

Polona Tratnik: *Hacer-vivir más allá del cuerpo y del medio*

Traducción: María Antonia González Valerio, Barbara Pregelj, Urša Geršak, Pablo Baler
Ciudad de Mexico: Herder, 2012

Abstract

En este libro, *Hacer-vivir más allá del cuerpo y del medio*, la autora se enfoca en el tema de la vida y la relación contemporánea entre el arte y la vida con un énfasis no tanto en los trabajos en los cuales la vida es representada sino en aquellos proyectos en los cuales la vida es “puesta en escena” o en aquellos proyectos contemporáneos de *Transart* que manipulan la vida en base a las relaciones establecidas entre las ciencias biológicas (genética, neurociencia, ingeniería de tejidos, medicina regenerativa, etc.) y el arte. En términos generales, este ensayo está particularmente dedicado al medio de la fotografía y al esfuerzo artístico de superar la fotografía como medio. El trabajo también se enfoca en la biotecnología o en los esfuerzos biotecnológicos para intervenir en lo corporal. En relación a esto último, la autora discute los usos artísticos de la biotecnología así como la carga política de la biotecnología cuando se trata de manipular el cuerpo. Tratnik reconoce la biotecnología como “la” tecnología contemporánea para el poder-de-hacer-vivir, invirtiendo en el cuerpo y mejorando la calidad del cuerpo social activo de la población.

In the monograph *To-Make-Live Beyond Body and Art* the author focuses on the theme of life and the contemporary relation of art to life with an important emphasis – she does not discuss the mediums and works where life is represented but those projects in which life is performed or the very contemporary transart projects that manipulate with life on the basis of relating life sciences (genetics, neurosciences, tissue engineering, regenerative medicine etc.) with art. Generally speaking, the monograph is especially devoted to the medium of photography and the artistic efforts to exceed it as a medium, and to biotechnology or the biotechnological efforts to intervene into the corporeal. As regards the latter the author discusses the artistic uses of biotechnology and the political charge of biotechnology to manipulate the body. Tratnik recognizes it as *the* technology for the contemporary power-to-make-live investing in the body and improving the quality of the active social body of the population.

Representabilidad – performatividad – rizoma

En este capítulo la autora discute los conceptos clave: representación, performatividad y rizoma. Estos conceptos sirven para introducir una teoría sobre la transición operada en el arte que va de medio representacional a performatividad y de allí a composición rizomática. La escritura, la pintura y la fotografía son medios que comunican con signos diferenciales, en tanto que con la performatividad, el medio tiende a ser excedido con efectos directos durante el acto de la comunicación. El medio como tal dicta la comunicación con signos; sin embargo, la composición rizomática, como en los proyectos de *Transart*, implica una tendencia a exceder la organización estable, cualquier tipo de cierre, representación e incluso presentación: se trata de una realidad en sí.

Representability – Performativity – Rhizome

In this chapter the author discusses the key concepts: representation, performativity and rhizome, that serve her to introduce a theory on the transition of art from representational media to performativity, and onward to rhizomatic composing. Writing, painting and photography are media that communicate with differential signs, while with performativity a medium tends to be exceeded with direct effect within the action of communication. Medium as such dictates communication with signs, however, composing a rhizome, as in transart projects, means a tendency to exceed stable organization, any kind of closeness, representation and even presentation – it is a reality itself.

Potencial aurático de la copia: presencia, muerte y revivificación con fotografía

La fotografía anticipa la muerte; sin embargo, las fotografías de los muertos comunican además que las personas retratadas ya están muertas. Así, la fotografía testifica sobre la muerte. Existen proyectos fotográficos contemporáneos que apuntan, con fotografía, a resistir el deslizamiento de la vida hacia la muerte. Si la muerte es entendida como un límite, entonces estos proyectos la están desplazando hacia el futuro. O, simultáneamente o en otros casos, el artista, usando la fotografía y técnicas relacionadas a ella, aspira a re-producir la vitalidad de los muertos y a *performar* una síntesis aurática de la muerte.

Este capítulo está dedicado a la fotografía como medio en donde el efecto de la imagen puede ser excedido de tal manera como para convocar presencia y producir vida y muerte como en las culturas que estaban familiarizadas con el culto a los muertos, en las cuales el muerto es encorpado, donde él o ella no puede ser (*una effigie*). A través de un análisis semiótico y psicoanalítico de la fotografía, la pregunta de la presencia y la ausencia, de la vida y la muerte son entendidas en relación a las fotografías de personas vivas y muertas.

