

**EL ARTE Y LA CRIMINOLOGÍA, UNA ACTUALIDAD REFLEJO DE
NUESTRA REALIDAD A TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN.**

**ART AND CRIMINOLOGY, A REFLECTION OF OUR PRESENT
REALITY THROUGH THE EXPRESSION**

David Aceves Barajas¹

SUMARIO: 1. Introducción, 2.Lengua con Piercing, 3.Reflexión Artístico-Criminal, Bibliografía.
Fecha de recepción 20 de Agosto de 2008 / Fecha de aceptación 21 de Septiembre de 2008.

RESUMEN. El trabajo pretende reflejar, la relación de la persona humana con los nuevos paradigmas que estigmatizan a la sociedad, reflejo de la cultura de un lugar o comunidad determinada.

ABSTRACT: The work aims to reflect the relationship of the individual with new paradigms that stigmatize society, reflecting the culture of a place or community

¹ Doctor en Artes por la Universidad Complutense de Madrid. *Prof. investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas C.U.A.A.D. Universidad de Guadalajara, elsantoocho@hotmail.com*

PALABRAS CLAVES. Arte, criminalidad, artista, historia.

KEY WORDS: Art, crime, artist, history.

1. INTRODUCCIÓN

El trabajo que el creador de arte ejecuta no se desliga de la realidad, al contrario es el reflejo más crítico y sustancial que existe de está, donde la sociedad forma sus quebrantos y se dedica a perseguir la justicia, el artista busca incasablemente su producción y su entereza por reflejar y expresar su sentir y planteamiento de la vida, su mirada de la misma; una muestra de esto es el análisis que la artista Teresa Margolles (SEMEFO), realizo en el 2000, en el marco de la caótica Ciudad de México, una ciudad que de sobra es sabido su alto índice de delinquir llena de criminalidad, donde es posible respirar las ansias de una ciudad desgastada, pero creativa, aunada por crecer y formándose día a día.

En esta obra, el arte refleja la desgarradora situación de la supervivencia social, ante la criminalidad del ser humano, donde sus necesidades por cubrir son y están por encima de los paradigmas religiosos o personales; la Psicología, la Sociología, Criminología y Etimología, podrían ser materias que no terminarían de estudiar estos esquemas reflejados en la urbe de cemento, una realidad que no se aleja, sino que hace del hombre un reflejo de su pasado, acercándolo a su estado primitivo, pero enmarcado en un adelanto tecnológico lleno de su pasado más actual, como lo diría Claude Lévi-

Strauss, el hombre entre más cree alejarse de su pasado primitivo, en su camino, no se percata que se conduce a un importante acercamiento con su pasado, pudiendo ser factible la antropofagia de esta sociedad que estamos planteando en nuestra actualidad.

Fig. 1. SEMEFO, *Lengua*, 2000. Imagen

Proporcionada por Teresa Margolles.

Quizás todo esto sea visible a través de un único trabajo de Margolles, donde posibilita al espectador y cualquier ciencia que se lo plante, estudiar a una sociedad actual mediante la mirada de sus artistas, mediante el medio productivo de la sociedad, más honesto y real, ante la misma, y esta obra es:

2. LENGUA CON PIERCING.

Lengua con Piercing: es la obra que data de marzo del 2000, exhibida en el Museo de la Ciudad de México, en ACE Gallery Nueva York y en Los Ángeles, California, EE.UU. entre otros sitios.

Lengua con piercing, fue obtenida en la morgue de México Distrito Federal, y gracias a la información precisada por Mariana David, se relataran a continuación hechos que sólo Teresa Margolles conoce; tras haber llegado a la morgue del Distrito Federal, el cadáver de un joven punk, asesinado por una disputa callejera, o ajuste de cuentas entre los medios del tráfico de drogas.

