

La crítica de la ideología en el arte: una propuesta metodológica para la historia del arte, el caso de Slavoj Žižek y Shilpa Gupta

The Critique of Ideology in Art: A Methodological Proposal for Art History, The Case of Slavoj Žižek and Shilpa Gupta

ALBERTO CARRASCO LARA
Universidad Complutense de Madrid (España)
alcarr06@ucm.es

Recibido: 28 de mayo de 2019
Aceptado: 18 de julio de 2019

Resumen:

El presente artículo pretende señalar el valor de las reflexiones filosóficas y psicoanalíticas de Slavoj Žižek para la historia del arte, apuntando a los elementos dentro de su edificio filosófico que pueden fungir como herramienta metodológica para la disciplina. Se dará énfasis en la conceptualización de la teoría de la ideología de Slavoj Žižek para posteriormente confrontarla con la obra “blessed-bandwidth.net” de la artista Shilpa Gupta como breve estudio de caso.

Palabras clave: ideología, fantasía, deseo, significante maestro/amo, violencia, religión, ciberespacio, metodología, historia, arte, Žižek, Shilpa Gupta.

Abstract:

This article aims to highlight the value of the philosophical and psychoanalytical reflections of Slavoj Žižek for art history, pointing the elements within his philosophical edifice that can function as a methodological tool for the discipline. Giving emphasis to the conceptualization of Slavoj Žižek’s theory of ideology and later confronting it with the work “blessed-bandwidth.net” by artist Shilpa Gupta as a brief case study.

Keywords: ideology, fantasy, desire, master signifier, violence, religion, cyberspace, methodology, history, art, Žižek, Shilpa Gupta.

1. Conceptualizando la teoría de la ideología Žižekiana

Slavoj Žižek concibe a la ideología como un concepto fundamental para navegar la subjetividad humana y su constitución, entendiéndola como una especie de ‘marco’ que determina, filtra y media lo que los sujetos perciben como su realidad social. Žižek ha explorado las implicaciones de la ideología a la vez que su constitución y su papel en la participación social de los sujetos en numerosos trabajos, tales como: El sublime objeto de la ideología, El espectro de la ideología, Porque no saben lo que hacen y El acoso de las fantasías, por nombrar algunos. En su ensayo “El espectro de la ideología”, texto introductorio de *“Mapping Ideology”*, Žižek provee una definición básica de ideología como un grupo de ideas, creencias, conceptos y sociales rituales que activamente funcionan para convencernos de su verdad, cuando en realidad sirven otro interés (Raybone, 2015, pp. 1-4; Žižek, 1994, p. 10). Dicha definición básica puede proveernos un punto de entrada hacia una conceptualización más extensa y precisa de la ideología. Geoff Boucher nos da una síntesis útil del concepto de ideología según Žižek:

La ideología consiste de un grupo de representaciones relativamente fluido que constituyen la subjetividad social, en conjunto con un núcleo de practicas comunales que condicionan la inversión libidinal inconsciente de los sujetos en sus comunidades políticas. Dicha inversión libidinal está estructurada por una fantasía social inconsciente que contrapesa las lealtades políticas del sujeto con un núcleo/centro de goce, lo cual determina una lealtad relativamente fijada a los rituales institucionales de la comunidad política de los sujetos. (Butler, 2014, p. 128)

La ideología es aquello que organiza, crea y sitúa las coordenadas de la experiencia del sujeto como real, es decir, la experiencia del sujeto como realidad, está condicionada por la ideología. Pero ¿Qué determina los componentes de la ideología en las estructuras de realidad social? Siguiendo a Žižek, las fantasías son el componente central que constituye nuestras ideologías; y en nuestro contexto (histórico-social) postmoderno, las fantasías no son privadas, sino colectivamente compartidas y colectivamente incitadas, provocadas. De tal modo que la experiencia de la realidad de los sujetos, como una unidad coherente, es el producto de la fantasía ideológica. Es precisamente dentro de esta fantasía ideológica y debido al contenido simbólico positivo de la ideología, es decir, el nivel en el que se crea significado, que se garantiza sentido/significado dentro de la experiencia de la realidad del sujeto.

