

Un canto de amor, o hacia un colapso estructural.

A song of love,
or towards a structural collapse.

texto

Sebastián Marchant Savignones

rita_19
mayo 2023
ISSN: 2340-9711
e - ISSN 2386 - 7027
págs 70-75

070

ABSTRACT. This essay proposes a queer approach to Jean Genet's "Un chant d'amour", as a film that presents methodological tools to rethink the ways in which we relate with power structures, the built, and the more-than-human, through concepts that are proposed by José Esteban Muñoz and Jack Halberstam, in regards of queer theory.

Key Words. queer, collapse, control, structures, future

Resumen. Este ensayo propone una lectura queer al film "Un chant d'amour" de Jean Genet, como una obra que plantea herramientas metodológicas para repensar los modos en que nos relacionamos con las estructuras de poder, lo construido y lo más-allá-de-lo-humano, a través de conceptos propuestos por José Esteban Muñoz y Jack Halberstam en torno a la teoría queer.

figura 1
Fotograma del film
"Un chant d'amour"
de Jean Genet.
Minuto 01:01

Palabras Clave

Queer
Colapso
Control
Estructuras
Futuro

071

Cuando Michel Foucault escribe en 1975 su libro “Vigilar y castigar”¹ logra articular la relación que existe entre los cuerpos e identidades que se construyen fuera de la norma, y las instituciones encargadas de extraer y aislar a estos sujetos de las esferas públicas de lo “Normal”. Jean Genet, criminal queer que se dedica a la escritura y la militancia política, filma en 1950 su única obra audiovisual, *Un chant d'amour* (Un canto de amor), donde ficciona desde sus propias experiencias e historia con las cárceles y la homosexualidad, las posibilidades que surgen de un deseo fuera-de-la-norma para desestabilizar las estructuras tanto físicas como de poder.

El film, que dura tan solo 25 minutos, nos sitúa al interior de una cárcel tradicional (figura 1): celdas pequeñas construidas en hormigón, con una puerta de acero impenetrable y una sola apertura para la iluminación, que parece estar a unos 3,5 metros de altura. Una apertura que no permite visión hacia el exterior.

El único sujeto que, por ley, tiene derecho a observar lo que ocurre dentro de las celdas es quien representa a la estructura de poder, el vigilante (o guardia), quien lo hace a través de una mirilla que sólo puede ser controlada (abierta o cerrada) desde el exterior. El mundo interior de las celdas que propone Genet, es uno sujeto a la desviación sexual. Es decir, a identidades que escapan de la norma tradicional de la heterosexualidad, y que cómo tales, se encuentran prisioneras de vivir libremente sus deseos y afectividades. Aparece entonces la cárcel como dispositivo de control sobre el deseo homosexual, sujeto criminal y amoral. Genet, en su novela “The thief’s journal”² ya da cuenta de una estructura de poder que, en sus palabras, exilia al sujeto que se construye fuera de la norma: “Excluido del orden social por mi nacimiento y mis gustos, no era consciente de su diversidad. Nada en el mundo era irrelevante: las estrellas en los hombros de un general, las frases del mercado de valores, el cultivo de aceitunas, el estilo del poder judicial, el intercambio de trigo, las camas

de flores. Nada. Este orden, temeroso y temido, cuyos detalles se encuentran interrelacionados, tenían un significado: mi exilio.”³

En la genealogía deconstructivista que sigue el pensamiento de Jacques Derrida, aparece la teoría queer, cuyo propósito fundamental es desarticular los sistemas de pensamiento que se han quedado fijos, restringiendo la expansión de los campos de discusión y acotando las potencialidades de las cosas.

Cuando Jack Halberstam intenta observar la arquitectura desde la teoría queer, en su discurso “An aesthetic of collapse”⁴, menciona dos cosas que parecen alinearse con la propuesta filmica de Genet: La primera es una cita directa a una novela escrita por Ursula Le Guin, “The Dispossessed”⁵(1974), cuyo protagonista dice: “Aquellos que construyen muros son sus propios prisioneros. Yo cumpliré con mi propósito en el organismo social. Voy a deconstruir los muros”⁶.

Lo segundo es el valor observado en el colapso de las estructuras edificadas, en la medida en que presentan un nuevo sistema, un nuevo orden de cosas, que surge de la demolición como hecho disruptivo ante lo construido. Esto último lo observa en el trabajo fotográfico de Alvin Baltrop y en el proyecto de arquitectura de Gordon Matta-Clark.

El canto de amor que propone Genet nos presenta la construcción del muro de hormigón como dispositivo de control de estos cuerpos excluidos de la norma social. Lo que permite, como artefacto, es la reclusión y compartimento del individuo.

El espesor del muro, sin embargo, si en Matta-Clark era dividido a partir del corte, en Genet es perforado (figura 2, 3 y 4). Surge entonces, a partir del deseo queer, la posibilidad de desestabilizar aquella estructura de control.

Ante la imposibilidad del contacto físico, dado por la metáfora de una mano que no logra alcanzar

figuras 2,3,4 y 5
Fotogramas del film
“Un chant d'amour”
de Jean Genet.
Minuto 02:29; 02:39; 11:31; 00:27

un ramillete de flores de una celda a otra (figura 5), aparece la estrategia de modificar de manera tangible el muro, de atravesar la estructura que coarta las libertades, y por lo tanto de generar una perforación que permita la expansión de ese deseo queer - un pequeño guiño a la figura del *gloryhole* en otros compartimientos del espacio público.

