

La inmortalidad del cuerpo ausente

Gino De Dominicis "*Statua (Figura distesa)* / Estatua (Figura extendida)" 1979, Mixta. Variables.

*A morte é a curva da estrada,
Morrer é só não ser visto.
Se escuto, eu te oiço a passada
Existir como eu existo.
A terra é feita de céu.
A mentira não tem ninho.
Nunca ninguém se perdeu.*

Fernando Pessoa

*(Morir es doblar la curva del camino
Morir es sólo no ser visto
Oigo, si escucho, a tu paso
Existir como yo existo.
La tierra está hecha de cielo,
La mentira no tiene nido.
Nuncanadie se ha perdido.)*

Sobre una base blanca descansan un sombrero y un par de sandalias. Silenciosa, entre las columnas de la sala, es lo único que la obra nos muestra. La obra es *Statua(Figura distesa)* de Gino De Dominicis. En una de las paredes encontramos el cartel de la muestra que nos aporta lo que se necesita para aproximarse de manera completa a la obra. Allí se lee una frase del poema del escritor portugués Fernando Pessoa: "*Morir es solo no ser visto*". Por medio de esas líneas vamos teniendo una aproximación al significado filosófico, poético, metafísico y casi nihilista que nos presenta su autor.

Gino de Dominicis (1947-1998) fue un artista italiano que se autodefinía como pintor, escultor, filósofo y arquitecto. Para crear sus obras se servía de diversas técnicas con las cuales trataba temas relacionados con valores universales tales como la percepción del tiempo, la gravedad, la vida, la muerte y la inmortalidad. A partir de los años '70 participó en eventos internacionales, tales como la Documenta de Kassel y la Bienal de Venecia. En el marco de la inauguración de su muestra conmemorativa en el MAXXI en el 2010, el crítico de arte italiano Achille Bonito Oliva alude a que en su arte se evidencia el límite del hombre, y

que toda su obra es una “apología del límite” en cuanto busca encontrar el límite de las leyes naturales, como la existencia, la finitud o la gravedad. La obra de De Dominicis, por este motivo, tan peculiar que no puede ser restringida dentro de ninguna de las corrientes artísticas de su época: ni en el arte Povera, ni en la Transvanguardia, ni en el Arte Conceptual, frente al cual él va a tener una postura casi irónica o satírica. Dice al respecto: “Il termine “arte concettuale”, di origine americana, in Italia è molto piaciuto forse perché ricorda nomi di persona molto diffusi come Concetta, Concezione, Concettina ecc...; e viene di continuo usato stupidamente per etichettare tutto ciò che in arte non è immediatamente riconoscibile.” [De Dominicis]¹

La obra *Statua* expuesta en Fundación Proa es parte de un relato que se encuentra presente a lo largo de la producción del artista. La búsqueda de De Dominicis se centró a lo largo de su carrera en algunos temas específicos que acompañan a toda su producción artística: la inmortalidad del cuerpo, los conceptos de espacio y tiempo, el misterio del origen y la creación de la belleza humana, la invisibilidad, tradiciones ocultas, los múltiples puntos de vista y perspectivas invertidas, hasta las teorías sobre el espacio, sobre el universo y sobre las posibles formas de vida extraterrestre.

Específicamente desde el año 70 la Inmortalidad y la invisibilidad formaron parte de la obra de Gino De Dominicis. Un ejemplo de la aparición de estos temas es el anuncio de su muerte a través de una estampada su propio necrológico, donde claramente la finitud de la existencia entra en juego. Para esta misma época, presenta en la galería L' Attico una serie de "oggetti invisibili": Cubo, Cilindro y Pirámide invisible, que consistían en un simple trazo en el suelo de los contornos de las bases de cada forma geométrica. Esta serie de objetos invisibles fue producida por el artista entre los años 1969 a 1979 y en ella reflexiona sobre el espacio y su valor, así como también y sobre los cuerpos que lo ocupan y lo significan.

Statua se puede pensar en el marco de esta serie de objetos invisibles. Los mismos se relacionan con el tema de la inmortalidad mediante un escrito del artista llamado *Lettera sull'immortalità del corpo* publicado en 1970. En este escrito refiere: «Un bicchiere, un uomo, una gallina non sono veramente un bicchiere, un uomo, una gallina, ma solo la verifica della possibilità di esistenza di un bicchiere, di un uomo, di una gallina. Per esistere veramente le cose dovrebbero essere eterne, immortali» [De Dominicis, 1970] (Un vaso, un hombre, una gallina no son realmente un vaso, un hombre, una gallina, son solo la verificación de la posibilidad de existencia de un vaso, de un hombre, de una gallina. Para existir de verdad deben ser eternos, inmortales).²