El contenido simbólico de la fantasía ideológica está determinado en una cadena de significación, donde “significantes flotantes”, como son conceptualizados por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (2014) —es decir significantes sin un significado fijo— se vuelven estables en su cadena de significación al ser fijados por un significante maestro, también llamado significante amo (p. 134).¹ Es dicho significante-maestro/amo (‘Dios’, ‘Libertad’, ‘Comunismo’, ‘Ecología’, ‘País’, etc.) aquello que fija en una determinada formación un dado número de ‘significantes flotantes’ de tal manera que crea las condiciones para que el sujeto discierna e infiera sentido y significado de ellos, dentro

¹ La manera en la que Žižek articula el concepto de ‘significantes flotantes’, se mantiene en línea con el trabajo de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Podríamos definir brevemente el concepto como: un significante cuyo significado flota, es decir, no está fijado/anclado. Existen múltiples referentes y diferentes grupos políticos que compiten para asignar su significado deseado. Basado en su propia estructura sintáctica, cada discurso enfatiza un significante en consistencia con su sistema sintáctico y sobrescribe otro significante.

del espacio ideológico plagado de elementos sin ligar, la fantasía ideológica (Žižek, 2008b, pp. 95-113).

En términos simples, un significante-maestro/amo, es aquello que ‘asegura sentido/significado’ a una cierta cadena de significación, no obstante, como cualquier significante en la teoría lacaniana, esencialmente éste carece de significado, es el **sujeto** en relación a éste, lo que provee la apariencia de significado y la cualidad de ‘fijar sentido/significado para otros significantes. La propiedad de fijación en la cadena de significación que tiene un ‘significante-maestro/amo’ se debe a su cualidad performativa de “punto nodal” o “punto de acolchado (el *point de capiton* lacaniano – *the quilting point*–), es mediante ese punto de “acolchado” que el sujeto y el significante-maestro/amo son ‘cosidos’, es el momento en la cadena de significación en el que el sujeto es interpelado por el significante, es el momento en el que se condensa la riqueza semiótica de un dado campo semántico, es aquello que provee las cualidades reales de lo que el sujeto percibe como tal, y esas ‘realidades’ siempre están mediadas por cierta ideología. Un discurso hegemónico que trabaja sobre el sujeto en sus últimas etapas de significación, esta fuerza es la ideología en en si misma (Žižek, 2008a, p. 95).

El paso que podemos tomar como medio para tener cierta consciencia de los procesos ideológicos que se ejercen sobre nosotros es la crítica (análisis) de la ideología, develando las operaciones performativas del ‘punto nodal/significante-amo’, las cuales nos es ahora claro, la ideología trabaja para cubrir. Žižek nombra a este proceso de develación, ‘lectura *anamórfica*’, la cual, permite al sujeto discernir las inconsistencias estructurales de un dado edificio ideológico. En otras palabras, desarticulando la fantasía que sostiene una ideología al observar como juega con las pulsiones del sujeto (vida, muerte, deseo) (Žižek, 2008b, pp. 109-110 y Žižek, 2008a, p. 97). Antes de sumergirnos en la ‘lectura *anamórfica*’, retrocedamos un poco y analicemos la paradoja fundamental del *point de capiton*: el “designante rígido”, el cual totaliza una ideología al detener el deslize metonímico de su significado, no es un punto absoluto de densidad de significado/sentido, una especie de ‘garantía’ la cual, al ser esta misma omitida del intercambio diferencial de elementos, serviría como estable y un punto fijo de referencia. Por el contrario, es éste elemento lo que representa la intervención del significante dentro del campo de lo significado. Es en si mismo, tan solo una “pura diferencia”: su rol es puramente estructural, su naturaleza es puramente performativa, su significación coincide con su propio acto de enunciación. En resumen, es un ‘significante sin el significado’, a saber:

