

FRAGILIDAD E INFRALEVE: MICHEL FOUCAULT Y MARCEL DUCHAMP

Lic. José Francisco Guerrero Lobo
Investigador CIE

Resumen:

Fragilidad e infraleve: Michel Foucault y Marcel Duchamp

Marcel Duchamp y Michel Foucault son dos intelectuales franceses uno artista y otro filósofo de diversas épocas pero que tienen en común para sus creaciones una preocupación por el presente esto es, por la existencia como un obrar y crear permanente el primero, subvirtiendo la manera de ver arte y el otro creando una estética de la existencia. Para este acercamiento hemos tomado dos significaciones en Duchamp lo infraleve y en Foucault la fragilidad que para los dos son brújulas para guiar la exploración del presente, así como otra guía para explorarlos a ellos nos hemos aproximado al cuidado de sí o ética de sí, en Duchamp: *Vivir es crear* y en Foucault es el *arte de vivir*.

Palabras claves: Presente, infraleve, fragilidad, creación y cuidado de sí.

Abstract:

Marcel Duchamp and Michel Foucault are two French intellectuals, one artist and another philosopher, of diverse times but that have in common in their creations a concern about the present, that is to say, about the existence as permanent building and creating; the former, subverting the way to see art and the latest creating an aesthetic of the existence. For this approach, we have taken two meanings, in Duchamp the under slight and in Foucault the fragility, which are for both compasses to guide the exploration of the present, as well as another guide to explore them, we have come near to the of ethics oneself or oneself care, in Duchamp: *To live is to create* and in Foucault it is the *art to live*.

Key words: Present, under slight, fragility, taken care of creation and of oneself.

FRAGILIDAD E INFRALEVE: MICHEL FOUCAULT Y MARCEL DUCHAMP

Lic. José Francisco Guerrero Lobo

*"Sueño con el intelectual destructor de evidencias y de universalismos, el que señala e indica en las inercias y sujeciones del presente, los puntos débiles, las aperturas, las líneas de fuerza, el que se desplaza incesantemente y no sabe a ciencia cierta dónde estará y que pensará mañana, pues tiene toda la atención en el presente"*¹

64

Marcel Duchamp es uno de los artistas clave para entender una genealogía filosófica del arte en siglo XX. Duchamp necesitaba plantear una forma de acción artística que sea nueva, cuyos cambios interroguen todo lo que hasta ahora hemos llamado arte y se nutre de las obras de arte del pasado a lo que él denomina obras retinianas por una parte y por otra parte lo cotidiano y de la rutina de éste, para ver la articulación entre ellas. Pareciera que Duchamp explorará la perspectiva de investigación de Foucault si lo tomáramos como un paralelismo salvando la distancia entre el artista y el filósofo, tanto por época como por su actitud frente a lo actual, pero el acontecimiento, para las presentes intenciones, alcanza ser entendido como aquello que incumbe al devenir, es decir, aquella pretensión que escapa a la teleología histórica. El acontecer siempre guarda relación con la posibilidad de liberación desempeñada por la potencia de una transformación que conmueve a la composición del individuo: dejar abierta la posibilidad de ser otro. Duchamp intuye lo que Foucault denomina como lo actual: *"no consiste simplemente en caracterizar lo que somos, sino en seguir las líneas de fragilidad actuales, para llegar a captar lo que es, y cómo lo que es podría, dejar de ser lo que es."*²

Sobre éstas, "las líneas de fragilidad actuales" Duchamp crea la provocación que comenzó en 1912 con su *Desnudo bajando una escalera*, objetada incluso por los Independientes de París, e igual sucedió en 1917 ante la Society of Independent Artists de Nueva York cuando presentó su *Fuente*, por no hablar de *L.H.O.O.Q* o su obra póstuma, *Étant Donnés (El Gran Vidrio)*. Duchamp rompió desde el comienzo su vinculación a todo grupo artístico o tendencia, incluso "arruinó" la idea de obra de arte y del creador sacralizados con sus ready-mades. La vía para una nueva estética y nuevas inquietudes intelectuales había sido abierta a golpe de fuerza subversiva. Pero bajo los gestos escandalosos siempre subyace, además del sentido erótico, un sutil interés por todos aquellos hechos que escapan al sentido común y a la observación científica, lo infraleve. En este punto la fragilidad y lo infraleve se tocan como la sutura de lo artístico como dice Foucault "seguir las líneas de fragilidad actuales, para llegar a captar lo que es, y cómo lo que es podría dejar de ser lo que es" para Duchamp esto es, lo infraleve y dice "Lo posible es un *infraleve* / La posibilidad de que varios tubos de colores llegen a ser un "Van Gogh" es la explicación concreta de lo posible como *infraleve* / Al implicar lo posible / al llegar a ser / el paso de lo uno a lo otro tiene lugar en lo *infraleve*"³

1 "No al sexo rey. Entrevista con Bernard Henry Levy, en Michel Foucault: Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones, Madrid, Alianza Editores, 1988. pp. 163-164.

