad se convierte en algo móvil, mutable y performativo que se ve condicionado por el contexto cultural y sociopolítico. Esta premisa nos ayuda a evolucionar y a desarrollar el relato social a través de la experiencia, así “la tarea fenomenológica de reproducir esa historia será necesaria mientras el sujeto exista en el tiempo, es decir, mientras sea preciso integrar nuevos momentos de la experiencia a la identidad de ese sujeto” (Butler, 2020, p.41). La mutabilidad de la identidad del sujeto es imprescindible para lograr deshacernos de la *marca edípica* que arrastramos y que nos estigmatiza. Es fundamental para alcanzar una sociedad que abrace la pluralidad y la diversidad por la que hoy seguimos luchando, y que reivindicamos desde el colectivo *LGTBIAQ+*.

Se concluye este segundo apartado de la mano de dos mujeres que desde campos de conocimiento diferentes, la biología y la filosofía, han observado todo lo anteriormente mencionado en relación a la deconstrucción del *deseo edípico*. Hablamos de Donna Haraway y Susan Sontag. Haraway, en textos como *Manifiesto Cyborg* (1983) o *Mujeres, Simios y Cyborgs* (1985), desarrolla una serie de aportaciones desde la biología, o en la sociología, y la teoría de feminismo especulativo. Cuestiona lo natural y orgánico como una suma de consecuencias que devienen de una forma tradicional fundamentada en un sistema binario, colonialista, heteropatriarcal y capitalista de estudiar y de construir nuestra propia historia socio-política. Haraway propone escapar de lo esencial como alternativa del binomio hombre-mujer; no hay esencia de mujer como tampoco existe una esencia de hombre: □por lo tanto el mito de mi ciborg trata sobre límites transgredidos, fusiones potentes y posibilidades peligrosas que las personas progresistas podrían explorar como parte de un trabajo político necesario” (Haraway, 2023, p.34). En la propuesta de Haraway la construcción de un *deseo productor* se fundamenta también en la mutabilidad y en ese paisaje que Deleuze y Guattari plantean como lugar nómada de experimentación, libre de jerarquías *edípicas*.

A su vez, Susan Sontag, desde la filosofía aplicada al arte, agita los fundamentos estoicos de la historia del arte tradicional que se apoya en los contenidos de una obra para otorgarle o no legitimidad. Volviendo al *Antiedipo* de Deleuze y Guattari, el arte debería ser ese *cuerpo sin órganos*, □un elemento de anti producción en la cadena deseante” (Molina, 2017, p.35).

Para reivindicar la forma y devolverle lo erótico a la obra de arte, Sontag propone volver al gesto; hay que dejar a un lado la sobre-significación del contenido para re-activar los sentidos y estar abierto a las sensaciones que algo produce en sí mismo; □una obra de arte se entiende como un conjunto de afectos, o un <<bloque de sensaciones>>,” (Molina, 2017, p.81). Y es que, tanto para la filosofía deleuzeguattariana como para Sontag, el arte debe ser una línea de fuga que ayude a dibujar un paisaje de deseos libres de estructuras estigmatizantes, jerárquicas y discriminatorias, para pasar a ser un lugar donde devenir y donde poder erigir nuevas subjetividades. El arte es el medio a través del cual podemos proyectar una alternativa socio-cultural que afecte al modo en el que habitamos, nos relacionamos, comprendemos y en definitiva, construimos nuestro propio marco.

El deseo esquizo desde mi práctica artística

En mi práctica artística, desarrollo una serie de acercamientos desde el dibujo, la pintura o la escultura, donde a partir de una colección de figurillas *kitsch* recuperadas de mercados, contextos personales y otros espacios populares, se generan paisajes oníricos y de fantasía a través de los cuales puedo aludir a la importancia de lo *naïve* en el impulso creador, así como al poder del inconsciente para reflexionar en torno a lo que se considera natural y artificial.

Como mujer de la generación Z, me interesa el efecto de las nuevas tecnologías en la creación de un nuevo lenguaje (el devenir de una lengua mayoritaria hacia una minoritaria), estando presente en mi obra bien por medio de imágenes, palabras inventadas o incluso la suma de ambas. “Por su parte, la lengua minoritaria se desmarca de esta jerarquía significativa para asociarse a la minoría: mujer, niño, homosexual, negro, loco” (Molina, 2017, p.139). Es a través de esa nueva manera de crear un lenguaje (desde las disidencias) que me acerco a la deconstrucción del deseo *edípico*.

Mi proceso artístico experimenta en torno a tres ámbitos:

1/ El ámbito de lo sensible; planteo recuperar juegos de infancia como el suelo como lugar de juego, o el cuerpo como herramienta plástica.

2/ El territorio de lo inasible que pertenece a la experiencia de los posibles, aquello que no se puede alcanzar/tocar, del mismo modo que ocurre en el deseo entendido como impulso creador. Por ejemplo, trazar la sombra de un objeto para descubrir sus posibilidades plásticas.