El "designante rígido" apunta entonces a ese núcleo imposible-real, a lo que hay "en un objeto que es más que el objeto", a ese plus producido por la operación significante. Y el punto crucial que hay que captar es la conexión entre la contingencia radical de la nominación y la lógica del surgimiento del "designante rígido" mediante la cual un objeto determinado logra su identidad. La contingencia radical de lo nominación implica una brecha irreductible entre lo Real y los modos de su simbolización: una cierta constelación histórica se puede simbolizar de manera diferente; lo Real no contiene un modo necesario de ser simbolizado. (Žižek, 2003, p. 137).

De tal forma que el paso crucial a tomar en el análisis de un dado edificio ideológico es el detectar, detrás del luminoso esplendor de los elementos que lo mantienen unido (‘Dios’, ‘Libertad’, ‘Comunismo’, ‘Ecología’, ‘País’, ‘Clase social’, etc.), en una operación performativa autorreferencial, para así desenmascarar las inconsistencias del

‘significante-maestro/amo’, en otras palabras, detectar a la fantasía dentro de los elementos que la sostienen.

¿Entonces cómo podemos percibir algún objeto dado (obra de arte) como un punto de entrada para la crítica de la ideología? Para resolver esta importante cuestión, tenemos que volver a un punto central mencionado anteriormente, el espacio ideológico. El cual está conformado de elementos sin ligar, sin atar, “significantes flotantes”, cuya identidad se mantiene abierta, sobre-determinada por su articulación en una cadena con otros elementos, es decir, su significación literal depende de su plus de significación – *surplus-signification*– metafórica (Žižek, 2008b, p. 95).

De tal manera, cualquier objeto, un objeto ideológico para ser precisos, tiene una doble función y dimensión, en una primera dimensión este opera investido de significado en relación a una cadena de elementos que el sujeto percibe en su realidad, es decir, en su fantasía ideológica. En una segunda dimensión, en donde dicho plus de significación, una posibilidad abierta de significado, funciona como un “contenedor vacío”, esta cualidad nos enseña la “apertura” no solo de los objetos ideológicos sino de la ideología en si, a toda posible significación. Nunca es solo significado, siempre debe de mantenerse la posibilidad a distintas lecturas. No como una *resemantización* de su primera dimensión de aparente significado sino como una segunda. El aspecto de “contenedor vacío” de los objetos ideológicos se ejemplificará en la obra de Shilpa Gupta para ver como su obra es articulada dentro y fuera del discurso institucional. No obstante cabe resaltar que como bien subraya el filósofo esloveno, la neutralidad de un dado marco ideológico nunca es tan neutral como aparenta, aquí es necesario entender que la cualidad de “contenedor vacío” de los objetos ideológicos nunca está totalmente ausente de significado, ya que nosotros ya estamos determinados por la ideología para fijar posibles significados a esa aparente vacuidad.²

Antes de proseguir, debemos retomar los componentes de la ideología en si, la fantasía y el deseo que presenta. En nuestra percepción actual de la realidad (ideología), las fantasías surgen como el componente central de esta y el deseo es el proceso que empuja al sujeto dentro de una cadena ininterrumpida de goce (*enjoyment-jouissance*) y placer. Siguiendo esta línea, Žižek argumenta que en nuestra actual sociedad “post-ideológica”, los sujetos ya no son interpelados como tales en el sentido clásico, como sujetos que deben de sacrificarse por un bien mayor, por su país, religión, etc. Sino como el resultado de esa cadena de deseo-goce-placer, como sujetos de deseo. De tal forma que el deseo incitado desde la fantasía ideológica, surge como condición de posibilidad de la subjetividad misma.