Acostado apaciblemente sobre su mesa forense de acero inoxidable, el cuerpo delgado del hombre contaba una historia que era lo mismo de privación que de rebeldía. Este adicto a la heroína (la droga que en los últimos años ha sustituido a otras sustancias en las preferencias de los bajos fondos mexicanos) tenía el cuerpo cubierto casi entero de tatuajes y llevaba múltiples piercings, dos formas de `desfiguración ornamental`. Pues a pesar del modo en

que han sido difundidos por la moda, esos siguen siendo signos de una especie de `degradación honorífica` que expresa el resentimiento contra el orden metafísico y social.²

3.REFLEXIÓN ARTISTICO-CRIMINAL

Estos esquemas y referencias a los que se aluden, son importantes en el contexto de la metrópoli, y a su vez son de gran semejanza con las anotaciones que realiza Rocío Silva Santisteban enseguida; y los que nos servirán de referencia para comprender el contexto tan importante que la artista nos propone, pues ya con ello nos esboza la marginalidad de una clase social de nuestro entorno, siendo semejanzas estas formas, a los planteamientos de un individuo, por desvincularse del seno social, o identificarse como reaccionario a sus tiempos y contextos sociales; signos de demarcación o desapego.

En esta obra se remarcaran planteamientos sociales, donde la marginalidad y, el intento por separarse lo más posible de la misma sociedad, mantiene a los personajes (protagonistas de la historia), en un papel casi ajeno a la posibilidad de convivencia. También se sugieren muchos de los esquemas de toda la trayectoria de SEMEFO, como los que buscan identificar la belleza inerte del cadáver, y la necesidad de rendir un homenaje, a estas personas anónimas en su día, y hoy una piezas de arte, dominadoras de un espacio casi insigne en la cultura del pueblo. Pero quizás reflejados aquí y más latentes, son los lineamientos políticos que Margolles ha ido adquiriendo con el transcurrir del tiempo, lineamientos vinculados con el minuto a día vivido, en una ciudad como la de México. siendo esta obra una donación, y esta a su vez, conseguida a través de un acuerdo con los familiares de la victima, un joven, quien había sido acecinado en una riña callejera, y una vez realizada la autopsia de ley, de la que podemos comprobar lo absurdo de la misma, si comprendemos y sabemos que en México el noventa por ciento de los delitos no llegan a

²Medina Cuauhtémoc: *Zona de tolerancia: Teresa Margolles, SEMEFO más allá*. Revista *Parachute* N° 104, Especial sobre México, inglés y francés, Québec Canadá. Octubre-Diciembre 2001. Pág. 31-52. Traducción e información proporcionada por Mariana David. Dossier inédito, de la investigadora.

esclarecerse, debido al ineficiente sistema policial, y la corrupta y desmoronada justicia mexicana; por lo que el haber abierto el cadáver para la *autopsia de Ley*, solamente se comprende como una falta de criterio y de tacto para los familiares del fallido, ya que lo más seguro es, que jamás se llegará a detener a sus agresores, quedando impunes y, comprobado una referencia más de las que la artista sitúa en su abanico del discurso político.

Teresa Margolles, aprovechando una situación muy usual en la sociedad mexicana, acordó con la madre del joven, a quien no le era posible solventar los gastos del ataúd y la sepultura. Tras la observación por parte de la artista y la atracción por algunas partes del cadáver; el que a través de la donación de algún fragmento del joven, para un trabajo artístico de SEMEFO, ya conformado únicamente por Margolles, quien le solventaría parte de dicho gasto, tras hacer la donación de un ataúd, factible para Margolles, ya que contaba con dos ataúdes de metal, los cuales utilizo para retirar los moldes obtenidos de la obra *Catafalco*, 1997, de la morgue, escondiéndolos dentro de estos, para no tener problemas con las leyes y autoridades de la misma institución; y obteniendo a través de dicho acuerdo así, la lengua del joven, misma que fue seccionada, y sometida a un tratamiento de conservación, para su posible exposición; y sobre la que existe en una entrevista realizada por Rocío Silva Santisteban las siguientes afirmaciones de Teresa Margolles.