Auratic Potential of a Copy: Presence, Death and Revivification with Photography

Photography anticipates death, however photographs of the dead additionally communicate that the people portrayed are already dead, thus photography testifies about the death. There are some contemporary art projects that aim, using photography, to resist the slithering of life toward death – if death is understood as a boundary then these projects are shifting it into the future. Or, simultaneously or in other cases, the artists using photography and related techniques aspire to playback the aliveness of the dead and to perform an auratic synthesis of the passing away.

The chapter is devoted to photography as a medium where the effect of the image could be exceeded in such a manner to bring the presence and produce life and death as in the cultures that were familiar with the cult of the dead, in which the dead is embodied where he/she cannot be (*in effigie*). Through semiotic and psychoanalytic analyses of photography the questions of the presence/absence, death and life are comprehended in regard to the photographs of alive and dead people.

Apertura del diafragma

Este capítulo se enfoca en la fotografía de retrato. Los primeros retratos fotográficos apuntaban a sintetizar el ambiente y la duración en el momento aurático de la fotografía. La autora desarrolla el tema del “posar para la fotografía” e investiga algunos proyectos fotográficos contemporáneos dedicados a cuestiones ontológicas de la fotografía intentando superarla como medio que se abre hacia el espacio y el tiempo. De esta manera, la fotografía no es una copia estática del mundo, su cierre; por el contrario, su carácter de mediación es deconstruido. Algunos proyectos artísticos contemporáneos que recurren a la fotografía intentan atrapar la resistencia y deslizamiento de la vida hacia la muerte, y re-producir la vitalidad de los muertos. Otro proyecto abre un momento de producción de una fotografía de manera que uno puede caminar en el espacio, aunque el evento ya no esté allí. Aún otro proyecto incluye de forma corpórea al espectador en la instalación fotográfica, donde la fotografía se abre, para él/ella y con su propio movimiento, hacia el espacio y el tiempo; y así, de la copia crece un mapa, un mundo.

Este capítulo presenta proyectos que, tanto técnica como filosóficamente, superan las configuraciones estándar de la fotografía con sus limitaciones básicas en relación al tiempo (Roman Opalka, Emily-Jane Major), al movimiento (Péter Forgács, Sophie Calle, Bill Viola, Fiona Tan, Liisa Lounila), e incluso abren el medio de forma rizomática, logrando así transmitir el calco al mapa del mundo (Marko Košnik) en el que uno, un cuerpo, siempre está inmerso.

Opening the Diaphragm

The chapter is focused on portrait photography. The early photographic portraits were meant to synthesize the environment and the duration into the auratic moment of photography. The author discusses the issue of posing for photography and investigates some contemporary photographic projects which are devoted to ontological questions of photography and try to exceed it as a medium with opening into space and time. In such a manner photography is not a static tracing of the world, its closure, but its mediality gets deconstructed. Some contemporary art projects using photography try to catch the resistance and slithering of life towards death, and to playback the aliveness of the dead. Another project opens a moment of production of a photograph and one can walk within the space, although the event is missing. Yet another project corporeally includes the viewer in the photographic installation, where the photograph is for him/her with his/her own movement opening into the space and time and thus from a tracing grows a map, a world.

The chapter presents projects that technically and philosophically exceed the standard configuration of photography with its basic restraints concerning time (Roman Opalka, Emily-Jane Major) and motion (Péter Forgács, Sophie Calle, Bill Viola, Fiona Tan, Liisa Lounila) and even succeed to rhizomatically open the medium and thus manage to transmit the tracing to the map of the world (Marko Košnik) into which one, a body, is always immersed.

La transvida y lo transcorporal

En este capítulo se piensan las definiciones cuantitativas y cualitativas de la vida. La autora reflexiona acerca de los límites entre la vida y la muerte desde diferentes perspectivas: legal, corporal, microbiológica, temporal o *duracional*, fenomenológica, etc., y presenta el continuo interés del arte por *performar* vida. El arte abre un discurso sobre el conocimiento contemporáneo acerca de la vida y sobre las posibilidades tecnológicas de intervenir en la vida corporal y en los procesos vitales de un organismo. La autora considera el interés moderno por los cuerpos mecánicos animados, con su emergencia durante el Renacimiento, los autómatas, robots, androides y cyborgs, reconociendo el impulso del hombre por transponer la vida y extender lo corporal hacia las redes rizomáticas del *transarte* y lo *transcorporal*. Asimismo, se analiza aquí el proyecto moderno de investigar el cuerpo humano, la inclusión y la importancia de la anatomía para la medicina, y el apoyo contemporáneo, por parte de la tecnología digital, para superar los obstáculos de la materialidad y la descomposición del cuerpo.