2. Ciberespacio, religión y el sujeto dividido

En “*Cyberspace and the Virtuality of the Real*”, Slavoj Žižek argumenta que los cambios de interfase en las computadoras son de cierta manera homólogas a los cambios entre la cultura de la modernidad y la posmodernidad, en donde la primera existe una predilección por el cálculo y la razón, el pensamiento mecánico y una

² Un objeto ideológico es un objeto determinado por la ideología operando en el sujeto con quien interactúa, la cualidad de “contenedor vacío” permite al sujeto el fijar su propio grupo de creencia para justificar o interactuar con el objeto en una manera aparentemente más natural según la fantasía ideológica del sujeto. Cualquier objeto puede fungir como objeto ideológico, una taza de café Starbucks, una lata de Coca-Cola, una pintura, etc.

subjetividad mono-lógica, mientras que en la posmoderna, entramos en la época de la diseminación, las apariencias ya no están asentadas en referencia a alguna verdad absoluta, donde la multiplicidad del ser es la norma y la experiencia de la realidad es en la simulación, en la “ventana de una pantalla”. Es dentro de estas pantallas de simulación en donde las fantasías, el deseo y el goce que vienen con la ideología se viven regularmente. Es en la fantasía de la “realidad virtual” (RV) en donde los sujetos son divididos en una panoplia de seres construidos, muchos de estos actúan sobre lo que de otra forma serían deseos suprimidos, mientras operan en la justificación de tener lugar en la (RV) a oposición de la realidad. Hoy, mucho del poder ejercido por aparatos ideológicos de control está ubicado en el dominio del ciberespacio. El consumismo, la mercantilización, la cosificación, la sexualidad, la vigilancia, educación y religión están siendo exportadas y experimentadas en su mayoría en y mediante el ciberespacio. Y es aquí que es necesario insertar y entender uno de los niveles fundamentales del trabajo de Shilpa Gupta, “*blessed-bandwidth.net*” (bendición-banda_ancha.net)

La pieza consiste en un sitio web interactivo que invita a sus usuarios a recibir una bendición de los mas prominentes espacios religiosos sin tener que moverse, todo desde la comodidad de su casa, todo mediante la ventana de su computadora. La premisa de la pieza consiste en que la artista llevó una “banda ancha” –un hardware necesario para la conexión al ciberespacio– a lugares de devoción y congregación espiritual para que fuesen bendecidos, una vez que la banda ancha es conectara al servidor, las bendiciones se transfieren, dando la oportunidad de incluso imprimir una bendición. En palabras de Shilpa Gupta: “*blessed-bandwidth.net*” es un espacio donde el mundo de lo real y lo virtual se yuxtaponen y el entendimiento entre uno y otro colapsan entre si y por encima de esto yace otro mundo no visible, el de los dioses y la religión, hecho real con la práctica diaria de millones de creyentes alrededor del mundo (Pijnappel, 2003, sin paginar).

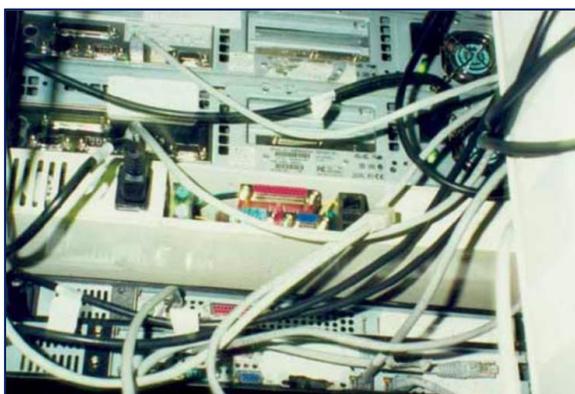

Fig. 1. Captura digital, Shilpa Gupta, *blessed-bandwidth.net*, medios digitales, 2001.

Fig. 2. Captura digital, Shilpa Gupta, *blessed-bandwidth.net*, medios digitales, 2001.

