

AUPPF Congreso 2022 – Sufrimiento psíquico en tiempos sombríos –
ARGUMENTO

Una representación de *La cabeza de Medusa* de Caravaggio, acompañada por *Black Medusa* y *White Medusa*, ambas de Koen Vanmechelen, en la Galería Uffizi, en Florencia, Italia, 28 de enero de 2022. Foto: Clara Vannucci / The New York Times.

La metodología arraigada en el paradigma estético expresivo contempla la interdisciplinaridad entre diferentes saberes. Por esta razón, es tan oportuna la referencia a la Galería Uffizi, en Florencia, Italia, que recientemente inauguró la exposición de Koen Vanmechelen, artista belga contemporáneo y multidisciplinario que se concentra en la relación entre la naturaleza y la cultura. La muestra *Seduzione*, que terminó el 20 de marzo de 2022 e incluía iguanas enormes con cachos, un tigre rojo agachado y una Medusa reinterpretada con animales de pico abierto y dientes afilados en la cabeza, todo lo anterior creado específicamente para sus salas de exhibición. De esta forma, nos gustaría remendar estos indicios y pistas (Carlo Ginzburg) con otros que recopilamos en flashback en un encuentro con el científico político F. Jameson por invitación de Cândido Mendes de Almeida. Él observó que había procesos nuevos y originales en el presente (1991)¹: **I** – penetración y colonización: del inconsciente y de la naturaleza. **II** – destrucción de la agricultura del precapitalismo del “Tercer Mundo” con la Revolución Verde con la que coexiste y la permanencia del latifundio. **III** – el ascenso de los medios y de la industria de la propaganda. Desde entonces, el presente se ha robustecido y ensombrecido tanto con la llegada de la pandemia de COVID-19 a nivel planetario, como la guerra en Ucrania. Por lo tanto, son dos las señales de los tiempos en que vivimos para determinar nuevas sombras y cubiertas para los sentidos...

---

¹ Jameson, Fredric. *Postmodernism Or, the Cultural Logic of Late Capitalism*. North Carolina: Duke University Press, 1991.

La cuestión de la naturaleza es abordada en la obra artística de Vanmechelen, en un contexto doble de las observaciones de Jameson, tanto como propuesta analítica como lo que la vincula a la Exposición de Sebastião Salgado sobre la Amazonía, en el SESC de São Paulo (desde febrero de 2022) y que estará en julio en el Museo del Mañana, en Río de Janeiro. El postmodernismo que invade el presente se remonta al surrealismo. Obviamente, ambos rodeados por el conservadurismo y el liberalismo conservador, racista, rabioso, cargado de odio y resentimiento. La escena está compuesta por la dualidad amigo versus enemigo.

Hagamos memoria de la leyenda de Medusa, que nos llega a través de la mitología griega y que surge como un monstruo en el cuerpo de la mujer. En lugar de cabellos, serpientes entrelazadas evocando un ser que aterroriza, pero que también seduce. Medusa era una gorgona presente en la mitología griega. Era una representación monstruosa y tenía serpientes en la cabeza en lugar de cabellos, por eso se podía confundir con cabellos desgreñados. Era famosa por transformar en piedra a quienes la miraban directamente a los ojos en un intento por reconocerla. La expresión Medusa viene del griego y significa “que reina con poder funesto”. Era hija de dos dioses del mar, Forcis y Ceto, y era una de las tres gorgonas. Medusa reúne naturaleza y cultura.

La figura de Medusa nos permite abordar el tema del género como uno de los más actuales del presente, en el cual se diseñan los derechos de las mujeres, pero bajo una capa oscura y de sombras que amparan una misoginia constante². Con frecuencia se reifica y al mismo tiempo se conserva a la mujer en el lugar de seductora, pero siempre con segundas intenciones. La mujer es representada con un aire de desprecio que la deja en un segundo plano o inferioridad, resaltando su “supuesta incompletud”.

De ahí la constante violencia que se insinúa contra las mujeres en la cultura postmodernista en la que vivimos. Además, las prácticas perversas muchas veces son realizadas contra las mujeres, algunas de ellas resultando en feminicidio; aunque estructuralmente la perversión pueda superar la cuestión de género. Se propone una reflexión sobre la autonomía relativa de la cultura y del lenguaje, por convertirse en una autonomía propiamente dicha y lo estético, reduplicando el mundo sin ser totalmente parte de él... En el postmodernismo el significante y el significado están separados, pero en función de la penetración de la reificación que impregna el propio signo. Por lo tanto, ya no se puede hablar únicamente de determinación económica en un sentido exclusivo y estricto. El significado es problematizado y estamos frente al juego aleatorio de los significantes.