Translife and Transcorporeal

In the chapter the qualitative and quantitative definitions of life are being discussed. The author reflects upon the boundary between life and death from different perspectives: legal, corporeal, microbiological, temporal or durational, phenomenological etc. and presents art's continuous interest to perform life. Art opens a discourse on contemporary knowledge about life and on the technological possibilities of intervening in the corporeal and life processes of an organism. The author considers the modern interest for the animated mechanical bodies, with its raise in the renaissance, the automatons, robots, androids, and cyborgs and acknowledges the striving of man to transpose life and extend the corporeal up to the rhizomatic networks of the transart and transcorporeal. Furthermore the modern project to investigate the human body is analysed here, the inclusion and importance of anatomy for medicine, and digital technology's contemporary support towards overcoming the obstacles of materiality and decomposition of the body.

Impresión – visión – proyección. *Proicere* vs. *perspicere* en el perfilamiento genético

El perfilamiento genético, o el así llamado “huellas dactilares” genéticas, goza de un alto nivel de aceptación social a través de la ciencia forense y es visto, para usar la terminología de Peirce, como un signo indéxico, es decir, como un signo que se encuentra en relación directa, de causa y efecto, con su objeto (el cuerpo), como su impresión; de manera que puede servir como

evidencia indisputable de su existencia y calidad. El artista contemporáneo Paul Vanouse, socava en su trabajo la autoridad del perfilamiento con ADN al deconstruir las marcas genéticas. En conexión a esto, la autora analiza dos regímenes contradictorios, *perspicere* y *proicere*, por medio de los cuales muestra que el perfilamiento genético no puede simplemente ser entendido en términos del régimen *perspicere* (régimen de transparencia, visión de la verdad), sino en realidad, en términos del régimen *proicere* (el régimen de la proyección) por el cual la manipulabilidad de la marca e incluso su construcción es posible. El potencial constructivo acentúa e incluso supera la mera comunicabilidad de la marca y abre la posibilidad para la codificación de la interferencia arbitraria. De esta manera, la marca genética se reestablece como un símbolo y así, el concepto de autenticidad y credibilidad del perfilamiento con ADN pierde completamente su significado. La autora también considera, desde la perspectiva de *perspicere* y *proicere*, el proceso de genotipificación el cual termina presentándose como una versión contemporánea, tecnológicamente consolidada de la adivinación clarividente.

Print – Insight – Projection. *Proicere* vs. *Perspicere* in Genetic Profiling

Genetic profiling, or so-called genetic “finger printing”, enjoys a high level of confidence in society through forensic science and is, using Peirce’s terminology, understood as indexical sign, that is, as a sign which is in direct causal-consequent relationship with its object (body), as its print, therefore it can serve as an indisputable evidence for its existence and quality. Contemporary artist Paul Vanouse in his work undermines the authority of DNA profiling by deconstructing genetic marks. In this connection the author analyses two contradicting regimes, *perspicere* and *proicere*, by which she shows that genetic profiling cannot simply be understood as regime *perspicere* (the regime of transparency, the insight into the truth) but rather as a regime *proicere* (the regime of projection) where the manipulability of the mark and even constructing it is possible. The constructive potential stresses and even exceeds the sole communicability of the mark and opens space for arbitrary interference into codification. In such way, the genetic mark is reestablished as a symbol and by that the concept of genuineness and the credibility of DNA profiling completely lose[s] their meaning. The author is, from the aspects of *perspicere* and *proicere*, also considering ~~about~~ the process of genotyping which turns out to be the contemporary, technologically supported version of clairvoyant fortunetelling.

Cuerpo Rizomático

La emergencia de la biotecnología en las últimas dos décadas deja bien sentado que la bio-política se proyecta mucho más allá que la modernidad biológica, lo que sustenta nuevas posibilidades de ganar el control total sobre la vida y el cuerpo. Con el comienzo del nuevo milenio, el paradigma genético, en concordancia con el paradigma de las computadoras en la cultura, se transformó en el paradigma de la medicina regenerativa con la rama de la ingeniería de tejidos en primer plano. Esto, a su vez, presenta el cambio hacia la manipulación de la vida, ya no entendida meramente como código sino mas bien como tejido. El cuerpo deja de ser un todo, es fragmentado; en todo caso, el control sobre la vida y el cuerpo se ve reforzado con la manipulación ya no del cuerpo en su totalidad sino del cuerpo como célula.

