

Redefiniciones de la muerte.

Adriana Musitano. *Poéticas de lo cadavérico. Teatro, plástica y videoarte de fines del siglo XX.* Córdoba, Editorial Comunicarte. 360 p. ISBN 978-987-602-120-3.

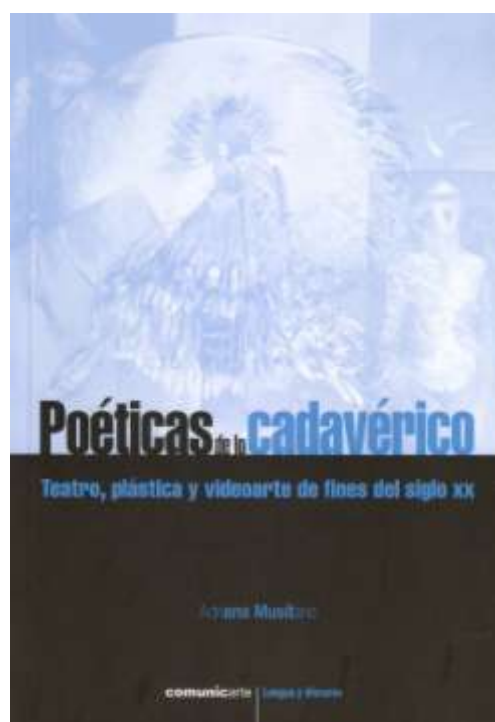
Laura Fobbio

(Universidad Nacional de Córdoba – CONICET)

El ser humano supo vincularse con la muerte de diversas formas y fue mediante el arte que aprendió a nombrarla, redefinirla, resistir y atravesarla. El arte ha exhibido u ocultado, reformulado y puesto en discusión lo cadavérico, la carnicería, los rituales tanáticos, las distintas formas de la muerte, tópicos que, en tanto son políticos, nos resultan próximos y nos involucran.

Esto movilizó a la investigadora y docente Adriana Musitano a estudiar, en el marco de su tesis doctoral, las apropiaciones de lo cadavérico llevadas a cabo por el arte gótico, macabro, romántico, vanguardista y modernotardío.

Como resultado de esa exhaustiva investigación surgió este libro que indaga sobre las múltiples representaciones y maneras de discursivizar lo cadavérico en textos dramáticos, creaciones plásticas, performances, puestas en escena, fotografías, plastinados, obras literarias... En consonancia con la multiplicidad que el título convoca (*Poéticas de lo cadavérico*), el texto de Musitano da cuenta de un objeto de estudio vasto y complejo. Si bien el libro se centra en el teatro, la plástica y el videoarte de fines del siglo XX, en sus páginas se tienen en cuenta desde las

creaciones griegas, las iconografías religiosas de iglesias europeas y latinoamericanas, hasta el lugar que ocuparon las figuras macabras en el cine, el mercado discográfico, la vestimenta, la decoración, la televisión e Internet durante las décadas del 80 y 90 del siglo XX. Y considera, además, las producciones de comienzos del siglo XXI, atendiendo a la repercusión de la crisis acontecida en Argentina en 2001.

En uno de los epígrafes del libro, Walter Benjamin dice: "Contemplada desde el lado de la muerte la vida consiste en la producción del cadáver" (en Musitano, 2011: 58). Entendemos que, a partir de allí, Musitano decide precisar el modo en que se instalaron las prácticas tanáticas y los sentidos que estas generaron en nuestra sociedad. Mediante conceptos cargados de tradición, datos aportados por distintos artistas y sus obras, y categorías especialmente diseñadas para interpretar lo cadavérico, la autora expone y deconstruye algunos crímenes de la historia universal (el exterminio nazi, los genocidios causados por las dictaduras, las guerras, entre otros), y manifestaciones del arte de todos los tiempos y de la muerte cotidiana. Sintetiza Musitano:

La construcción de una política de la comunicación artística mediante la figura del cadáver desde los años 70 adquiere un lugar importante y no sólo por la seducción y rechazo que ejerce en el público. Sino porque articula esferas, acerca espacios y temporalidades, creencias y prácticas. Así las obras que inscribimos en las poéticas de lo cadavérico adquieren el derecho a la ritualidad tanática cuando instalan la comprensión del hecho estético en el cruce de lo histórico con lo biográfico, y con valor testimonial compensan lo negado, socializándolo (2011: 319)

¿Cuán insondable es el vocabulario para nombrar a la muerte y sus formas? Desgarramiento, descomposición, catafalco, cenotafio, figuras espectrales, peste, sepultura, despojos, ruinas, sacrificio, luto, laceración, vísceras, pompa, licuefacción, polvorización. Vulnerabilidad. Proyección. Lo inevitable, lo injusto, lo revulsivo, lo funesto, lo obscuro... Sinonimias de la muerte se multiplican en el libro para abordar temas que son apasionantes y problemáticos, que se vuelven accesibles a través de la prosa de Musitano. Esto responde a su recorrido en el campo de la investigación (hace doce años que se desempeña como directora de

equipo en la Universidad Nacional de Córdoba y, desde este año, dirige el proyecto “La escritura dramática y la escritura poética de fin de siglo XX: coincidencias y especificidades”), su oficio de poeta (cuatro libros publicados), y su trayectoria en docencia también en la Universidad Nacional de Córdoba (es Profesora Titular Plenaria de la cátedra de Introducción a la Literatura).