2 Michel Foucault, Obras esenciales III (Estructuralismo y postestructuralismo), Paidós, Barcelona, España, 1999. p 325.

3 Textos extraídos del libro "Notas" de Marcel Duchamp. Ed.Tecnos, colección Metrópolis. 1998.

FRAGILIDAD E INFRALEVE: MICHEL FOUCAULT Y MARCEL DUCHAMP

Lic. José Francisco Guerrero Lobo

En la nota al infraleve Duchamp dice: "Utilización de un aparato para coleccionar y para transformar todas las pequeñas manifestaciones externas de energía (en exceso o desperdiciadas) del hombre, como por ejemplo: el exceso de presión sobre un interruptor eléctrico, la exhalación del humo del tabaco, el crecimiento del cabello y de las uñas, la caída de la orina y de la mierda, los movimientos impulsivos del miedo, de asombro, la risa, la caída de las lágrimas, los gestos demostrativos de las manos, las miradas duras, los brazos que cuelgan a lo largo del cuerpo, el estiramiento, la expectoración corriente o de sangre, los vómitos, la eyaculación, el estornudo, el remolino o pelo rebelde, el ruido al sonarse, el ronquido, los tics, los desmayos, ira, silbido, bostezos."

Cuando un amigo le pide a Duchamp, en Nueva York, que le traiga de su viaje a Europa novedades y aires de París. Duchamp fabrica una gota de cristal con aire de París y se la regala a su amigo de regreso. Estos frágiles acontecimientos extraídos de la contemplación de la vida cotidiana son señalados por Duchamp como la verdadera materia del arte. La fragilidad del presente significa que lo-que-es, puede ser de otro modo a como ha sido pensado, tomando en cuenta la levedad de los asuntos humanos en la medida en que son históricos. Es por ello, que Foucault considera que la tarea del intelectual no es prescribir conductas ni acciones a seguir, sino que lo evidente "está siempre formado por la confluencia de encuentros y posibilidades, en el transcurso de una historia precaria y frágil".⁴

Sobre el tema de la actualidad, Foucault sostiene en una entrevista: "Me gustaría decir algo sobre la función de cualquier diagnóstico sobre la naturaleza del presente. No se trata simplemente de una simple caracterización de lo que somos, sino, en cambio -siguiendo líneas de fragilidad en el presente- de poder comprender por qué y cómo lo-que-es, podría no ser más lo-que-es. En este sentido, toda descripción debe hacerse de acuerdo a estos tipos de fractura virtual que amplían el espacio de la libertad, entendido como espacio de libertad concreta, de posible transformación"⁵.

Con ello, lo actual, indica la puerta de salida hacia una posibilidad no contemplada por el recorrido calculador de la historia a través de la fragilidad del presente. Generando un espacio donde la libertad se identifica con un proceso de transformación. Actual, en este contexto, quiere decir lo mismo que Nietzsche

Marcel Duchamp, Inframince (1914). Fotografía: Man Ray

4 Michel, Foucault, El yo minimalista y otras conversaciones. Edit. La marca. Buenos Aires. 1996. p. 122.

5 Ibid., pp. 121-122.

FRAGILIDAD E INFRALEVE: MICHEL FOUCAULT Y MARCEL DUCHAMP

Lic. José Francisco Guerrero Lobo

denominaba intempestivo (*unzeitgemäss*), es decir, *“actuar contra su tiempo y, de esa manera, sobre su tiempo y, espero, a favor de un tiempo por venir”*. Con ello se desgaja un espacio de libertad cristalizada en la certeza de una próxima transformación. Lo intempestivo, o actual, además incumbe a lo póstumo, en tanto observa en sí una promesa de futuro. Pero no es precisamente el futuro de la historia sino el porvenir, la posibilidad abierta por el acontecer, pues en efecto se actúa contra el tiempo. La posibilidad de transformación sólo puede ser concebida como promesa de futuro. El presente queda agrietado en la posibilidad infinita de transfigurarse.