Figura 5. Serie de dibujos. “Quimeras” Sara Santos (2023). Elaboración propia.

3/ El ámbito de lo imaginario; profundizo en una experimentación en torno a la fantasía, la vulnerabilidad y la poesía del gesto cómo aquellas alternativas que construyen el deseo y que sustituyen esas visiones normativas.

Por lo tanto, gracias a la producción artística me puedo acercar desde la irracionalidad de un gesto a mi propia comprensión de lo que es un deseo inconsciente, puesto que el arte es una manera de producir un cuerpo sin órganos que deviene de un *deseo esquizo* según Deleuze y Guattari. En ese proceso plástico, gracias a las lecturas de diferentes autores, o mediante las voces que a través de esos talleres colectivos se manifiestan y que me ayudan como artista a procesar y generar un punto de vista desde este principio de fantasía y ensoñación que reivindico ocurren las sinergias que necesito para la construcción de una cartografía del *deseo inconsciente*. Una realidad/cartografía contemporánea que nos alude a todos, puesto que del deseo deviene el sujeto. Por ende, es importante revisar cómo se está construyendo y desde dónde se está construyendo, además de señalar y visibilizar los procesos e identidades que ya están proponiendo esas líneas de fuga para cuestionar no sólo nuestra propia identidad, sino el sistema hegemónico capitalista y autoritario en el que vivimos. Artistas como Leonora Carrington o Ana Laura Alaez a través de diferentes medios y técnicas trabajan en torno a la vulnerabilidad y los afectos, reflejando, por medio de un imaginario *queer*, las disidencias de la cultura popular que hacen frente a esta hegemonía socio-cultural. Así como Candela Capitán, artista que, gracias a la performance y al lenguaje de la danza, propone una forma de post-pornografía consiguiendo actualizar y deconstruir esta cartografía del *deseo edípico*.

Figura 6. Fotografía. Sara Santos (2023). Elaboración propia.

Figura 7. Fotografía. Sara Santos (2023). Elaboración propia.

CONCLUSIÓN

Este estudio busca relacionar el arte y el deseo desde el principio *esquizo* para reivindicar el poder del inconsciente y de la ensoñación como medio para liberar al deseo del yugo del *superyo* de Freud. En consecuencia, como objetivo de estudio estaría el recuperar el juego y el erotismo del que hablaba Sontag, para crear desde el arte una alternativa a la liberación del deseo.

Esta re-comprensión del deseo nos acerca a la vulnerabilidad intra e interpersonal como una forma nueva de relacionarnos desde lo sensible. Así, dejaríamos a un lado la racionalidad hegemónica y estática para dibujar una línea de fuga en el plano socio-cultural que subvierta el *status quo*. Se trata de retomar las aportaciones que

desde las disidencias, colectivo LGTBIAQ+, están siendo ya reivindicadas y que perfilan un deseo en constante devenir, para darles visibilidad desde la operación artística.

Esta operación artística se resuelve en el placer mismo del gesto e incide en el arte que no busca un significado, que trabaja desde ese principio rizomático que Deleuze y Guattari definen a la hora de referirse a cómo es el deseo y por qué lo califican de *esquizo*. De manera que lo fundamental de comprender al deseo como productor, ya sea desde la práctica artística, o desde el contexto social, pasa por asumir al sujeto como consecuencia del deseo y por ende, devolverle la multiplicidad y mutabilidad que lo performa.

Figura 8. Escultura. □ Meseta 01" Sara Santos (2024). Elaboración propia.

FUENTES REFERENCIALES

- Butler, J. (2020). *Sujetos del deseo. Reflexiones hegelianas en la Francia del siglo XX*. Amorrortu.
- Deleuze, G. y Guattari, F. (1974). *El Antiedipo. Capitalismo y esquizofrenia*. Barral Editores, S. A.
- Freud, S. (2013). *La interpretación de los sueños*. Ediciones Akal.
- Haraway, D. (2023). *Mujeres, simios y cibernéticos*. Alianza Editorial, S. A.
- Haraway, D. (2023). *Manifiesto Cibernético*. Kaótica Libros.
- López, S. (2019). *Los Cuerpos que importan en Judith Butler*. Dos Bigotes, A.C.
- Lyotard, J.F. (1979). *Discurso, Figura*. Gustavo Gili, D. L.
- Lyotard, J.F. (2023). *La condición postmoderna*. Ediciones Cátedra.
- Molina, M. C. (2017). *Arte y Deseo. El surrealismo desde la filosofía de Deleuze y Guattari*. Editorial Universidad de Córdoba, S. L.
- Preciado, P. B. (2022). *Manifiesto Contrasexual*. Editorial Anagrama, S. A.
- Sontag, S. (2007). *Contra la interpretación y otros ensayos*. Penguin Random House Grupo Editorial.
- Zambrano, M. (1993). *Claros del bosque*. Talleres Gráficos HUROPÉ, S. A.