Mis compañeros de la morgue [...] me comentaron un día que había un cuerpo que podría interesarme. Era el de un muchacho muy joven, un adolescente punk, adicto, con un cuerpo totalmente tatuado. Había muerto de forma violenta. Pensé que podía hacer algo para que, con esa materia, dejar una memoria de su muerte anónima. Hablé con la madre y quise pedir que me diera el pene, pero cuando iba a pronunciar la palabra pene me salió lengua. La madre, por supuesto, reaccionó indignada, algo completamente normal, mi trabajo fue convencerla para que el cuerpo de su hijo hable sobre las miles de muertes anónimas que la gente no quiere tener en cuenta. Finalmente me la dio y la llevamos a Bellas Artes que es, además, el lugar de los velorios de personajes célebres en México.³

³Rocío Silva Santisteban, Rocío Silva Santisteban La Insignia. EE.UU. enero del 2004. http://www.lainsignia.org/2004/enero/cul_068.htm consultada y obtenida el 28 Abr 2005.

De gran semejanza este discurso, a lo que se percibe en la documentación proporcionada por Mariana D. y con la firma de Cuauhtémoc Medina; en donde se señalan los siguientes puntos.

Sin vacilar, Margolles tuvo una idea sobrecogedora: ofreció a la madre del joven un ataúd para llevar a cabo los ritos funerarios del asesinado, a cambio de obtener un fragmento de su cadáver a fin de exponerlo como *'ready-made'*. Margolles llegó incluso a sugerir le gustaría adquirir precisamente la lengua o el pene, pues ambos órganos tenían *piercings* que “hablarían” de modo metafórico del desafío del hombre a las normas sociales. Esos retazos del cuerpo denotarían su contemporaneidad marginal y mundial. En definitiva, exhibirían su identidad subcultural.⁴

⁴ Medina Cuauhtémoc: *Zona de tolerancia: Teresa Margolles, SEMEFO más allá*. Revista *Parachute* N° 104, Especial sobre México, inglés y francés, Québec Canadá. Octubre-Diciembre 2001. Pág. 31-52. Traducción e información proporcionada por Mariana David. Dossier inédito, de la investigadora.

No es intención el remarcar algo, sino el contraponer y observar las similitudes reflejadas por dos investigadores, así como el referir y compartir nuestro punto de visto con estos, remarcando de esta última cita, los puntos finales, donde se deja claro el contexto conceptual de la obra, sus implicaciones políticas y sociales, con las que coincidiremos y remarcaremos un sentir, hacia la castración simbólica realizada por la artista, donde denota los grandes huecos políticos y judiciales de las autoridades, y la violación a los derechos humanos en esta sociedad, despojando a los individuos de la palabra y el poder de expresión, castrando y acorralando a los familiares a una situación sin salida, donde la aceptación a su propuesta, es tan sólo una gota al sentimiento de dignidad, que aun pudieran mantener ante la sociedad.

Sobre esta pieza aun queda observar el proceso de exposición al que fue sometida, durante los años 2000-2001, pues después de este breve planteamiento de la obtención del miembro, como esbozo técnico y recopilatorio. Es de importante notoriedad, el análisis y planteamiento del traslado de parte de un cadáver, al Museo de la Ciudad de México; posteriormente a una de las galerías más importantes de arte internacional, de gran prestigio y moda, vanguardia, social-cultural, ACE Gallery Nueva York y luego ACE Gallery Los Angeles, en Estados Unidos, entregada a través de una empresa de paquetería, por servicio ordinario, y para concluir es expuesta en el Palacio Nacional de Bellas Artes, en la ciudad de México, como parte de una muestra histórica, de la escultura mexicana contemporánea, sitio de gran importancia, y donde la pieza como obra, es nuevamente cuestionable, en el sentido de su trabajo, puesto que adquiere una connotación más de reivindicación social, provocación que de arte en si, puesto que este sitio esta destinado a despedir, a grandes figuras de la cultura mexicana siendo utilizado como capilla para personajes de importancia social, como Octavio Paz, o Frida Kahlo; y para remarcar el planteamiento social y critica de la artista, sería pertinente volver a referir las palabras de Cuauhtémoc Medina, quien refiere.