A partir de categorías como lo siniestro, lo abyecto, lo monstruoso, lo macabro, la autora se detiene en el modo en que se transformaron los vínculos familiares, los espacios y los tiempos en relación con la construcción que, en cada época, se hiciera de la muerte, del cadáver. Así, la muerte se vuelve categoría: muerte extendida, programada, ocultada, esperada, súbita, próxima, negada, exhibida. La muerte en conjunción y disyunción: muerte y tabú, silencio y prohibición; muerte y erotismo; muerte y crimen; miedo y muerte, y fascinación, y parodia; muerte y desgarradura, y conmoción; buena y mala muerte; vida y muerte, memoria y olvido. La muerte en los cuerpos representados y en la anatomización del lenguaje. El arte como ritual tanático que resiste ante las imposiciones de la muerte, del poder. Dice Musitano:

El arte, contrarrestando los efectos de la injusticia y las imposiciones del poder, restablece con la figura cadavérica las modalidades simbólicas de comunicación. Remite a las interacciones sociales con los cuerpos muertos, interroga, interrogándose, acerca del por qué de la muerte histórica. De esta manera, en algunas manifestaciones estéticas, la representación artística de los muertos y del cadáver, propone formas de restañamiento de las ‘heridas’ del ‘cuerpo social’. Y ello se justifica en tanto el arte con sus representaciones *crea mundo*, a la par que expropia el que se construye como real (2011: 21. La cursiva pertenece al original).

Para caracterizar las construcciones de lo cadavérico, Musitano retoma una vasta bibliografía (parte importante del libro en la cual recomendamos detenerse), y conjuga las reflexiones teóricas con las prácticas: así le dedica cuidados capítulos a producciones de las últimas tres décadas del siglo XX y principios del XXI, analizando en ellas la apropiación de las tradiciones macabra, medieval, barroca, de la estética romántica o de las vanguardias históricas. Son protagonistas el teatro de Griselda Gambaro y Alejandro Tantanian, la obra plástica de Carlos Alonso, Norberto Gómez e Hilda Zagaglia y el videoarte de Marcello Mercado, puesto que:

El cadáver en el arte modernotardío no sólo es una imagen del cuerpo muerto sino que posibilita variados intercambios simbólicos. Invierte lo negado, otorga dimensión temporal y humana a ese espacio de la muerte que se rechaza en el ámbito social más allá de asumir rituales tanáticos como la vela del cadáver, los funerales y corresponder a un modo tradicional del morir y de compartir la muerte del otro (Musitano, 2011: 319).

Aunque centrada en la modernidad tardía, como dijimos, la investigación se diversifica, recuperando además las producciones de Sófocles, Dante, Shakespeare, Hofmann, Kafka, Sade, Dalí, Lautreamont, Meyerhold, Brecht, Perlongher, Lamborghini, Veronese, Rodrigo García, von Hagens, Witkin, y la lista sigue... Lo crítico dialoga con los mecanismos que el arte pone en juego y con las figuras de obras de los artistas estudiados, que se incluyen acompañadas de sus respectivas fichas técnicas.

Estamos ante una obra crítica original y funcional, que provee herramientas teóricas y metodológicas a quienes estudian temas vinculados a la antropología, sociología, teatrología, filosofía, política, historia, estética, literatura, plástica... Al mismo tiempo, estamos ante un libro paradigmático para los artistas, ya que cada explicación, cada análisis, matizados por una escritura poética, operan como disparadores creativos para nuevas producciones. En síntesis, *Poéticas de lo cadavérico* está destinado a todos los que gustan de la lectura, pues constituye un glosario poético que parte de lo cadavérico para excederlo, al describir nuestra cultura y ayudarnos a redefinir la muerte.

laurafobbio@hotmail.com

Palabras clave: Musitano, *Poéticas de lo cadavérico*, poéticas, cadavérico, teatro, plástica, videoarte, Gambaro, Tantanian, Alonso, Gómez, Zagaglia, Mercado.

Key words: Musitano, *Poéticas de lo cadavérico*, poetics, cadaverous, theatre, plastic art, video art, Gambaro, Tantanian, Alonso, Gómez, Zagaglia, Mercado.