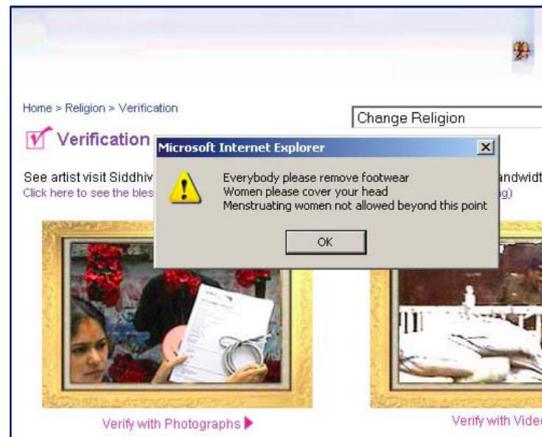

Fig. 3. Captura digital, Shilpa Gupta, *blessed-bandwidth.net*, medios digitales, 2001.

Lejos de ser solo una astuta y aguda pieza que trae a colación aspectos sensibles de la religión, el trabajo de Gupta es una profunda reflexión de los varios niveles en los que la fantasía, el deseo, lo visible y lo invisible son llevados a cabo cada día en nuestras vidas. Al jugar con las ubicaciones geográficas de los usuarios y escogiendo una religión en base a esta (aunque esta puede ser cambiada a un número de opciones), Gupta subraya las contingencias de la religión en relación a la cultura. En una época en donde la religión es usada como una herramienta de segregación, asesinato sistemático, opresión y manipulación generalizada de millones, basados en la fantasía ideológica de que los sujetos que actúan bajo esas creencias sin instrumentos de la voluntad divina, una autoridad mayor que les demanda, ese “gran otro”. En donde la responsabilidad se remueve de los sujetos individuales e incluso dentro de la comunidad de creyentes y es depositada en ese “gran otro”. El desafío de alguna religión o una confrontación menor a esta, como es llevado a cabo por Gupta, puede de hecho ser un acto de gran poder subversivo. Ya que nos recuerda que aquello que vivimos como cierta “verdad absoluta”, la religión es de hecho impuesta sobre nosotros por suerte histórica y cultural, y que aquello que regularmente usamos para filtrar nuestra experiencia del mundo, y que condiciona nuestra realidad social, es mayormente la suma de un cúmulo de rituales circunstanciales que han sido institucionalizados como herramienta de poder. Al referir simplemente la ubicación geográfica de los usuarios que interactúan con el sitio web y hacer una selección basada en eso, Gupta está desenmascarando uno de los más poderosos “significantes maestros/amo” que rigen la ideología, la religión. Al hacerlo, la artista destapa lo que para algunos podría ser el orden natural de las cosas como una simple cualidad de un momento histórico en algún sujeto dado. Aunque para ciertos usuarios, el sitio tan solo representa una forma peculiar de “probar” alguna religión, o mejor aún, vivir la suya, el uso del ciberespacio por Gupta para afrontar la religión también es utilizado para cuestionar el aspecto performativo del cuerpo para vivir la religión. Siendo este aspecto corpóreo central para la experiencia religiosa, Gupta lo confronta al preguntarse por el estatuto de realidad de la (RV), al hacerlo, homologa al mismo nivel tanto la realidad física como la simulada en la (RV), con ese gesto, Gupta señala la fantasía que sostiene ambas experiencias como “reales”, al ser ambas del dominio de la fantasía ideológica.

Fig. 5. Captura digital, Shilpa Gupta, *blessed-bandwidth.net*, medios digitales, 2001.

Fig. 6. Captura digital, Shilpa Gupta, *blessed-bandwidth.net*, medios digitales, 2001.