Esta cita nos recuerda a la Teoría de las Ideas de Platón, donde las cosas del mundo terrenal no son más que entes sensibles y “copias” imperfectas de las Ideas del mundo inteligible, eternas y por lo tanto

¹Gino De Dominicis en el video L'IMMORTALE - Gino De Dominicis (di Giorgio Treves, 2011)

² La traducción es de la autora.

inmortales. En la obra *Statua*, De Dominicis se aleja de lo mimético del arte. Deja de lado la mimesis-que supone la producción de una representación que en tanto copia genera la ilusión de realidad-, con el fin de alejarse del ser corpóreo de la obra, de la imitación de un cuerpo con la posibilidad de remitir a la realidad sensible. Por eso en esta obra, el artista elimina el cuerpo, anula lo mimético, lo sensible, y nos presenta solo la *idea* del cuerpo. Esta idea se materializa mentalmente a través de los objetos que nos presenta: la base, el sombrero y las sandalias, que funcionan como indicadores de espacio y la presencia del cuerpo; el resto quedara en nuestra imaginación. La pieza, nos introduce a la idea de inmortalidad, al tiempo circular donde pasado, presente y futuro confluyen por medio del cuerpo ausente de la "estatua", desprendido así de toda materialidad. Solo una imagen mental del espectador completa ese cuerpo.

De Dominicis nos propone de esta manera la ausencia como rastro del paso del tiempo, donde no ser, no existir, es no ser ya visible. La finitud de la humanidad regida por el sentido lineal del tiempo se opone a la circularidad del tiempo mítico que ofrece la inmortalidad. La materia, símbolo de lo que perece, se haya ausente en la obra de De Dominicis. La frase del autor: "*La invisibilidad es una especie de inmortalidad*" [De Dominicis]³ resume estas ideas y pone en duda las limitaciones físicas de los seres vivos y el mundo material haciendo frente a fenómenos y principios naturales inviolables. Aquí el concepto de entropía debe ser abandonado, y la obra debe ser convertirse en anti-entrópica; por eso, podemos pensar a esta obra desde un punto de vista metafísico. Nuevamente retomando su escrito *Lettera sull'immortalità del corpo*, el artista nos habla del estado actual de los hombres: "ellos están muertos, incluso cuando parecen con vida, mientras que hace las actividades más agradables tales como patinar o pasear al perro" [De Dominicis, 1970]. Nos habla de personajes vivientes pero inmóviles, desde donde surge el sentido representado en su obra "*Il tempo, lo sbaglio, lo spazio*" (1969). Convierte la existencia en un gesto de negación revolucionario, en tanto se constituye bajo una lógica que anula la identidad física. Podemos ver que la invisibilidad de su obra responde a esta lógica. La ausencia de imagen borra la identidad y *Statua* se convierte así en el recuerdo de una muerte anónima.

Pensando la incidencia del tiempo en relación a la finitud, aparece la idea de *temporalidad* solo como concepto abstracto, si no en una temporalidad "real" de la obra. Como dice Didi-Huberman en su texto *Ante el tiempo*: "Siempre, ante la imagen, estamos ante el tiempo" [Didi-Huberman, 2006, p.11]. Frente a *Statua* estamos, como ya se dijo, frente a un tiempo continuo. Como plantea este autor, la obra nos va a sobrevivir, y esta imagen tendrá más memoria y porvenir que los seres que la observan. Así el espacio invisible de la obra se podrá ir cargando de sentidos a lo largo del tiempo, donde la interpretación de los espectadores jugara un rol significativo para las interpretaciones futuras. La interacción obra -espectador cobra importancia en estos términos, ya que es este el que repone el significado que quiso transmitir el

³Gino De Dominicis en una entrevista en el video *L'IMMORTALE - Gino De Dominicis* (di Giorgio Treves, 2011)

artista. Por medio de su propio archivo de imágenes y por las referencias del título y al poema completamos nuestra idea de ausencia por medio de la noción de saber cuál es el faltante. En palabras de Bonito Oliva “el instante suspende el tiempo y así suspende la muerte” [Bonito Oliva, 2010]. El instante de la obra misma, y el instante de aprehensión de la obra por parte del espectador, suspenden su muerte.