La cabeza de Medusa de Caravaggio (1596/1597) es una pintura dorada, que mide 48 x 58 cm. Se cree que hayan sido pintadas dos versiones. La primera versión también es conocida como *Murtola* – según el nombre del poeta que escribió sobre la obra, Gaspare Murtola (fallecido en 1624): “Huye, porque si tus ojos se petrifican con asombro, ella te convertirá en piedra”. La segunda versión (60 x 55 cm), con la firma de Michel A. F., que se deduce en latín: *Michel Angelo Fecit*, “Miguel Ángel hizo (esto)”, se encuentra actualmente en la Galería Uffizi, en Florencia. Quizás, la existencia de dos pinturas de *La*

---

² Esta es una de las razones más fuertes para la reflexión de Hélène Cixous (1975) en *La risa de la medusa*, traducción al portugués por Natalia Guerellos y Raísa França Bastos, Río de Janeiro: Ed. Bazar do Tempo, 2022).

cabeza de Medusa de Caravaggio le sugirió a Koen Vanmechelen que ella, la Medusa de Caravaggio, fuera expuesta acompañada por las Medusas *Black and White*, como sometiendo la cuestión del racismo, subsumiendo la cuestión del género... Trivializando, tal vez, la cuestión del género (!?). Las caras serias de las Medusas *Black and White* que acompañan a la Medusa central de Caravaggio contradecirían la cara histérica y tónica de la Medusa central. ¿Nuevas sombras sombrías?

Sigmund Freud llegó a escribir *La cabeza de Medusa* (1922), publicado con carácter póstumo en 1940³. Freud observó en la figura mitológica tanto el origen del “complejo de castración” (plano simbólico) como la “petrificación” de los afectos más genuinos. Aún en la mitología griega, Medusa atraía hacia sí misma el temor de quien fuera capaz de enfrentarla. Sin embargo, después de ser maldecida por Atenea, se habría refugiado en la oscuridad, dificultando el acceso a ella y muriendo a manos de Perseu (su cabeza fue cortada). No se puede olvidar que, en la interpretación psicoanalítica sugerida por Freud, los genitales femeninos (es decir, de la madre), puestos en el peto de Atenea, aportarían el poder de hacerla intocable, alejando cualquier deseo o pensamiento sexual⁴.

Las cuestiones de las costumbres, la sexualidad, el género, la religión, el racismo estructural, los derechos legítimos de las mujeres, la insumisión o inconformidad social, la propia soberanía y autonomía, entre muchas otras cuestiones, aparecen o resurgen como una variedad de temas significativos en el contexto de la actualidad. En la jerarquía de los valores vigentes del capitalismo, es claro que el lugar supremo será ocupado por la tecnología de reproducción, síntesis de las nuevas tecnologías informatizadas o digitales. La propia (des)información convertida en mercancía. Es decir, el consumo del propio proceso de consumo, mucho más allá de su contenido, de los productos comerciales más inmediatos. La introducción del 5G en las telecomunicaciones es un ejemplo del tema que estamos abordando. Sin embargo, los avatares de la cultura y de la estética configuran un formidable lienzo para la comprensión del presente, un presente en el que lo deshumano parece seducir a lo humano...

En resumen, probablemente lo estético pueda propiciar una visión capaz de neutralizar la inhumanidad presente en el humano de modo creciente. Por otro lado, los *Imaginario Amazónicos*, de María Martins, incluyendo a *La cabeza de Medusa* pueden atinar con los objetivos de Davi Kopenawa cuando llama la atención sobre la minería que está destruyendo el Bosque Amazónico y a los pueblos indígenas que lo habitan, destacando especialmente, pero sin excluir a otros pueblos, a los yanomamis⁵.

---

³ Ver Freud, Sigmund. *A cabeça da Medusa*. V XIII, Río de Janeiro: Editora Imago, 1996.

⁴ Jorge, Marco A. Coutinho. *Fundamentos da Psicanálise de Freud a Lacan: a clínica da fantasia*. Río de Janeiro: Ed. Zahar, 2010.

⁵ Kopenawa, Davi e Albert, Bruce (Autores), Perrone Moisés, Beatriz. (Traductores), Río de Janeiro: Companhia das Letras, 2015.