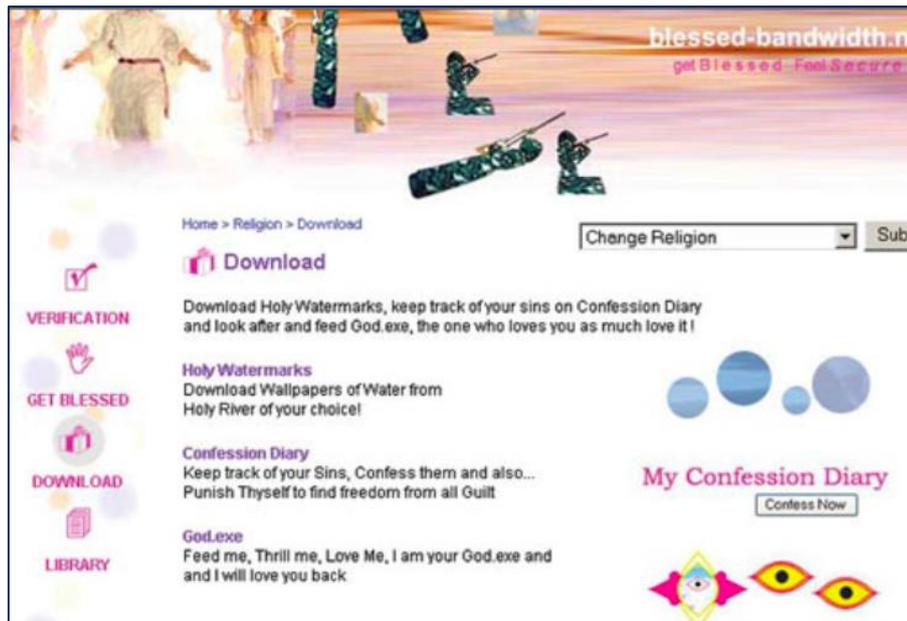

Fig. 8. Captura digital, Shilpa Gupta, *blessed-bandwidth.net*, medios digitales, 2001.

Según Žižek (2016), el ciberespacio supone una amenaza fundamental al límite entre lo interno y externo, la superficie y profundidad corpórea que dan cuenta de nuestra experiencia diaria (pp.1-5).

Pero al usar el ciberespacio como una herramienta para acceder a la religión, Gupta remueve la amenazante e histórica pregunta entre “la existencia corpórea y la experiencia” que la (RV) supone, e inserta la posibilidad de experimentar una conexión metafísica con “Dios”. Aunque dicha acción podría descartarse como un mero gesto satírico, es decir, el recibir una bendición mediante un “servidor online”, es en realidad una acción que subraya las inconsistencias que constituyen la fantasía ideológica, ya que el medio para la experiencia, ya sea físico o en este caso “en línea”, no determinan el nivel de su realidad, al mismo tiempo, la artista otorga cierto estatus de verdad a la bendición digital, igualándola a la bendición de un dado lugar sacro, y al mismo tiempo desarticula la fantasía que sostiene la noción de “lugar sagrado”.

En otro nivel, Shilpa Gupta inserta una crítica al consumismo que impera en la ideología religiosa vis a vis el internet, primero, dando oportunidad al usuario de poseer una representación física de la bendición, y segundo, al manifestar que en la sociedad contemporánea, los sujetos-usuarios están cada vez más acostumbrados a ser capaces de –temporalmente– satisfacer sus deseos de consumo por medio del internet, todo lo que necesitan es un “click” en la pantalla y después continuar con sus vidas. Esto le otorga a la cosificación de la “bendición espiritual”, una práctica casi obligatoria en la mayoría de las religiones, una nueva cara y no solo eso, sino la posibilidad de expansión que el internet conlleva.

Al enfatizar el aspecto material de la ideología religiosa, la intervención de Gupta puede leerse, en un sentido Žižekiano, como una reflexión de una de las muchas maneras en las que el deseo se incita y satisface hoy, tomando en cuenta la dimensión material, la pieza subraya como la “realización espiritual” no es suficiente para los sujetos/usuarios.

