

Estéticas sucias y cultura basura. Repensar desechos, residuos y contaminación en las formaciones culturales de América Latina. Introducción

Aesthetics of Dirt and Trash Culture. Rethinking
Garbage, Residuals and Contamination in the Cultural
Formations of Latin America. Introduction

ISABEL EXNER

Universität des Saarlandes, Alemania

i.exner@mx.uni-saarland.de

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-9193-9480>

LILIANA GÓMEZ

Universität Zürich, Suiza

liliana.gomez@uzh.ch

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-7345-3049>

La mayoría de las teorías de la cultura que versan sobre la basura la describen como producto de una economía cultural automática que se constituiría en un proceso simultáneo de valorización y basurización.¹ La cultura, según estas posturas, pero

¹ Véanse, por ejemplo, Freud (1908/1989) y Kristeva (1980) para una perspectiva psicoanalítica, Douglas (1966/2002) para una antropológica, Culler (1988) para una visión desde la semiótica, Latour (1994) para una vista desde la historia de las ciencias, Assmann (1999) para una mirada a la memoria, Castillo Durante (1999) para una perspectiva poscolonial, Richard (2001) de crítica cultural, Fayet (2003) de historia del arte, Bauman (2004 y 2016) con enfoque sociológico, C. Moser (2005) y W. Moser (2007) para una visión desde la literatura, Pfaller (2008) desde un análisis de la cultura

sobre todo la modernidad, equivale a la creación permanente de abyectos mundos contrarios, sumergidos, secundarios, segregados (Menninghaus 2010), siendo 'basura' el nombre de aquello que los órdenes simbólico-culturales reprimen a favor de su identidad y perpetuación (Bauman 2004). Según estas descripciones, el mecanismo de diferencia/alteridad que distingue entre deseado vs. indeseado, adentro y afuera, propio y ajeno, avanza una lógica que define la cultura/modernidad como máquina de residuos. Esta máquina y sus mecanismos de higienización se materializan en retóricas que recurren a metáforas de limpieza y purificación para la legitimación de sistemas simbólicos represivos, destinados a la imposición violenta de valores y a la negación de alteridades y ambivalencias (Assmann 1999, Latour 1994, Bauman 2016). Asimismo, reitera un ciclo constante de marginalidad que corresponde a las problemáticas dinámicas económicas de renovación y devaluación (Liboiron 2013; Bourriaud 2017).

Ante este marco de referencias, el hacer y pensar a partir de lo desechado, reprimido o invisibilizado ha devenido un área densa de prácticas epistemológicas desafiantes. Particularmente en América Latina y el Caribe, muchas propuestas artísticas e investigativas de las últimas décadas han trabajado con y acerca de desechos y residuos para su transfiguración (Stam 1997; Exner 2017). El *trash*, el arte chatarra o el reciclaje se manifiestan como formas de cultura material cuyas intervenciones estéticas de resignificación y de revalorización posibilitan procesos de recuperación de memoria y de reapropiación simbólica de contenidos reprimidos, que se habían quedado al margen del archivo y de la memoria cultural (Assmann 1999). Asimismo, lo sucio en el arte y lo abyecto en la literatura (Kristeva 1980; Fayet 2003; Bourriaud 2017) se muestran como fuentes de un potencial epistémico, la percepción de la productividad de poluciones y mezclas ha pasado a primer plano frente a su poder de corrupción, y la apuesta por formas y saberes 'impuros' forma parte de la agenda de crítica cultural latinoamericana (Richard 2001 y Mignolo 2009).

Por el otro lado, no obstante, se han hecho notar también las limitaciones de los intentos estéticos de reclamar lo descartado, de reivindicar sentidos y valores, y surge la pregunta por los despojos producidos a su vez por ellos. Las dinámicas del reciclaje y de la resignificación/resemantización, por ejemplo, parecen adaptables al régimen de valor capitalista neoliberal y a su lógica de la distinción. En este contexto, la basura deja de ser una figura de exterioridad o desafío epistémico para ser domesticada y cooptada por los procesos funcionales de una economía neoliberal del crecimiento asimétrico (Preciado 2009; Liboiron 2013). Al mismo tiempo, siguen emergiendo nuevas formas de "basurización simbólica" (Silva Santisteban 2008) como formas de violencia política y social (Bauman 2016). Y los problemas ecológicos producen nuevos significados y una nueva urgencia de pensar los conceptos de basura, contaminación y polución como categorías problemáticas (Heffes 2013). Ante esto, la necesidad de reconsiderar

contemporánea, Silva Santisteban (2008) desde un análisis de formatos de medios de comunicación masivos, Bourriaud (2017) para una perspectiva desde el arte contemporáneo.

los marcos teóricos disponibles para el pensamiento de la relación cómplice y epistémica entre cultura y basura se hace vigente.