Así pues, en *Lengua* no sólo tenemos un ejemplar francamente perverso de la progenie de Duchamp. También debemos registrar una situación en la que el arte contemporáneo se comporta como una anomalía social capaz de cruzar las líneas divisorias entre clases,

culturas, naciones e instituciones. De ahí que si bien esta `obra arte` en particular no pretendió en absoluto poner en cuestión las injustas condiciones objetivas implícitas en su realización, ofrezca un punto de partida privilegiado para debatir la situación del arte contemporáneo mexicano en el cambio de siglo.⁵

Pero no se puede pasar por alto la manera de su obtención, así como sus conceptos, en lo cual ya hemos profundizado, ya que es de aquí de donde la idea surge, replanteando la vida ante la muerte, y la obra de la artista en su sociedad, o por lo menos de una parte muy importante de esta, ya que por otro lado, y aun cuando su trabajo es ecuménico, y por lo que probablemente esto, no sería posible en ningún otro lugar del mundo; tal y como lo refleja el propio Cuauhtémoc M. en el documento que referiremos más adelante. Así Margolles realiza una estructura muy frágil sobre la enredada organización social de una ciudad como el Distrito Federal, pero no solo se refiere a la capital del país, sino que generaliza en una globalizada sociedad nacional, destacando los pilares de la propia, y su desmoronamiento filosófico y personal, ante el deshumanismo del individuo.

Lengua: como obra siempre a resultado punzante, cuantas veces se ha presentado, ya que por más que se pueda comprender la obra, en su máxima importancia conceptual, ésta, es de una demasía crudeza, para la vista del espectador, mas no se debe pasar por alto, que nada hasta la fecha ha sido un juego, la obra de SEMEFO es agresiva y no se ha planteado jamás con artefactos sintéticos, siempre han utilizado, y han hecho un importante práctica de esta crudeza, a través de la vana realidad, de la propia muerte, con objetos todos ellos reacios a una falsedad; replanteando la Eusapia de Calvino, donde los vivos tienen su metrópolis de muertos, ya que toda urbe tiene la muerte cerca, y es allí donde los vivos beben el caldo de los muertos; pero de la literatura, donde SEMEFO siempre se ha nutrido, utilizando desde Bataille a Philippe Ariès, o de Antonin Artaud a William Burroughs; la transportan a las artes visuales, y es en esta, donde suele ser insoportable, debido al

⁵Medina Cuauhtémoc: *Zona de tolerancia: Teresa Margolles, SEMEFO más allá*. Revista *Parachute* N° 104, Especial sobre México, inglés y francés, Québec Canadá. Octubre-Diciembre 2001. Pág. 31-52. Traducción e información proporcionada por Mariana David. Dossier inédito, de la investigadora.

vislumbramiento de la realidad; la realidad y dureza de una sociedad similar a la que ya cuestiona en su cita el filósofo italiano Mario Perniola.

¿Por qué la psicosis ha llegado a ser más artística y simbólicamente productiva que la salud? La respuesta es desesperante: sólo un arte psicótico puede tener relación directa con la realidad, porque vivimos en un mundo enfermo”.⁶