Otro aspecto sobresaliente de “*blessed-bandwidth.net*” es como manifiesta la fantasía de la injerencia, es decir, la mediación, que los sujetos tienen dentro de la ideología al comentar en la mediación de los sujetos y su pertenencia a cierta religión. En la pieza digital de Gupta, uno es informado desde el inicio que está siendo vigilado, el conocimiento desde el primer momento de continua vigilancia es uno de los aspectos más interesantes de la obra, ya que homologa la cínica relación que tenemos con la ideología, el saber que está ahí mientras que se mantiene una pasiva actitud en torno a esta. Gesto expresado continuamente en una de las “*pop-up*” que surgen durante toda la navegación por el sitio, el mensaje: “No entre en pánico, está siendo vigilado, sea bendecido, siéntase seguro: mensaje del estado”.³

La conexión que Gupta mantiene entre el control del estado y la religión, es un recordatorio directo de la íntima relación que dichos aparatos ideológicos tienen, pero no se nos invita a poner atención en eso, sino a continuar, obtener una bendición, si acaso, sentirse seguros.

Cada selección de cierta religión es acompañada por un número de ordenes emitidas bajo la autoridad de dicha religión, siéntate derecho, reverencia, póstrate, cúbrete, etc. De manera casi pasivo agresiva, la acción de Gupta nos hace un recordatorio del control y la disciplina ejercida sobre nuestros cuerpos por los aparatos de la religión y el estado. Es como si la fuerza invasiva de la institucionalidad de la religión es llevada a cabo por la versión .net que Gupta crea.

Vale la pena notar una última pregunta que la obra pareciera suponernos, una reflexión en relación al usuario y al sujeto: ¿es que acaso queremos ser conscientes de las fuerzas que se ejercen sobre nosotros, queremos hacer algo o simplemente queremos seguir, sentirnos seguros, sentirnos bendecidos?

La conceptualización de la teoría de la ideología de Slavoj Žižek nos otorga no solo un vocabulario crítico para el análisis de fenómenos culturales y su dependencia de los procesos de la fantasía ideológica, si no que abre posibilidades para re-conceptualizar el análisis estético de las producciones artísticas en su nivel ontológico mientras que pone de manifiesto las problemáticas en la que el sujeto vía su predeterminación ideológica de subjetividad existe en relación con la obra de arte. Los sujetos no solo existen dentro de la ideología, sino que su estado natural y espontáneo es ideológico, por lo que el entender dichos procesos o por lo menos, crear un esquema conceptual para visibilizarlo, otorga un significado distinto al quehacer disciplinario de la historia del arte y otorga una responsabilidad política al análisis cultural.

³ Mensaje original: Do Not Panic. You are Being Watch. Get Blessed. Feel Secure’ is issued by the state. Traducción del autor.

Bibliografía

- Butler, R. 2014, *The Žižek Dictionary*, London and New York: Routledge.
- Laclau, E; Mouffe, C.1985 (2014). *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. London and New York: Verso.
- Pijnappel, J. 2003. Blessed-bandwidth.net: it's Super Authentic. Tate Papers, Intermedia Art. November [en línea]. [Consulta: 8 de abril de 2019] Recuperado de: <http://www2.tate.org.uk/intermediaart/entry15485.shtm>
- Raybone, S. 2015. Notes Toward Practicing Žižekian Ideology Critique as an Art Historical Methodology, *International Journal of Žižek Studies*, 9(2), pp. 1-20
- Žižek, S. 1994, The Spectre of Ideology. En: S. Žižek (ed.) *Mapping Ideology*, London and New York: Verso.
- Žižek, S. 2003, *El sublime objeto de la ideología*, D.F: Siglo XXI editores.
- Žižek, S. 2008a, *The Plague of Fantasies*, London and New York: Verso.
- Žižek, S. 2008b, *The Sublime Object of Ideology*, London and New York: Verso.
- Žižek, S. 2016. Cyberspace and the Virtuality of the Real [en línea]. [Consulta: 8 de abril de 2019] Recuperado de: <http://jcfar.org.uk/wp-content/uploads/2016/03/Cyberspace-and-the-Virtuality-of-the-Real-Slavoj-Zizek.pdf>