Pero volvamos a Duchamp; en agosto de 2004, se publicó el resultado de una encuesta realizada con motivo de la entrega del Premio Turner de ese año. Los encuestados, que escogieron de entre un listado de 500 obras, para elegir la obra más influyente en el arte contemporáneo, favorecieron la *Fuente*, el urinario convertido en arte por Marcel Duchamp, del cual decía:

“Tenía que elegir un objeto sin que me impresione y, tanto como sea posible, sin la menor intervención de cualquier idea que sugiera un placer estético. Era necesario reducir mi gusto personal a cero. Es muy difícil seleccionar un objeto que no nos interese en lo absoluto no solo el día que lo elegimos, sino que nunca lo haga y el cual, finalmente, nunca tenga la posibilidad de resultar artístico, bello, agradable o feo.”

Hay en ello algo singular, pues señala e indica la atención en el presente como lo afirma Foucault cuando dice del intelectual o el artista: “...señala e indica en las inercias y sujeciones del presente los puntos débiles, las aperturas, las líneas de fuerza, él que se desplaza incesantemente y no sabe a ciencia cierta dónde estará y que pensará mañana, pues tiene toda la atención en el presente” para esto Duchamp despliega una ética contenida en el cuidado de sí qué es la respuesta ética de Foucault a la experiencia confiscada desde Descartes la cual consistiría en estudiar la constitución del sujeto como objeto para sí mismo, examinarse, descifrarse, reconocerse como un dominio de saber posible. Duchamp parte de la elaboración de una ética de sí como un formarse su propia existencia, de ese material esencialmente mortal, el lugar de construcción de un orden que se sostuviera gracias a su coherencia interna. Uno debe vivir para lograr tener consigo mismo la mejor relación posible. En última instancia uno vive para sí. Se vive, como proyecto fundamental de la existencia, con el soporte ontológico que debe justificar, fundar y gobernar todas las técnicas de existencia: la relación consigo.

Lo posible era, para Marcel Duchamp, lo infraleve, caracterizado como una alegoría sobre el olvido: una caricia, un roce ligero, el calor que se disipa. Una imagen declinante, en trance de desaparición, la huella de algo otro, esto es, una alegoría, un fragmento. Sigamos con la fuente obra después de la cual el arte vive su paradójico “fallecimiento” para algunos críticos e intelectuales. Según confesión del propio Duchamp,

FRAGILIDAD E INFRALEVE: MICHEL FOUCAULT Y MARCEL DUCHAMP

Lic. José Francisco Guerrero Lobo

el proceso de este "salir del arte" comportaba un fuerte trabajo previo de alta intensidad mental ya que el objeto presentado no debería ser cualquiera cosa, sino que debía ocupar distinción de "neutralidad".

Con Rueda de bicicleta (1913), es íntegramente una rueda de bicicleta montada sobre un pedestal, la cual da inicio al primero de sus ready-made inaugurando, así lo que en después sería el arte cinético según algunos críticos. En L.H.O.O.Q. (1919) reprodujo cabalmente a la Mona Lisa de Da Vinci para luego dibujarle un bigote, despachando la sacralización de la tradición, originalidad, genialidad y autoría. O como diría

Nietzsche transvalorizando los valores para que a través de la ironía hiciera parte de una inversión de la temporalidad, reactualizando un pasado en clave actual.

Marcel Duchamp

Así en innumerables casos, podríamos pensar en la luz de gas y el tenue movimiento de la cascada en *Étant Donnés*. Además su arte pareciera desplegar sus perspectivas desde nuestros instintos; lo infraleve soporta una perspicaz búsqueda donde lo que toca se dinamiza hacia nuevas cargas de sentido.

Marcel Duchamp es visto desde muchas perspectivas como las que él mismo desato con su arte ejemplo lo que dice Sara Rivera:

*"Duchamp se interesó por esas "energías perdidas", por todos aquellos elementos que pasan desapercibidos, y sus obras están cargadas de citas sobre este concepto tan escurridizo y tan cercano a lo humano. Pensemos de nuevo en la Fuente; en el cual es dejado al margen el hecho de ensalzar la belleza industrial de un urinario y la carga de raíz dadaísta, Duchamp alude con un solo objeto a la posición femenina como receptáculo y al uso del mismo por parte del agente masculino. Pero no nos podemos detener ahí tras haber leído la nota; sin duda tiene la misma valoración la temática sexual que la reflexión sobre el fluir de los líquidos por la tersa superficie de la porcelana y el intercambio de las energías a partir del deseo"*⁶.

