

AL BORDE DE LAS COSAS: SOBRE LOS LÍMITES DE LA IDENTIDAD

On the edge of things: an artistic project about the limits of identity

SERGIO JESÚS PACHECO PAJUELO

Carrera de Pintura
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú

RESUMEN

Este artículo desarrolla un breve resumen de algunos de los contenidos de mi proyecto artístico *Al borde de las cosas*, una instalación presentada en el interior de la casa de mi abuelo materno, en Arequipa, Perú. En este estudio abordo la vejez contemporánea en su faceta más degenerativa, aquella confrontada con el deterioro de las funciones vitales con las que tradicionalmente se cree que se construye la identidad. El decaimiento en la ancianidad como tema de investigación plantea la posible pérdida o interrupción identitaria, cuestión que propongo entender como un estado liminal de interrupción. El objetivo final de este trabajo es presentar una crítica al concepto identidad desde la vejez, como categoría que valida la existencia, generando cuestionamientos importantes sobre el individuo y su relación con los procesos de declive. En este escrito no me detendré en los discursos o en la descripción detallada de las piezas artísticas, sino —especialmente— en las motivaciones y los procesos de creación e investigación de las mismas.

PALABRAS CLAVE

Identidad, vejez, deterioro, espacio doméstico, alienación

ABSTRACT

The present text develops a brief summary of some of the contents of my artistic project *On the edge of things*, an art installation presented inside the house of my maternal grandfather in Arequipa, Perú. In this study I address contemporary old age in its most degenerative state, confronted with the deterioration of the vital functions which are traditionally believed that identity is built on. The general decline in old age, as a research topic, raises the question of the possible loss or interruption of identity, an issue that I propose to understand as a liminal state of interruption. The final objective of this work is to present a critique of the concept of identity, through old age, as a category that validates existence, presenting important questions about the individual and their relationship with the processes of decline. In this writing I will not dwell on the discourses or in the detailed description of the artistic pieces, but —especially— in the motivations and the processes of creation and investigation of the same.

KEYWORDS

Identity, old age, deterioration, domestic space, alienation

¿Se puede escapar a la identidad? La disfunción del cuerpo y la disolución de la conciencia generan un marco de habitabilidad particular donde la noción identitaria parece ponerse en crisis. Si entendemos a la identidad como una construcción inacabada cuya necesaria edificación se produce a través del cuerpo y la mente, veremos cómo el deterioro de dichas funciones vitales ubica en un limbo el dilema de la identificación como supuesta esencia del individuo. Así la ancianidad en su faceta más degenerativa, aquella confrontada con el declive físico y mental, aparece como escenario conceptual y estético de mi proyecto artístico, cuestión que se ve implicada bajo una serie de motivaciones e inquietudes personales. El fallecimiento de mi abuela por la COVID-19 en el año 2020 es el detonante principal de esta investigación. A ello se suma el creciente miedo que he venido desarrollando a los procesos de declive y envejecimiento, los cuales se vieron reforzados por la experiencia con mis abuelos y la situación de encierro y pandemia en el que se gestó la propuesta, la cual, como veremos a continuación, se cristaliza en todo mi trabajo.

En este texto elaboraré un breve recorrido por algunos contenidos de mi proyecto artístico titulado *Al borde de las cosas*, una instalación in situ expuesta en el interior de la casa de mi abuelo materno en Arequipa. En esta instalación se presentan dos videos proyectados y varias piezas escultóricas que conviven con los objetos domésticos en las distintas habitaciones del lugar. Con ello propongo hacer una aproximación estética al deterioro en la ancianidad a través de la representación del espacio doméstico, donde la figura de la casa aparece —desde la extrañeza y desfamiliarización— como una arquitectura de la memoria y el olvido, un archivo que sirve como contenedor de subjetividades, depósito de la mente y representación física del cuerpo. Como afirma el doctor en filosofía Adolfo Vásquez Rocca: «casa, cuerpo y mente se encuentran en una continua interacción» (2005, p. 5), de ahí que frecuentemente se estudie al hogar como centro de la identidad. Además de resignificar todos estos discursos la elección de la casa de mis abuelos como escenario artístico carga con la significación de ser también la casa de mi infancia, donde me crié hasta los 6 años, por ello las relaciones entre niñez y senectud reaparecen continuamente a lo largo de la obra. Aquí también la pulsión de muerte propia de la ancianidad se traduce al espacio doméstico, dado que se encuentra previsto que en pocos meses la casa de mis abuelos sea demolida y convertida en un bloque de departamentos. De esta manera el proyecto sirve de registro y dedicatoria tanto a mis abuelos como a su espacio, tanto a mi infancia como a mi (posible) futura vejez y a las angustias que rodean los procesos de deterioro.