La visión nihilista en su versión positiva de esta obra se puede relacionar con la teoría filosófica que sostienen que “(...) el arte es un simbolismo de la sobre humanidad y de la metafísica del eterno retorno” [Bayer, 1961, p.343]. Como se dijo, la búsqueda de la temporalidad circular y por lo tanto de la inmortalidad del cuerpo, son dos conceptos claves en la obra de Gino De Dominicis. Tomando a Nietzsche podemos aproximarnos a la obra mediante conceptos en relación con lo eterno y el constante devenir de la vida, buscados a través del arte por el artista. Dice “El arte es una imagen de la eternidad e imita, a su manera, el orden del mundo. El arte fija los aspectos del mundo cambiante. Es una “eternización, una voluntad de superar el devenir” [Nietzsche, 1882] Es la imagen simbólica del eterno retorno del *cosmos*.” [Bayer, 1961, p.343]

Se puede pensar a su vez, la obra *Statua* de De Dominicis desde los conceptos de imágenes internas y externas de Hans Belting. Este autor propone que: “Una imagen es más que un producto de la percepción. Se manifiesta como resultado de una simbolización personal o colectiva” [Belting, 2007, p.14]. En ese sentido cabe pensar esta relación con la alusión que hace el artista a las figuras escultóricas provenientes de la antigüedad clásica. Acudimos así, en palabras de Belting, a nuestro propio “almacén personal de imágenes” [Belting, 2007, p.16] para encontrar esta cita. Este archivo que, como vemos, no es solo personal si no que se vuelve colectivo en cuanto es compartida nuestra idea de una figura femenina clásica recostada al modo de las venus grecorromanas. Nos marcan la posición y el género de la figura a través de las sandalias y el sombrero femeninos, y por medio de ellos inferimos el cuerpo faltante. Es así entonces que por medio de estos elementos que completamos la figura que yace invisible sobre la base mediante esta construcción simbólica en relación a la estatua de una mujer. La disposición horizontal de la figura sobre una base blanca nos recuerda también a los sarcófagos romanos. Esta alusión entra en relación con la función de las estatuas en memoria del difunto, en referencia a algo ausente y nuevamente a la muerte. Retomando a Belting, nos dice que “relacionamos la invisibilidad con la ausencia” [Belting, 2007, p. 39], tomamos la falta de imagen como referencia de algo que no está, que no es. En este caso vemos de nuevo que el artista alude por medio de indicadores formales a un monumento funerario, que de por sí recuerda ya una ausencia. Pero no coloca el objeto que la conmemora, si no que la obra nos muestra en sí la *ausencia* misma.

Propio de su época, De Dominicis hace también una crítica a la “Alta Cultura” creando así una ruptura con la escultura clásica. El nombre de la obra, *Statua*, nos remite directamente a la tradición escultórica, pero al observar la obra solo vemos de esta la base. De Dominicis configura una ironía que se

desprende de la tensión entre lo que se espera ver y lo que es la obra. En cuanto a estas rupturas, se puede relacionar con otras piezas expuestas en la misma exposición de Fundación Proa. Entre estas, la serie *Le Ore* (1975) de Luigi Ontani. En ambas, los artistas retoman la antigüedad clásica de un modo irónico. La cita a la antigüedad no será, ni en uno ni en otro caso, una cita literal. Otra obra que se relaciona a partir de lo escultórico apartado de lo clásico es la de los ingleses Gilbert and George. Sus cuatro piezas que integran *The General Jungle or Carrying on Sculpting* (1971), nos muestra obras en base a sus presentaciones como *Living Sculptures*. Estas obras se relacionan con la búsqueda del valor artístico de la existencia, así como también forman parte de una crítica social y del rol del artista en la sociedad. Sus performances, al ser definidas siempre por los artistas como esculturas, están también poniendo en tensión las categorías artísticas académicas y la tradición. Esta crítica al arte sería un punto de encuentro con la obra de Gino De Dominicis. La crítica a la alta cultura se puede poner en relación con el contexto artístico de estas obras, donde los años 70 eran una época de experimentación y apertura de los modos artísticos.

La propuesta de la muestra "Arte en escena", en la cual se encuentra la obra, relaciona diversas producciones artísticas a partir del eje temático de la teatralidad y del museo como puesta en escena. Tomando el texto de Josette Féral *Acerca de la Teatralidad* que nos dice que "la teatralidad parece ser un proceso, una producción que primero se refiere a la mirada, mirada que postula y crea un espacio otro que se torna el espacio del otro -espacio virtual- y deja lugar a la alteridad de los sujetos y al surgimiento de la ficción." [Ferral, 2003, p. 94]. Se puede pensar un espacio virtual dado, en este caso, por la obra. La obra instalada en una sala de museo, y no en otro lado, es donde se carga de significado. Su interacción con el espectador hace que este, en palabras de Féral, posea una visión dinámica y no pasiva. Donde la teatralidad "como resultado de un hacer que pertenece sin duda, de manera privilegiada, a quien hace teatro; pero ella también puede pertenecer a aquel que toma posesión de la mirada, es decir, al espectador." [Ferral, 2003, p. 103] Por esto podemos pensar en este caso la teatralidad como conjunción entre la acción del espectador frente al actor, en este caso, la obra. Ya que el cuerpo del artista, de suma importancia para crear la teatralidad según Féral, está ausente, el espacio de la obra y el cuerpo no visible en ella, toman el espacio de lo teatral. El cuerpo es no visible, pero no ausente del todo en cuanto produce un juego teatral, dramático. El juego de observación entre espectador y obra crea el espacio vacío del cuerpo de significado, haciéndonos pensar en una teatralidad de lo invisible. Retomando a Belting, nos dice al respecto que: "la escenificación en un medio de representaciones lo que fundamenta primordialmente la percepción" [Belting, 2007, p. 26]