6 http://www.babab.com/no09/marcel_duchamp.htm

FRAGILIDAD E INFRALEVE: MICHEL FOUCAULT Y MARCEL DUCHAMP

Lic. José Francisco Guerrero Lobo

Retomando los ready-mades logro interrogar la legitimidad de la obra de arte, y su materialidad. La "neutralidad" de los objetos que utiliza Duchamp, suspende cualquier aproximación o intención de reflejar belleza, en el sentido de privilegiar la idea en deterioro del objeto, su propósito no persigue instalar valores o nuevos conceptos. En lo más íntimo se trata de cambiar el modo de mirar el arte; para Duchamp la obra debe ser utilitaria y desechable. Asimismo, se rompe con el concepto de genialidad para producir objetos artísticos. En referencia a lo anterior Duchamp cuando le pregunta de Cabanne sobre el gusto él afirma: "- Para usted, ¿qué es el gusto? M D- una costumbre. La repetición de una cosa ya aceptada. Si se empieza de varias veces alguna cosa se convierte en el gusto. Bueno o malo es lo mismo, es siempre gusto"⁷.

Marcel Duchamp

Duchamp exploró muchos campos apreciaba la creación y la libertad de la inteligencia. Como él decía:

"...lo que me interesa es el lado intelectual de las cosas, aunque no me guste el término de 'intelecto', demasiado seco, demasiado desprovisto de expresión. Me gusta la palabra 'creer'. En general cuando alguien dice la palabra 'se', es que no sabe. Creemos que el arte es la única forma de actividad mediante la cual el ser humano se manifiesta como verdadero individuo. Sólo gracias a ella puede superar la fase animal porque el arte no es una salida hacia regiones donde no dominan ni el tiempo ni el espacio. Vivir es crear".⁸

Esto es, la existencia es crear como también para Nietzsche y para Foucault el cual, la denomina como "estética de la existencia", es "arte de vivir" es en este punto que vemos que también en donde coincide Foucault y Duchamp. Para Foucault este arte de vivir debe encontrarse en una serie de coordenadas -una técnica consciente de una libertad concebida como juego de poder- para la reflexión y la acción presentes, para el diseño de práctica y defensa de nuevas formas de subjetividad. Por eso la estética de la existencia que es cuidado de sí no tiene por fin despojar al yo del mundo, sino tomar

FRAGILIDAD E INFRALEVE: MICHEL FOUCAULT Y MARCEL DUCHAMP

Lic. José Francisco Guerrero Lobo

medidas, con vista a los acontecimientos del mundo, en cuanto sujeto-acción como bien lo dice Gross:

*"Cualesquiera sean esos ejercicios, hay algo que merece señalarse: todos ellos se practican en referencia a situaciones que el sujeto también podrá tener que afrontar, por lo tanto, lo que se trata de constituir es el individuo como sujeto de acción, de acción racional y moralmente admisible. El hecho de que todo este arte de la vida gire en torno de la cuestión de la relación consigo no debe engañarnos: el tema de la conversión a sí no debe interpretarse como una deserción del dominio de la actividad, sino más bien como la búsqueda de lo que permite mantener la relación de sí consigo como principio, regla de las relaciones con las cosas, los acontecimientos y el mundo"*⁹

En consecuencia, la inquietud de sí o cuidado de sí no es una invitación a la inacción, sino todo lo contrario: lo que nos incita a actuar bien, lo que nos constituye como el sujeto verdadero de nuestros actos. La ética de Duchamp está en la puesta en práctica de su manera de entender y apropiarse del arte y subvertirlo con su franqueza frente a sus posturas y en vez de aislarnos del mundo, es lo que nos permite situarnos correctamente en él como lo hace también Foucault no hay que olvidar y habrá que tenerlo presente hasta el final, que esta pretensión de ocuparse de sí, esta práctica, -o, mejor, el conjunto de las prácticas en las cuales va a mostrarse esa inquietud de sí o cuidado de sí-, este conjunto, tiene de hecho sus raíces en muy viejas prácticas, modos de obrar, tipos y modalidades de experiencia que constituyeron su basamento histórico.

*"Al dirigir la propia atención hacia sí mismo, no se trataba, como hemos visto, de abstenerse del mundo y autoconstituirse como un absoluto. Más bien, la cuestión era medir con la mayor justeza el lugar que ocupamos en el mundo y el sistema de necesidades en el cual estamos"*¹⁰

Que la verdad no pueda obtenerse sin cierta práctica o cierto conjunto de prácticas profundamente detalladas que convierten el modo de ser del sujeto, que lo transfiguran tal como está dado, que lo califican al transformarlo así como los ready mades, trastocando la mirada y asumiendo una nueva manera de ver arte.