El presente dossier reúne un conjunto de investigaciones que enfocan el uso estético y conceptual de la basura y de sus isotopías en las prácticas artísticas y culturales latinoamericanas y caribeñas. Presenta posiciones investigativas emergentes, que trazan las transformaciones que han ocurrido en la articulación de lo rechazado y lo segregado, y que permiten cuestionar o abrir los modelos imaginarios y conceptos disponibles en cuanto al campo semántico referido. Presentando una serie de análisis de diferentes articulaciones artísticas y usos culturales de desechos, residuos y contaminaciones, el dossier se abre con enfoques de envergadura más bien conjunta y teórica, que permiten miradas tipológicas sobre las maneras de producir sentidos/significación a partir de lo desechado, para luego dar lugar a la consideración de ejemplos específicos relacionados con la basura en el contexto latinoamericano y caribeño.

El ensayo de Isabel Exner, “Basura y crítica cultural: un mapa teórico desde estéticas latinoamericanas”, presenta una perspectiva panorámica y arqueológica sobre algunas representaciones culturales de lo sucio y de lo descartable, y se interesa por su potencial de significación negativa y de crítica. Con las pinturas de casta y la novela *La charca* de Manuel Zeno Gandía, destacan dos articulaciones propias de la economía simbólica de la modernidad/colonialidad que contribuyen a una lógica cultural asimétrica de la basurización, y que demuestran la posible complicidad del arte con formas de violencia simbólica. Contrario al uso de lo sucio como recurso retórico de la difamación, la autora emprende un recorrido por procedimientos culturales de distinta índole que se han opuesto a dicha lógica. Comenta las ceremonias zuñi documentadas en los textos de Gregory Bourke, trabajos de la artista cubana Tania Bruguera, de los escritores Patrick Chamoiseau y Pedro Juan Gutiérrez, la labor de editoriales cartoneras, y los escritos teóricos de Michel Serres. Comparando sus distintas propuestas de crítica cultural, hace hincapié en la dimensión geopolítica de la interacción entre cultura, arte y basura. El recorrido de lecturas breves que propone permite de esta manera bosquejar un mapa teórico del uso estético de desechos, que puede servir de herramienta a otras investigaciones y lecturas.

La dimensión geopolítica de estéticas de la basura es resaltada también en la contribución de Adriana López-Labourdette. Su ensayo “Estéticas del vertedero. Contagio, expansión y desborde en prácticas culturales latinoamericanas contemporáneas” enfoca una serie contemporánea. Partiendo de la teoría de la modernidad de Zygmunt Bauman que sugiere pensar América Latina como un espacio basurizado, enfoca los modos de producción de espacios de desechos en tres obras producidas a partir de la década del noventa. El ciclo de basureros del pintor cubano Tomás Sánchez, la novela *Única mirando al mar* del escritor costarricense Fernando Contreras Castro y el documental *Estamira* del director brasileño Marcos Prado ponen en juego diferentes principios de espacialización en sus escenificaciones de los basureros como espacio de excepción, del des/orden y la des-diferenciación. Pensando estas obras en tanto ‘representaciones de restos’ en el ‘resto del mundo’, la autora levanta preguntas acerca de las

relaciones materiales que organizan el universo de la cultura, y acerca de los vínculos entre ‘estetización de la basura’ y ‘basurización del arte’. Advierte el paso de una estética de la separación a una de la contaminación, en la que se da una dislocación y una incontinencia.

Lisa Blackmore, en su artículo “Contraflujos: orden hidráulico y ecologías residuales en el paisaje dominicano”, discute el concepto de contraflujo al problematizar el régimen de lo hidráulico de la globalización contra el telón de fondo de las formaciones paisajísticas modernas en la República Dominicana. La autora expone cómo la industria del turismo transnacional alienta la producción y circulación de un repertorio visual que cifra lo dominicano en imágenes de aguas cristalinas y naturalezas vírgenes, a la vez que invisibiliza sujetos y materias considerados obsoletos. A partir de los paisajes residuales del documental *Caribbean Fantasy* de Johanné Gómez Terrero y de la instalación pictórica *Pintura mural: Santo Domingo* del artista hondureño Adán Vallecillo, en la cual la recolección de basura acumulada en las playas aledañas a la ciudad se convierte en pigmentos para un trabajo pictórico, enfoca representaciones antípodas de la fantasía caribeña que usan el potencial crítico de estéticas del residuo y de basurales. Visibilizando las asimetrías y contradicciones de la mirada higienizante de la industria del turismo masivo, así como los contraflujos frente al imaginario normativo basado en paisajes prístinos y aguas impolutas, la autora propone desarrollar una genealogía de las ecologías residuales que perturban las promesas de progreso en torno al agua.

Liliana Gómez discute en “Residuos del archivo y el conflicto de las bananeras en Colombia: figuraciones de violencia y contra-memoria en la literatura y la fotografía” la relación entre memoria e historia a través de la literatura y la fotografía, tomando como punto de partida el archivo fotográfico de la United Fruit Company. Entiende ambos medios como residuos que problematizan la (in)visibilidad de la masacre de las bananeras en Colombia en 1928. Al releer *Cien años de soledad* de Gabriel García Márquez y al superponer esta relectura con los recientes reclamos de sancionar Chiquita por la violación de los derechos humanos, el artículo propone reconocer que tanto la literatura como la fotografía contestan a una amnesia histórica.

