Calibán - RLP, 21(1), 292-293
2023

Artista en este número

Raya Angel Zonana*

Sophie Calle: Encuentros posibles

La irreverencia del arte de Sophie Calle nos sorprende y emociona en sus tonos de melancolía y soledad, marcas de nuestro tiempo. Un paseo por las imágenes de este número, *Erótica*, abre una pequeña brecha en la vastedad de la mirada de la artista. Nacida en París, en 1953, Calle toma las experiencias de la propia vida como materia para un arte conceptual puntuado por lo inusitado.

De la vastedad a la mirada puntual dedicada a un pequeño y sutil detalle de lo cotidiano, transborda su inquietante creatividad. Entre la fotografía, la escritura, la *performance* o en instalaciones, la artista construye narrativas en capas multifacéticas, incitándonos a continuarlas. Capturada por un punto que salta a su mirada, instigada por sus fantasías, provoca las nuestras al ofrecernos obras que nos llegan e impactan. No hay imagen, texto o *performance* de Calle que nos deje intactos o no nos lance a una extraña conmoción.

En una época de relaciones fugaces, la artista se arriesga a trabajar con el arte del encuentro posible, reflexiona de forma crítica sobre situaciones sujetas a la fluidez de lo contemporáneo. Intimidad, privacidad, verdad, identidad son algunos de los temas que Sophie Calle, con osadía, pone en jaque en sus obras.

En su trabajo *Suite vénitienne* (Calle, 1983 [1981]/1988), ella sigue –o persigue– a un hombre por una Venecia laberíntica, misteriosa. Durante algunos días, su vida transcurre en los pasos de aquel, de quien la artista fotografía la espalda, la nuca, las sombras. Convocados a seguirla, nos adentramos en el laberinto. Ella vive, y vivimos nosotros, al acompañarla, la vida de otro (Baudrillard, 1983/1988). Rellenamos las sombras con trechos de nuestra historia. ¿Qué es real y qué es ficción?

En el camino de *Suite vénitienne,* la artista nos lleva a *El hotel* (Calle, 1983 [1981]/1988). Se emplea en un hotel en Venecia y, por tres semanas, como camarera, limpia y arregla doce habitaciones. Pasa a observar y fotografiar objetos personales de los huéspedes. Ella invade la intimidad del otro ¿o es por ella invadida, a fuerza de su oficio? Escruta la vida que se desprende de pertenencias ajenas. Una valija semiabierta, libros, cartas, ropas colgadas en el armario. Restos de vida, fragmentos que la artista explora desafían nuestra curiosidad y fantasía, solicitan una historia. ¿Qué esconden y muestran los pliegues de las sábanas revueltas de una cama deshecha? ¿Qué noches se vivieron allí? Y ahora, si esas noches son nuestras, ¿cómo les entregaremos nuestros sueños? La dramaturgia de su mirada (Fabris, 2009) extrae de los objetos narrativas que revelan poesía en las sutilezas de lo prosaico, de lo banal del día a día.

Incluso en un juego de intimidades expuestas, Sophie Calle escoge lugares públicos, como un antiguo y suntuoso palacio en Marsella, ahora Museo Grobet-Labadie, o la casa donde Freud vivió sus últimos días, el Museo Freud en Londres. Allí despliega algunos objetos personales. Entre suntuosas alfombras, pesadas cortinas de terciopelo y seda, deja tirados sus vestidos, sus zapatos, su vajilla. Ofrece al público su intimidad en un juego de miradas cruzadas, historias mezcladas, recreadas entre artista y espectador.

* Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo.

Sophie Calle
Suite vénitienne (detail), 1980
© Sophie Calle / ADAGP, Paris 2023.
Courtesy Perrotin

Vida y *performance*, presente y pasado, lo real y lo inventado se confunden y nos confunden. Aquel que se entrega a las obras de la artista descubre su propia performatividad.

Así es en *Prenez soin de vous* (Calle, 2007). Atravesada por la ruptura de una historia amorosa anunciada por su amante en un lacónico y breve *e-mail*, la artista transforma la falta de palabras en extensa narrativa. Entrega el *mail* a "107 mujeres –una de plumas y dos de madera (un papagayo, una muñeca *bunraku* y una marioneta)– elegidas por su oficio, su talento, para interpretar la carta bajo un ángulo profesional" (p. 1). ¿Interpretar el *mail* bajo el ángulo profesional lo retira del campo de la pasión? ¿O la expone? Con la exhibición de las 107 cartas –visitada por miles de personas en diversos países–, con la realización de un video y de un libro, Sophie Calle vive intensamente en una trama de palabras, en distintas visiones, el final de esta historia de amor. Nos ofrece su experiencia y nos convierte en personajes de su obra. Diseña así también una creativa y delicada forma de habitar su dolor, de cuidarse. "Recibí un *mail* de ruptura. No supe responderlo. Era como si no me estuviese destinado. Terminaba con estas palabras: *cuídese*. Tomé esta recomendación al pie de la letra" (p. 1).

La ironía, construida en un juego con el dolor, es la tinta con la que Calle muchas veces imprime su arte. La artista se compone, se revela a medida que involucra a un otro.

Imágenes, textos, videos, dibujos, danza, música cobran un movimiento cinematográfico y sugieren un pasaje de sentidos que se alteran y se alternan. La ironía, las creativas provocaciones de las *performances* de Calle son invitaciones a la construcción de autorretratos móviles, singulares, rutas de invenciones propias en las que el yo es varios otros. Como en un análisis, sus imágenes/historias traen y trazan la inevitable diferencia impuesta por el otro. Frente a su arte, estamos en la frontera movediza de intimidad/extimidad, realidad/ficción, verdad/mentira, lo que nos exige una mirada que ora confíe, ora desconfíe.

Sophie Calle nos lleva a la duda, a la investigación constante. ¿Cómo fue? ¿Cómo será? ¿Quién será? ¿De quién será? ¿Cuándo?

Sin jamás obtener respuestas, continuamos al acecho de una nueva vuelta de tuerca.

Referencias

Baudrillard, J. (1988). Please, follow me. En D. Barash y D. Hatfield (trad.), *Sophie Calle. Suite vénitienne. Jean Baudrillard. Please follow me.* (pp. 76-87). Bay. (Trabajo original publicado en 1983). https://megalopolistour.files.wordpress.com/2010/02/please-follow-me.pdf

Calle, S. (1988). Suite vénitienne. En D. Barash y D. Hatfield (trad.), *Sophie Calle. Suite vénitienne. Jean Baudrillard. Please follow me.* (pp. 2-73). Bay. (Trabajo original publicado en 1983 [1981]). https://megaopolistour.files.wordpress.com/2010/02/please-follow-me.pdf

Calle, S. (2007). *Prenez soin de vous* [catálogo de exposición]. Actes Sud.

Fabris, A. (2009). Sophie Calle: Entre imagens e palavras. *ARS*, *7*(14), 68-85. https://www.scielo.br/j/ars/a/nJK6tYf6N97JzQnTvg8hTMC/?format=pdf&lang=pt

Traducción del portugués: Gastón Sironi