

Devenir [2020]

10 impresiones a las tintas pigmentadas 57 x 76 cm cada una.

Devenir se compone de nueve fotografías y un texto extraído de la novela de Peter Weiss, *La estética de la resistencia* (1975). Las fotografías documentan réplicas de yeso en las salas del Museo de Arqueología Clásica de la Universidad de Cambridge, hechas de fragmentos escultóricos provenientes de museos en diferentes partes del mundo. El texto de Peter Weiss narra una escena imaginaria del momento de la construcción del Gran Altar de Pérgamo inspirada en los restos arqueológicos que se encuentran expuestos en el Pergamon Museum de Berlín. Weiss evoca el proceso de extracción de los sillares de piedra en una cantera cercana al lugar de la construcción del monumento, donde amos, escultores, esclavos y prisioneros de guerra conviven en una relación de producción y de desigualdad, a la vez que los cuerpos de los trabajadores son fuente de inspiración para las esculturas del friso.

Los monumentos de la antigüedad clásica, ahora reconstruidos como ruinas, se presentan como objetos unificados con un pasado tangible que “no debería ser perturbado” (Gordillo, 2014: 6). Sin embargo, estos monumentos y sus elementos escultóricos son inseparables de los cuerpos dañados de la mano de obra utilizada en la extracción de los bloques de piedra y en su construcción. Los cuerpos derrotados de esclavos y prisioneros de guerra emergen, por así decirlo, con los fragmentos escultóricos de dioses, lápidas, gigantes, centauros y amazonas recuperados en los escombros de los templos y palacios de la antigüedad clásica. Las exposiciones de estos restos antiguos están impregnadas de historias violentas y de esos cuerpos que fueron forzados al trabajo: su presencia inscrita en la piedra.

Las réplicas en yeso de estos fragmentos escultóricos son fantasmas y espectros de las esculturas originales. Su existencia responde al deseo de poner en circulación obras de arte únicas y frágiles para difundir su historia y conocimiento. Aunque la fabricación de estas réplicas se remonta a la antigüedad clásica, fue durante el siglo XIX cuando entraron a formar parte de colecciones en museos estatales, como por ejemplo el Victoria & Albert Museum de Londres, con el propósito de educar el gusto estético de los ciudadanos. En cuanto que coleccionar restos arqueológicos de todo el mundo formó parte del proyecto colonial de países occidentales, deberíamos preguntarnos qué historias se quisieron difundir con sus réplicas y cuales fueron ignoradas. Por su humilde condición de copias, estas réplicas de yeso permiten desviar nuestros pensamientos de las esculturas originales a sus constelaciones, en palabras de Theodor Adorno, al valor posicional de esos objetos originales en relación con otros objetos, y a los procesos históricos almacenados en ellos (Adorno, 1973: 163). Reorientar nuestro pensamiento de los objetos a sus constelaciones permite acercarnos a su historia material y a las texturas multifacéticas del trabajo humano que los hizo posible.

Las fotografías de las réplicas de yeso son, de nuevo, fantasmas y espectros de las esculturas originales: fantasmas de fantasmas, espectros de espectros. Sus encuadres fotográficos intentan abordar la visibilidad tenue de esos cuerpos que sacaron las piedras de las canteras y las trasladaron al ámbito del arte, evocar esos cuerpos ausentes mostrando menos y acercándose. Quisiera sugerir que el devenir de esos cuerpos de la antigüedad clásica – que fueron inmovilizados como fuerza de trabajo de economías extractivas y violentas, negados y destruidos en el acto de creación de monumentos – reside en las partes corporales ausentes de las esculturas originales: cabezas, rostros y torsos que quedaron irreconocibles en los escombros. Las fotografías quieren abordar estas partes del cuerpo que faltan, no como vacíos sino como una especie de materia que, como argumentó Aristóteles, está “desprovista de cuerpo” (*Física*, libro IV parte 1). Examinar 'negativamente' esos fragmentos escultóricos originales mediante las fotografías de sus réplicas, es decir, a partir de lo que les falta, es hacerlo, parafraseando a Gastón R. Gordillo, a través de esos cuerpos que fueron negados y que habitan espectralmente los museos del presente.

© Xavier Ribas, 2024

Adorno, Theodor *Negative Dialectics*, 1973.

Gordillo, Gastón R. *Rubble. The Aftermath of Destruction*, 2014.