Procediendo desde visiones conjuntas hacia consideraciones más específicas de economías simbólicas relacionadas con la basura, el dossier se cierra con una articulación alrededor de memoria y residuo de la artista Dell Marie Hamilton. El formato inusitado del ensayo visual es resultado de un trabajo de investigación artística, el cual la artista ha ido desarrollando en los últimos años, y constituye una impactante contribución a la temática del dossier. “Blues\Blank\Black” es documentación y resultado de un performance que lidia con las experiencias traumáticas intergeneracionales de violencia contra mujeres y niñas afrodescendientes, y con la articulación de estas experiencias en términos de residualidad, represión y reprobación. Dialogando con textos de Toni Morrison y con las figuras folclóricas centroamericanas de La Sucia y La Llorona, la pieza cuestiona el impacto de la violencia social adoptando formas de exageración e hipérbole, características de los traumas, tematizando las fases de transición de la niñez a la femineidad, y de la jovialidad a la locura. Cerrando y abriendo perspectivas con esta

pieza, que desiste del nombramiento explicativo exhaustivo, esperamos que queden restos, innombrables, para seguir pensando, y repensar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Assmann, Aleida. 1999. *Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses*. München: C. H. Beck.
- Bauman, Zygmunt. 2004. *Wasted Lives. Modernity and its Outcasts*. Cambridge: Polity Press.
- 2016. *Strangers at our door*. Cambridge: Polity Press.
- Bourriaud, Nicolas. 2017. *L'exforme. Art, idéologie et rejet*. Paris: Puf.
- Castillo Durante, Daniel. 1999. "Culturas excrementicias y postcolonialismo". En *El debate de la postcolonialidad en Latinoamérica*, editado por Alfonso de Toro y Fernando de Toro, 235-257. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert.
- Culler, Jonathan. 1988. "Rubbish Theory". En *Framing the Sign. Criticism and its Institutions*, 168-182. Oxford: Basil Blackwill.
- Douglas, Mary. 1966/2002. *Purity and Danger. An Analysis of Concept of Pollution and Taboo*. London/New York: Routledge.
- Exner, Isabel. 2017. *Schmutz. Ästhetik und Epistemologie eines Motivs in Literaturen und Kulturtheorien der Karibik*. Paderborn: Fink.
- Fayet, Roger. 2003. *Reinigungen. Vom Abfall der Moderne zum Kompost der Nachmoderne*. Wien: Passagen.
- Freud, Sigmund. 1908/1989. "Charakter und Analerotik". En *Studienausgabe*, Bd. 7. Frankfurt am Main: Fischer.
- Heffes, Gisela. 2013. *Políticas de la destrucción / Poéticas de la preservación. Apuntes para una lectura (eco)crítica del medio ambiente en América Latina*. Rosario: Beatriz Viterbo Editora.
- Kristeva, Julia. 1980. *Pouvoirs de l'horreur. Essai sur l'abjection*. Paris: Seuil.
- Latour, Bruno. 1994. *Nous n'avons jamais été modernes: Essai d'anthropologie symétrique*. Paris: La Découverte.
- Liboiron, Max. 2013. "Modern Waste as Strategy". *Lo Squaderno: Explorations in Space and Society*, 29, 9-12, <http://www.losquaderno.professionaldreamers.net/?cat=162> (12/01/2018).
- Menninghaus, Winfried. 2010. "Ekel". En *Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in sieben Bänden. Band 2: Dekadent bis Grotesk*, editado por Karlheinz Barck, Martin Fontius, Dieter Schlenstedt, Burkhard Steinwachs y Friedrich Wolfzettel, 142-177. Stuttgart/Weimar: Metzler.
- Mignolo, Walter D. 2009. "Epistemic Disobedience, Independent Thought and De-Colonial Freedom". *Theory, Culture & Society*, 26, 7-8: 1-23.
- Moser, Christian. 2005. "'Throw me away': Prolegomena zu einer literarischen Anthropologie des Abfalls". *Archiv für das Studium der Neueren Sprachen und Literaturen*, 242: 318-337.
- Moser, Walter. 2007. "Garbage and Recycling: From Literary Theme to Mode of Production". *Other Voices: A Journal of Critical Thought*, 3, 1, <http://www.othervoices.org/3.1/wmoser/index.php> (29/12/2015).
- Pfaller, Robert. 2008. *Das schmutzige Heilige und die reine Vernunft. Symptome der Gegenwartskultur*. Frankfurt am Main: Fischer.
- Preciado, Beatriz [Preciado, Paul B.] 2009. "Basura y género". *Parole de queer*, 7-9, 9: 14-18.

- Richard, Nelly. 2001. "Globalización académica, estudios culturales y crítica latinoamericana". En *Estudios latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización*, editado por Daniel Mato, 185-199. Buenos Aires: CLACSO.
- Silva Santisteban, Rocío. 2008. *El factor asco. Basurización simbólica y discursos autoritarios en el Perú contemporáneo*. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.
- Stam, Robert. 1997. "From hybridity to the aesthetics of garbage". *Social Identities* 3, n° 2: 275-291.