FIGURA 1

Pacheco, S. (2021). *Al borde de las cosas* [instalación]. Arequipa

FIGURA 2
Pacheco, S. (2021). *Al borde de las cosas* [instalación]. Arequipa

Es así que el desarrollo de las piezas se ve condicionado por la propia estética del espacio, por buscar mantener la identidad del lugar original de mis abuelos y hacerlo dialogar con las piezas artísticas que a su vez fueron producidas pensando en el lugar. Por ello la elección de la paleta de colores y las materialidades de las piezas conversan estrictamente con el hogar y su desplazamiento a través de este, generando una experiencia inmersiva que permite al espectador sentirse extrañamente acogido por el espacio, motivando el reposo y la contemplación pausada, cuestión que no hubiera sido posible en un espacio de galería. Asimismo, el hecho de que la instalación sea *in situ* propone también que la visita al lugar implique una relación íntima con la persona ausente a la que los objetos pertenecen o hacen referencia, cuestión que se acentúa con el desgaste de las paredes, el crujido de la madera, el olor particular del espacio, entre otras cosas. Esto pone en primer lugar la experiencia sensorial del espectador y su relación empática y especulativa con la ancianidad en deterioro, y especialmente con nuevas formas de pensar y conectar con la vejez. Finalmente, lo que me interesa sobre todo es proponer —a través de la alienación del hogar— el proceso identitario de la vejez degenerativa como una suspensión, como un estado especulativo en el que las facultades vitales se encuentran interrumpidas pero que, sin embargo, podrían concebir desde lo simbólico una nueva dimensión sensorial para el/la anciano/a.

FIGURA 3

Pacheco, S. (2021). *Una casa demasiado grande* [stills de video de 13' 36"]

De este proyecto se desprende también mi tesis de licenciatura *Identidad compuesta / Ancianidad descompuesta*, la cual se organiza a partir de la distribución de los cuartos de la casa, en donde por capítulo se exponen los contenidos discursivos de cada habitación, de manera que el desarrollo de la teoría resulta indivisible de la propuesta de arte, haciendo que el transcurrir por los apartados del texto simule el tránsito físico y sensorial del lugar. La tesis se divide en dos grandes bloques: el primero desarrolla la planta baja de la casa donde se encuentran la sala, el baño de visitas y el comedor.