Foucault muestra con claridad que la única posesión auténtica es la propiedad del yo por sí mismo. Debemos alcanzar es una relación consigo que sea a la vez de soberanía y respeto.

El cuidado de sí brinda al hombre activo un criterio de limitación cuantitativo (no

9 Michel, Foucault, La hermenéutica del sujeto, pp. 508-509

10 Ibid., p. 508

FRAGILIDAD E INFRALEVE: MICHEL FOUCAULT Y MARCEL DUCHAMP

Lic. José Francisco Guerrero Lobo

dejarse invadir la existencia de forma excesiva quedando expuesto a olvidarse de sí mismo). Por eso afirma Foucault:

"El objetivo es la creación de libertad." Y añade: "Sin duda, el objetivo principal hoy no es descubrir, sino rechazar lo que somos. No es preciso imaginar y construir lo que podríamos ser para poder desembarazarnos de esta especie de doble coerción política que es la individualización y la totalización simultáneas de las estructuras del poder moderno. Podría decirse para concluir que el problema, a la vez político, ético, social y filosófico, que se nos plantea hoy no es tratar de liberar al individuo del Estado y sus instituciones, sino de liberarnos nosotros del Estado y del tipo de individualización que le es propio. No es preciso promover nuevas formas de subjetividad rechazando el tipo de individualidad que se nos ha impuesto

Marcel Duchamp

*durante siglos."*¹¹

La conclusión es que no hay una sola realidad sino perspectivas sin fin sobre la verdad, cada una de ellas construyendo, sometida al trabajo del poder, su propia realidad y sus verdades.

El sujeto individual no es el producto de un único discurso, no está atrapado en una prisión de sentidos dominantes, sino que es, en un sentido, interdiscursivo, con una potencialidad para desafiar e invertir las formas de definición, colocando un sistema discursivo contra otro.

Las relaciones que debemos defender con nosotros mismos, no son relaciones de identidad; más bien, han de ser relaciones de diferenciación, de creación, de innovación. Es muy fastidioso ser siempre el mismo en este punto se une el artista y el filósofo o sea Duchamp y Foucault.

Ocuparse de sí es un privilegio, es el nido de nuestra libertad, es la marca de predominio social, en oposición a quienes deben ocuparse de los otros para servirlos, y ocuparse de un oficio para poder vivir.

Aunque de la muerte hay que ocuparse en las prácticas de sí en Duchamp ella es una ironía meses antes de su muerte escribió lo siguiente para su epitafio:

¹¹ Michel Foucault. Tecnologías del Yo y otros afines, Ed. Paidós, Barcelona, España, 1995, p.24.

FRAGILIDAD E INFRALEVE: MICHEL FOUCAULT Y MARCEL DUCHAMP

Lic. José Francisco Guerrero Lobo

"Por lo demás, los que mueren
Son siempre los demás..."
Epitafio (Tumba de Duchamp)

"Las creencias y los juicios son valores
espantosos, lo único serio es el erotismo,
subyacente o no, su presencia está
siempre en mi obra". Marcel Duchamp.

Por último para enfrentar la muerte,
nos muestra Foucault: "Hay que prepararla,
componerla, fabricarla pieza a pieza, calcularla o,
mejor, encontrar los ingredientes...recibir consejo
y trabajarla para hacer de ella una obra sin
espectador que existe únicamente para mí, y sólo
en el tiempo que dure el más breve segundo de
la vida". Foucault mismo ratifica: «Ahora se sabe
que el ser del lenguaje es la visible desaparición de
aquel que habla»¹² (1986, 75).

Marcel Duchamp

Bibliografía

- Cabanne Pierre, *Conversaciones con Marcel Duchamp*. Editorial Anagrama, Barcelona, 1984.
- Duchamp, Marcel, *Notas*, Ed. Tecnos, colección Metrópolis, 1998.
- Foucault, Michel. *La verdad y las formas jurídicas*, Gedisa, México, 1986.
- Foucault, Michel, *Michel Foucault: Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones*, Madrid, Alianza Editores, 1988.
- Foucault, Michel, *Tecnologías del yo*, Ed. Paidós, Barcelona, España, 1995.
- Foucault, Michel. *El yo minimalista y otras conversaciones*. Edit. La marca. Buenos Aires. 1996.
- Foucault, Michel, *Obras esenciales III (Estructuralismo y postestructuralismo)*, Paidós, Barcelona, España, 1999.
- Foucault, Michel, *La hermenéutica del sujeto*, F.C.E. Argentina, Buenos Aires, 2002.

12 Michel Foucault, *La verdad y las formas jurídicas*, Gedisa, México, 1986, p. 75.