La autora presenta el interés contemporáneo del arte por *performar* y transponer la vida, por exceder el cuerpo y deconstruir la lógica del control y la dominación total. Es decir, situaciones artísticas que repiten el gesto de dominio y control de la vida, no repiten, sin embargo, la tendencia social hacia la realización sistemática de lo absoluto. Por el contrario, ellas abren el cuerpo social desde su interior. Al establecer el cuerpo rizomático, ellas, en inmersión (aquí y ahora, adentro y afuera) posicionan al sujeto en un cuerpo-ambiente no-orientacional, en el cual el sujeto se vuelve una célula que hace frente a una confrontación afectiva.

Rhizomatic Body

The raise of biotechnology in the last two decades certifies the extent of biopolitics beyond compare to biological modernity, which supports new possibilities of gaining the total control

over life and body. With the turn of the millennium the genetic paradigm accordant to computer paradigm in culture shifted to the paradigm of regenerative medicine with the branch of tissue engineering in the foreground. This simultaneously presents the turn to tactile manipulation of life. Life is not anymore to be understood merely as a code, but rather as a tissue. The body ceases to be whole, it is fragmented; nevertheless control over life and body even strengthens with manipulating not the body as a whole, but the body in a cell.

The author presents a contemporary interest of art to perform and transpose life, to exceed the body and to deconstruct the logic of the total control and domination. That is to say, artistic situations that repeat the gesture of mastery and control of life however do not repeat the social tendency to systematic attainment of absoluteness. On the contrary, they open the social body in its core. With establishing the rhizomatic body they immersively (here and now, inside and outside) position the subject into a nonorientational environment-body, in which the subject becomes a cell that faces an affective confrontation.

Bíos-techné. Las políticas biotecnológicas del cuerpo y las políticas de la vida

Este capítulo llama la atención sobre la creciente importancia de la biotecnología como poder sobre la vida y el cuerpo, analizándolo como una estrategia biopolítica contemporánea. Así, la biotecnología debe ser comprendida como una tecnología política que invierte en el cuerpo, mejora sus cualidades, prolonga la juventud, ocupándose de la salud y la reproducción. En tal sentido, preserva o protege la vida pues ayuda a mejorar la salud, enriquece la calidad de vida y posibilita un envejecimiento activo. La biotecnología intensifica técnicas de bio-política y política-anatómica (ya detectadas por Foucault) implicando políticas derivadas de intereses específicos, políticas de ingeniería y políticas de regeneración, lo que demuestra que existe un poder sobre la vida y el cuerpo en nuestra contemporaneidad que excede por mucho las extensiones y posibilidades tecnológicas del poder de la modernidad biológica. En el contexto del creciente interés en asuntos de bio-política relacionados con el desarrollo de las ciencias biológicas, el campo de la genética ha atraído mucho la atención, hasta ahora, mientras que la disciplina, aún joven, de la medicina regenerativa no ha sido aún discutida de una forma comprensiva. Este capítulo se enfoca especialmente, en la medicina regenerativa como una forma de poder-conocimiento que abre un nuevo horizonte para el bio-poder.

Bíos-Techné. The Biotechnological Politics of the Body and the Politics of Life

The chapter calls attention to the growing importance of biotechnology for power over life and body and analyze it as a contemporary biopolitical strategy. Thus biotechnology is to be comprehended as a political technology investing in the body, improving its qualities, prolonging youth, taking care of health and reproduction. In such sense it preserves or protects life by helping to improve health, enriching the quality of life and enabling active aging. It intensifies techniques of biopolitics and anatomo-politics (detected by Foucault) and implicates specially derived politics, engineering-politics and regenerative-politics, which demonstrate that there is power over life and body in contemporaneity that is far exceeding the extensions and the technological possibilities of power from the biological modernity. In the growing interest in the biopolitical issues related to the development of life sciences, the field of genetics has attracted quite an attention, up to this moment, while even [the] younger discipline of regenerative medicine has not been comprehensively discussed yet. The chapter is focused especially on regenerative medicine as the knowledge-power opening a new horizon for bio-power.