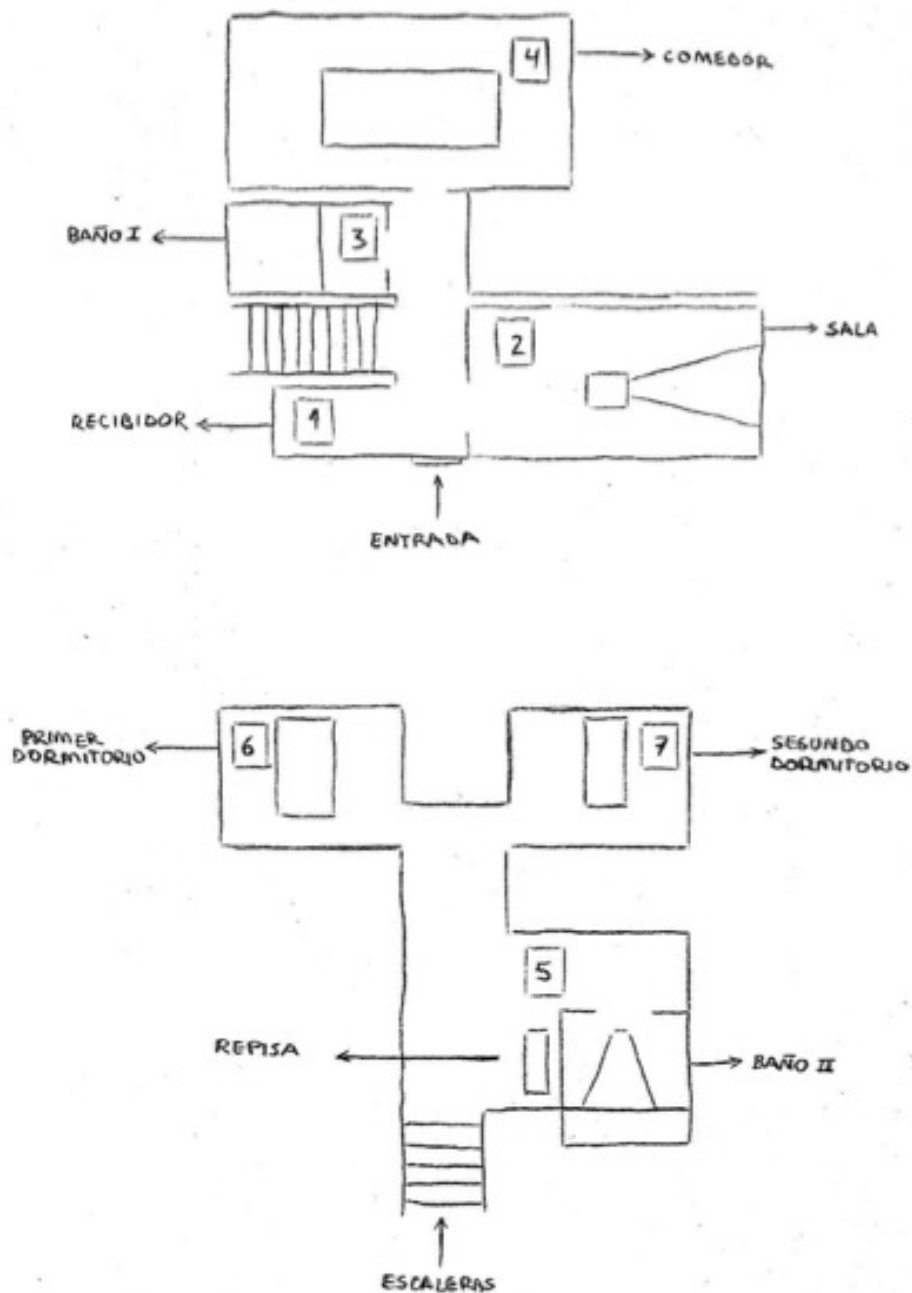

FIGURA 4

Pacheco, S. (2021). *Mapa de la instalación* [dibujo a lápiz sobre papel]

En la sala, por ejemplo, se exhibe una casa de muñecas sostenida sobre una estructura de metal con ruedas desde donde se proyecta un video del interior de la misma casa en miniatura. Esta casa fue hecha a mano por mi abuelo hace bastantes años, por lo que la maqueta termina sirviendo en mi proyecto como una clara extensión y representación de su inconsciente. Aquí los paralelismos entre la objetividad y la proyección, y entre la realidad y la miniatura establecen la pregunta acerca de cuál de las representaciones domésticas (casa real o simulación) termina siendo más auténtica en retratar el proceso de desidentificación. Con la casa de muñecas se establece también la dicotomía infancia y ancianidad, la cual termina siendo análoga a mi relación con mi abuelo. Todas estas relaciones inquietantes se asientan a través de los conceptos de lo *unheimlich* y *unhomely*, que refieren —en palabras de Freud— a un «sentimiento de extrañeza y despersonalización» (Freud en Kristeva, 1996, p. 364). Es a través de estos conceptos que se asienta la estética del proyecto, buscando generar visualidades que remitan a lo inquietante, lo desconocido o lo extrañamente familiar, conceptos que han sido largamente estudiados en arte contemporáneo.

FIGURA 5

Pacheco, S. (2021). *Sala de espera* [Instalación de casa de madera y estructura metálica con proyección de video digital de 13'36"]

FIGURA 6

Pacheco, S. (2021). *Sala de espera* [Instalación de casa de madera y estructura metálica con proyección de video digital de 13'36"]

Es a través de estas teorías y sus posibilidades estéticas que introduzco también el concepto de la liminalidad como otro pilar fundamental para abordar la vejez, el cual —al igual que lo *unheimlich*— sirve para definir tanto al estado degenerativo de la senectud como condición fronteriza, a la casa como espacio de tránsito suspendido, y a los objetos como contenedores de memoria.