Esta realidad que Perniola plantea, es la que día a día invade todo cuanto forma a la sociedad, una realidad enferma, plasmada por los artista y por ende, reflejada en todas sus obras, tal y como hemos venido analizando hasta el momento en nuestra investigación, desde Calvino, en la literatura, y con la consideración que no ha sido el único ni el primero; hasta los estragos más crudos que la misma realidad puede dejar, si bien es verdad, que nadie ha hablado de la muerte y de lo que ha esta rodea, de la manera en la que SEMEFO, lo hace y plasma en cada una de sus obras; claro que si se han dado discursos de crudas locuras y repulsivas manifestaciones. Mas, lo que aquí Margolles, en los últimos años estructura, viene a dar una pauta de importancia, ya que pareciera que las expresiones hasta hoy día no habían llegado a este punto. Sin embargo la sociedad aun cuando no acepta del todo esto como arte, ni siquiera logra ver, en ocasiones, las ironías de las que Margolles hace uso, acercándose a la escultura minimalista, y tal como lo refiere Cuauhtémoc Medina, “desafiando al minimalismo en su apariencia higiénica e industrial”⁷. Ya que como arte, tampoco se atreve a negarlo, no solo se esta planteando el cuerpo como medio, sino que va más allá y se plasma la idea actual de la propia sociedad, y sus desatinados contratiempos

⁶Perniola Mario, *Versos de un realismo psicótico*, en *Esteticanews*, N° 19, Gèneve, Centre Européen de la Culture. Auto Reverse, 1995, Pág. 1

⁷En relación con otras obras realizadas en México que utilizaban las condiciones estéticas y sociales del Tercer Mundo, para poner en entredicho la estética minimalista, véase el artículo de Medina Cuauhtémoc “Recent Political Forms: Radical Pursuits en México / Formas políticas recientes: Búsquedas radicales en México / Santiago Sierra. Francis Alÿs. Minerva Cueva”. *TRANS>arts.cultures.media#8*. Nueva York, EE.UU. / Sao Paulo, Brasil, 2000, Pág. 146-163. Medina Cuauhtémoc: *Zona de tolerancia: Teresa Margolles, SEMEFO más allá*. Revista *Parachute* N° 104, Especial sobre México, inglés y francés, Québec Canadá. Octubre-Diciembre 2001. Pág. 31-52. Traducción e información proporcionada por Mariana David. Dossier inédito, de la investigadora.

de actualidad, tratando de tocar los límites de la misma y el sostenimiento de esta, llegando a la aceptada condición humana de libertad de expresión, con sus divergencias pero con su mayor sumisión en las mismas; así este trabajo da pie a una alocución, en donde cabe cualquier cuestionamiento, pero no obstante es importante saber que las respuestas no serán asumidas por la obra, ya que esta tiene muy claro su papel a desempeñar.

1 Medina Cuauhtémoc: *Zona de tolerancia: Teresa Margolles, SEMEFO más allá*. Revista *Parachute* N° 104, Especial sobre México, inglés y francés, Québec Canadá. Octubre-Diciembre 2001. Pág. 31-52. Traducción e información proporcionada por Mariana David. Dossier inédito, de la investigadora.

1 Rocío Silva Santisteban, Rocío Silva Santisteban *La Insignia*. EE.UU. enero del 2004. http://www.lainsignia.org/2004/enero/cul_068.htm consultada y obtenida el 28 Abr 2005.

Bibliografía.

1 Medina Cuauhtémoc: *Zona de tolerancia: Teresa Margolles, SEMEFO más allá*. Revista *Parachute* N° 104, Especial sobre México, inglés y francés, Québec Canadá. Octubre-Diciembre 2001.

1 Perniola Mario, *Versos de un realismo psicótico*, en *Esteticanews*, N° 19, Gèneve, Centre Européen de la Culture. Auto Reverse, 1995.

Medina Cuauhtémoc “*Recent Political Forms: Radical Pursuits en México / Formas políticas recientes: Búsquedas radicales en México / Santiago Sierra. Francis Alÿs. Minerva Cueva*”. *TRANS>arts.cultures.media#8*. Nueva York, EE.UU. / Sao Paulo, Brasil, 2000

Medina Cuauhtémoc: *Zona de tolerancia: Teresa Margolles, SEMEFO más allá*. Revista *Parachute* N° 104, Especial sobre México, inglés y francés, Québec Canadá. Octubre-Diciembre 2001