Gino De Dominicis con su obra nos coloca frente a un tema a-temporal como es la finitud del hombre. Nos abre un mundo de interpretaciones donde se combinan las diferentes concepciones del arte, la sutil ironía, la crítica al pasado y las indagaciones filosóficas del artista. El arte de Gino De Dominicis nos introduce a repensar a través de sus obras temas existenciales como el ser, la muerte y la inmortalidad. Para

concluir, tomamos una frase del artista que dice que : “Un ópera, una volta terminata, mi deve sorprendere e rimandarmi più energie di quante ne ho impiegate per realizzarla. L’opera in questo modo è “antientropica” e contraddice il “secondo principio della termodinamica”. Si riappropria così del problema della morte e dell’immortalità dei corpo, senza delegarlo alla scienza e agli scienziati, il che sarebbe pericoloso.”[De Dominicis] (Una obra, una vez terminada, me debe sorprender y transmitirme más energía de la que he empleado para realizarla. La obra de este modo es “anti entrópica” y contradice “el segundo principio de la termodinamica”. Recupera el problema de la muerte y de la inmortalidad del cuerpo, sin vincularlo a la ciencia y los científicos, lo que sería peligroso)

Gino De Dominicis “*Statua (Figura distesa) / Estatua (Figura estendida)*” 1979, Mixta. Variables

Bibliografía

- AAVV. Catalogo Arte en Escena, PROA-MAXXI, 2016
- *L'IMMORTALE-Gino De Dominicis* (di Giorgio Treves, 2011)<http://www.arte.rai.it/articoli-programma/limmortale-gino-de-dominicis/1953/default.aspx> Consultado el 25/06/2016 [on line]
- *Gino De Dominicis al MAXXI*, Consultado el 25/06/2016 , <http://www.arte.rai.it/articoli-programma/gino-de-dominicis-al-maxxi/1654/default.aspx>[on-line]
- *Gino De Dominicis*, Consultado el 25/06/2016 , <http://www.arte.rai.it/articoli-programma/gino-de-dominicis/17698/default.aspx>[on- line]
- *"L' artista che scandalizzò l' Italia"*, Ricerca, Consultado el 25/06/2016 http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1998/11/30/artista-che-scandalizzo-italia.html?refresh_ce[on-line]
- *"Gino de Dominicis disabilita, manipolazione e perbernismo"*, Consultado el 25/06/2016 <http://www.arengario.it/fotografia/gino-de-dominicis-disabilita-manipolazione-e-perbenismo>[on line]
- *"Spazio libero, De Dominicis"*, Consultado el 26/06/2016 http://www.retidedalus.it/Archivi/2010/dicembre/SPAZIO_LIBERO/5_dedominicis.htm [on line]
- *"Gino De Dominicis"*, Arte in Centro, <http://arteincentro.com/gino-de-dominicis/>
- Archivo de Gino De Dominicis, Consultado el 27/06/2016 <http://ginodedominicis.it/> [on-line]
- Sala 2, por la curadora Ana Martirolo, Video consultado el 26/06/2016 <http://proa.org/esp/exhibition-maxxi-proa-tv.php> [on line]
- Bayer, Raymond, *Historia de la estética*, (1961) , Fondo de Cultura Económica, México, 2008
- Belting, Hans, *Antropología de la Imagen, Capitulo1*, Katz, BuenosAires, Argentina, 2007.

- Didi-Huberman, George, “Apertura: La historia del arte como disciplina anacrónica” en: *Ante el Tiempo, Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006.
- Féral, Josette, *Acerca de la Teatralidad*, 2003, Editorial Nueva Generación, Facultad de Filosofía y Letras, (UBA).
- Link, Daniel , *La presentación del arte, un paso de vida*, Trabajos, Estudios Curatoriales, Año 1, N° 1 ,2012,Consultado el 27/06/2016http://untref.edu.ar/rec/num1_trabajos2.php[on-line]
- Nietzsche, (1882) *La Gaya Ciencia*, Ed. Alianza
- Oliveras, Elena, *Estética la cuestión del arte*, Emece, Buenos Aires, Argentina, 2012.
- Pessoa, Fernando,*A morte é a curva da estrada* ,Consultado el 26/06/2016 <http://arquivopessoa.net/textos/2345> [on line]