Todas las piezas parecen haber quedado interrumpidas en el paso entre una condición a la otra: entre el mundo clínico y el mundo doméstico, entre la infancia y la ancianidad, entre el recuerdo y el olvido, entre la vida y la muerte. Esto se enfatiza en el espacio del baño y el comedor a través de la aproximación cromática y material de las piezas, empleando la intromisión del color naranja como leitmotiv de toda la instalación, siendo el naranja —según la teoría cromática— un color ambiguo, indeterminado y liminal, capaz de remitir a la vitalidad y a la juventud, y paradójicamente también al ocaso y al deterioro. Asimismo, la gelatina que se ubica sobre la mesa resulta reminiscente de muchas cosas, ya que, como material remite a la infancia, al postre y a la fiesta infantil, al mismo tiempo que a la enfermedad, ya que es un alimento rico en colágeno, común en periodos de afección, en espacios clínicos y, sobretudo, habitual en la senectud.

Este diálogo entre dicotomías es vital para la exploración artística tanto como conceptual, llegando a su punto definitivo en el segundo piso de la casa, donde se encuentra un baño, una repisa con medicamentos y dos habitaciones principales. En el baño y la repisa se refuerzan las relaciones entre el mundo clínico y el doméstico como espacios híbridos en la ancianidad. Esto aparece con más claridad en el segundo video que se proyecta sobre la cortina del baño, video que también registra los tránsitos de la casa real de mis abuelos a través de los objetos. En cuanto a los dormitorios, en la habitación de la izquierda se encuentra un cuarto cargado de archivo e identidad, de objetos que remiten a la memoria y al pasado, como son los muebles de la pequeña casa de muñecas y las fotografías puestas sobre una maleta llena de pertenencias. El interés fundamental en esta habitación recae en el documento familiar y la construcción de la memoria. En el cuarto contiguo se elabora más bien la desidentificación a través del padecimiento y la enfermedad: encontramos en el dormitorio un catre metálico, una maleta sin objetos y una almohada hecha en gelatina que se derrite sobre el catre gracias al calor de una luz naranja que baña la habitación. El énfasis de esta habitación es más bien sensorial y expresivo.

FIGURA 7

Pacheco, S. (2021). *Ruidos a la mesa* [instalación, comedor intervenido con telas, gelatina y audio stereo de 9' 12" en bucle]

FIGURA 8

Pacheco, S. (2021). *Los nuevos hábitos* [instalación, baño con proyección de video digital]

FIGURA 9

Pacheco, S. (2021). *Las cosas tienen movimiento* [instalación, aleta con fotografías y documentos, muebles de madera en miniatura, luz, telas y máquina de coser]

FIGURA 10

Pacheco, S. (2021). *Viaticum* [instalación, catre y mesa metálica, televisor, lámpara y almohada de gelatina]

En suma, el proceso de investigación y conceptualización de la propuesta se desarrolló en paralelo a la exploración visual y material de las piezas, elaborando una serie de símbolos y metáforas por medio de elementos domésticos trabajados desde distintos medios y técnicas, lo que me permitió abordar diferentes temas y matices que puedan ahondar en las complejidades de la senectud. Para ello las motivaciones personales del trabajo dieron pie a la atmósfera inquietante que definió el tratamiento de las piezas y que sirvió como elemento catártico y reconciliador con mi propia concepción del envejecimiento. Del mismo modo, la elección de la casa de mis abuelos como espacio de instalación moldeó el tratamiento de las piezas y las decisiones de atmósfera del trabajo, haciendo de la obra un territorio de exploraciones sensibles y expresivas con la arquitectura, el color, la luz, el sonido, el video y los objetos. Asimismo, el uso de las divisiones dicotómicas fue apareciendo en la producción de los videos, y las piezas y su desarrollo conceptual fue fundamental para elaborar el discurso general de la obra que pone en entredicho algunas concepciones habituales de la vejez, planteando la necesidad de reconsiderar conceptos básicos como la salud, el cuerpo, la mente, y también la identidad. Así concluyó que no es que la identidad se desvanezca o se pierda en la ancianidad degenerativa, ya que la identidad —como constructo cambiante— es adaptable a los cambios y destripamientos, haciéndolos parte fundamental de su constitución vigente en continuo movimiento.

REFERENCIAS

Kristeva, J. & Vericat, I. (1996). Freud: «heimlich/unheimlich», la inquietante extrañeza. *Debate Feminista*, 13, 359-368. <https://www.jstor.org/stable/42624343>

Vásquez Rocca, A. (2005). La arquitectura de la memoria. espacio e identidad. *A Parte Rei: Revista de Filosofía*, 37 1-8. <http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/vasquez37.pdf>