

Resumen de la sesión #3 de FILOTEOS
Análisis de la obra Aguas Malas de Patricia Villalobos

Que hace la pieza

la pieza da una pista fundamental de la inmersión del cuerpo dentro de un contexto contaminado, con una fuerte asociación a lo bélico.

La mira implica un sistema de rastreo posiblemente militar y el control biopolítico sobre el propio cuerpo. Está presente el contacto del cuerpo con un medio acuático contaminado, metafóricamente, de estructuras y tecnologías de poder.

La imagen del cuerpo sumergido alude a una libertad o autonomía que esta siendo observada. Está también presente la idea una identidad o pertenencia como un proceso de transformación permanente.

El acto de sumergirse dentro de la video-instalación y tener la experiencia de que la imagen invada todo el campo visual del espectador es muy importante para la pieza.

Aunque no es claro, algunas de las imágenes parecen pertenecer a una de las invasiones norteamericanas en el medio oriente y a imágenes de Centroamerica. Alude a los grados de conflictividad que se establecen desde la perspectiva de una potencia.

Estas imágenes bélicas pertenecen a una especie de ficción poética vinculada al agua de mar que está muy presente en la obra de Patricia. Hay un rejuego del cuerpo con el mar, la espuma y el oleaje, posiblemente, como una metáfora de esa identidad que se rehace, pero de una manera problemática y que te afecta permanentemente.

Sobre lo transcultural

En general la obra de Patricia implica un cuerpo transcultural, que ha tenido vivencias múltiples y que habla desde éste lugar. Hay elementos que tienen múltiples dimensiones y se transmutan, como el agua que pasa a ser nieve y su relación con cierto contexto o el agua contaminada que se vuelve un elemento purificador o el cuerpo que es ambiguo porque habita un sitio y luego otro transformándose en ese proceso.

la formación de Patricia en los Estados Unidos hacen que su propia producción y específicamente esta pieza sea una evidencia de esa hibridéz, de esa identidad transcultural híbrida.

En la obra están presentes la reproducción múltiple y la deformación que conduce a otra experiencia de una misma narrativa y de unos mismos elementos estéticos. Es

decir, unos contenidos transformándose permanentemente de tal manera que se problematiza, se niega y se cuestiona lo identitario.

Para esta obra es muy importante provocar pensamientos sobre la forma en que uno esta ocupando un espacio, sobre el cuerpo y sobre donde está uno parado.

Los estudios de Patricia sobre grabado hacen que, sin importar el medio, la mimesis y la reproducción sean muy importantes en su trabajo en tanto que, espacio en el que se da una disrupción, aunque no de manera directa. Esto es así porque las cuestiones de poder pueden ser muy subterráneas, poco conscientes aún cuando se es partícipe de sistemas tóxicos.

De la investigación del concepto de reproducción surge la idea de una identidad que cambia al moverse de un lugar a otro, como una especie de mutación a partir del reflejo de uno mismo en cada contexto y un impulso mimético. todo ésto abordado de una manera no directa y bastante subtextual.

El trabajo es muy sincero en el sentido de no tener una vivencia puramente centroamericana y no intentar adentrarse en temas que no esta vivenciando. Sin embargo Centroamerica es parte de la obra desde una experiencia de movimiento y transito, como lo es para miles de personas que entran y salen de la región. Desde esta perspectiva la frontera es algo un poco mas difuso, pero a la vez muy palpable.

Las obras de Patricia no se establecen desde la precariedad como suele pasar con otros artistas centroamericanos. Hace unos años cuando el acceso a tecnologías de grabación y edición era mucho más difícil, los videos de Patricia eran exquisitos en sus niveles formales, no solo por la calidad misma de la imagen, sino también por todas las formas en que era estructurado a nivel de edición y demás.

Ideas mencionadas

Estas posibles formas de ser en permanente cambio podrían asociarse con lo que Beatriz Preciado llama la contramitología. La generación de otras mitologías respecto al cuerpo, la nación, el territorio. Esto implica la idea de un cuerpo inapropiable, al cual, el territorio geopolítico no puede poseer nunca de manera física.

Este cuerpo sumergido que se deja llevar por agua contaminada, podría conectarse con el concepto de Habitar la Frontera de Walter D. Mignolo. Es decir, un continuo estado de tránsito, de evolución, de re-significación. Aguas malas seria una metáfora visual de ese lugar continuo que se construye cuando no hay arraigo de pertenencia, fuera de las lógicas de confort que se escriben desde las narrativas geopolíticas.

Lo identitario

La pieza implica un concepto amplio de identidad y genera una serie de cuestionamientos sobre ésta desde lo transcultural. Se hace una cierta reflexión identitaria como inestabilidad permanente e incluso como trauma, como una especie de forma traumática de relación con diferentes contextos y con el otro.

Sin embargo, esta idea de identidad mutable y traumática también incluye otra cara más relacionada al privilegio y la comodidad de la libre navegación en ciertos contextos.

Al principio la práctica de Patricia y el interés por la reproducción y por esta identidad transcultural y mutable respondía un poco a la cuestión de no ser un sujeto válido dentro de los Estados Unidos, por la diferencia que implica venir de otro lugar.

Lo anterior hizo que fuera importante la cuestión de que es lo que se refleja, que es lo que uno copia, como uno navega por esos espacios, por cuestiones de supervivencia. Como podés sobrevivir en un estado en el que te dicen que no pertenecés a ese espacio de alguna manera, entonces el cuerpo navega ya sea reflejando algo que se asemeja o mimetizándose.

Después el interés se desplazo, en términos conceptuales, más a la cuestión transgénica. Al asunto de que, de alguna manera estamos compuestos de cambios. Como las células que se reproducen dentro del cuerpo. Es decir el cambio que subyace en la naturaleza humana, pero a un nivel micro.