The Mary Nardini Gang⁷, una autodenominada banda de criminales queer, sugieren que Genet “glorifica la homosexualidad y la criminalidad como las formas más bellas y encantadoras de conflicto con el mundo burgués.”⁸ En este caso, habría que expandir que ese conflicto no es solo con el mundo burgués, sino con la ciudad moderna

- aquella que ha criminalizado y patologizado al sujeto queer desde sus propuestas de higiene y progreso.

Tras los intentos de perforación del muro y el fracaso de su demolición, Genet sugiere una alternativa. Una especie de consciencia del presente en que la deconstrucción del sistema de control es imposible de realizar. José Esteban Muñoz, en “Utopía queer”⁹ entiende en lo queer una potencialidad constante en el futuro, haciendo una apología a las “metodologías de la esperanza” (en contraposición a las del pesimismo contemporáneo). Esto parece ser el caso de la última sugerencia de Genet: un escape imaginario

figuras 6,7,8 y 9
Fotogramas del film
"Un chant d'amour"
de Jean Genet.
Minuto 17:41; 17:23; 17:03; 24:50

hacia el campo del paisaje (figura 6 y 7). Observa en lo no construido, lo más-allá-de-lo-humano, una *potentia* de lo queer, en que estos sujetos quedan libres para llevar a cabo su deseo, que no es más que representado a través del ramillete de flores que escapa del pantalón (figura 8).

Esta lectura no se escapa de los conceptos clásicos del paisaje bucólico, o de la promesa de la Arcadia. Sin embargo, surge de las posibilidades que entrega el colapso estructural. Como bien menciona Halberstam, "nos encontramos en un orden de las cosas en colapso (...) esto es bueno en cierto modo. No porque crea que el colapso climático es algo bueno, sino porque pienso que

los modos en que hemos estado viviendo en este mundo están completamente errados. Y algo inmenso tiene que cambiar para que podamos repensar nuestra relación con el medioambiente, con nosotros mismos, con el pasado y con el futuro".¹⁰

Se construye entonces una metodología que surge en lo queer para repensar modos futuros de relaciones humanas y no-humanas, y en el que el deseo por el encuentro es fundamental para esa constitución. Finalmente, el ramillete es alcanzado (figura 9).

Notas

1. Foucault, Michel. *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión*. Madrid: Editorial Clave Intelectual, 2022.
2. Genet, Jean. *The thief's journal*. Nueva York: Grove Press, 1994.
3. "Excluded by my birth and tastes from the social order, I was not aware of its diversity. Nothing in the world was irrelevant: the stars on a general's sleeve, the stock-market quotations, the olive harvest, the style of the judiciary, the wheat exchange, flower beds. Nothing. This order, fearful and feared, whose details were all interrelated, had a meaning: my exile."
4. Halberstam, Jack. "An aesthetics of collapse" (lecture, University of Nebraska-Lincoln, Lincoln, NE, 21 de octubre de 2021).
5. Le Guin, Ursula. *The dispossessed*. Nueva York: Harper Voyager, 1994.
6. "Those who build walls are their own prisoners. I'm going to fulfill my proper function in the social organism. I am going to unbuild walls"
7. The Mary Nardini Gang. *Hacia la insurrección más cuir/ The queerest insurrection*. Santiago: Editore editore, 2021.
8. "glorifies homosexuality and criminality as the most beautiful and lovely forms of conflict with the bourgeois world"
9. Muñoz, José Esteban. *Utopía queer: El entonces y allí de la futuridad antinormativa*. Buenos Aires: Caja Negra Editora, 2020.
10. "we are in a collapsing order of things (...) that is in some ways a good thing. Not because I think that climate collapse is a good thing, but because I think that the way we have been living in the world is all wrong. And something huge has to change in order for us to rethink our relationship to the environment, to each other, to the future and to the past."

Sebastián Marchant Savignones

Arquitecto, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile (2020). Su principal interés gira en torno a la construcción de nuevas narrativas desde la teoría queer/cuir en el ámbito de la arquitectura y las artes, desarrollando proyectos situados y autogestionados como "Revista Marginal, o una nueva geografía" (Fondart, 2019), "Archivo y Museo Nacional Cuir" (2019) y la microeditorial "Editore editore" (2021), que cuenta con traducciones como la de "Hacia la insurrección más cuir/ Toward the queerest insurrection" (2022). Ha gestionado espacios de discusión y especulación disciplinar como los "Workshops Cuir" (2021), con el taller titulado "Sujeto es objeto: lógicas de coproducción para una arquitectura cuir", y recientemente "Domesticidades cuir. Objetos, identidad y tecnopolítica" (2022).

Recientemente expuso la muestra "Archivo Fluido", producto de la investigación "Exposición y catálogo: Construcción de una memoria crítica de los espacios cuir en Santiago", financiada por Fondart 2020.
smarcha@uc.cl

Bibliografía

- Foucault, Michel. *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión*. Madrid: Editorial Clave Intelectual, 2022.
- Genet, Jean. *The thief's journal*. Nueva York: Grove Press, 1994.
- Halberstam, Jack. "An aesthetics of collapse" (lecture, University of Nebraska-Lincoln, Lincoln, NE, 21 de octubre de 2021).
- Le Guin, Ursula. *The dispossessed*. Nueva York: Harper Voyager, 1994.
- Muñoz, José Esteban. *Utopía queer: El entonces y allí de la futuridad antinormativa*. Buenos Aires: Caja Negra Editora, 2020.
- The Mary Nardini Gang. *Hacia la insurrección más cuir/ The queerest insurrection*. Santiago: Editore editore, 2021.