

Título: La representación de la mirada intrusiva: sociedades de vigilancia en tres obras de Mona Hatoum

En el presente análisis, trataré de establecer relaciones entre tres obras de Mona Hatoum y los conceptos de *sociedad disciplinaria* y *sociedad de control*, analizadas por Foucault y Deleuze, respectivamente. Mona Hatoum, de origen palestino, crece en el Líbano y se forma en Inglaterra, donde reside - primero forzada por la guerra civil libanesa y luego por elección.¹ Allí estudia en reconocidas instituciones que le brindan una importante formación teórica, herramientas con las que, muchas veces, carga de un denso contenido político sus obras. Ella misma reconoce su preocupación por el funcionamiento de las estructuras y los mecanismos de poder, por la vigilancia y el control la violencia institucional.

En primer lugar, comenzaré por una acotada descripción de ambos tipos de sociedades, sus implicancias y características, a fin de establecer los elementos que van a ser representados luego en las obras de Hatoum.

A partir de condiciones específicas gestadas en el contexto del capitalismo, y la consecuente necesidad de efectivizar el control sobre la producción, desarrollar la economía, difundir la instrucción, se instauran mecanismos de vigilancia que permiten tanto la protección de la propiedad privada como la formación de los sujetos afines a necesidades de producción propias del sistema. Surge entonces, una relación particular de poder: *la disciplina*; y junto a esta también surge una modalidad propia para ejercerla que implica un conjunto de elementos, técnicas y procedimientos particulares: “es una “física” o una “anatomía” del poder, una tecnología”.² La disciplina aplicada aumenta las fuerzas del cuerpo, en términos económicos de utilidad (sujeto útil para cumplir una función específica en la

¹La historia de Mona Hatoum es conocida, la guerra civil libanesa en 1975 la sorprende en Londres, donde la artista pasaba unas vacaciones. El hecho le impide retornar a su país, tras lo cual decide comenzar su formación artística y fijar allí su residencia.

² Foucault, M., *El panoptismo en Vigilar y castigar*, Bs.As.: Siglo XXI editores, 1991. Pág. 218

sociedad) y disminuye esas mismas fuerzas, en términos políticos de obediencia (minimizando el poder de resistencia). Describe Foucault: "El ejercicio de la disciplina supone un dispositivo que coacciona por el juego de la mirada; un aparato en el que las técnicas que permiten ver inducen efectos de poder y donde, en rechazo, los medios de coerción hacen claramente visibles aquellos sobre quienes se aplican".³ El dispositivo a través del cual va a llevarse a cabo el ejercicio de la disciplina es una estructura arquitectónica particular: el panóptico. El diseño de este edificio ideado por Jeremy Bentham, consta de una construcción de celdas dispuestas en forma de anillo en torno a una torre central; la misma presenta anchas ventanas orientadas hacia el interior mientras que las habitaciones, incomunicadas entre sí, poseen ventanas abiertas hacia el interior y exterior. De esta manera, desde la torre central se puede ver fácilmente la actividad de cada habitación, pero es imposible la situación inversa, en tanto la torre cuenta de persianas que impiden la visión hacia su interior. La asimetría garantizada por esta maquinaria vuelve efectivo el control sobre todos los habitantes de las celdas (presos, estudiantes, obreros). Lo fundamental de este dispositivo, lo que para Foucault es el mayor efecto del panóptico, es que induce en el detenido⁴ un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder, incluso si no hubiera nadie en la torre, ya que éste no puede comprobar si allí efectivamente hay alguien para controlarlo, pero tampoco puede descartar su presencia. De esta manera el preso, el escolar, el obrero, el enfermo, etc, van actuar como se espera que actúen, con la amenaza latente de esa mirada sobre ellos, sin poder comunicarse entre sí (evitando así posibles distracciones, contagios, asociaciones). Es el aparato disciplinario perfecto, a partir de una sola mirada se puede verlo todo permanentemente, fuente de luz que ilumina todo, y lugar desde el cual se concentra la información sobre las celdas, es una mirada omnipresente a la cual nada se le escapa y centro

³ Foucault, M., Los medios del buen encauzamiento en Vigilar y castigar, Bs.As.: Siglo XXI editores, 1991. Pág. 175

⁴ Si bien el habitante de las celdas podía ser tanto un detenido como un obrero, un estudiante, un enfermo, etc, se lo nombrará con la primera opción, en el sentido amplio del término, como inmobilizado en un espacio fijado para él y a fin de simplificar y agilizar la redacción del texto.

al cual temen todas las miradas. El panóptico automatiza el poder porque el detenido internaliza el control, se siente permanente observado y, ante esa amenaza omnipresente, actúa en función a esto. Asimismo *desindividualiza* el poder, porque se trata de los lugares ocupados más que de los individuos que los ocupan; cualquiera puede entrar en la torre y vigilar, e incluso, determinar si la disciplina está funcionando, es decir, la tarea del que vigila en la torre también es fácilmente observable. Esta arquitectura puede aplicarse tanto a la cárcel como a la fábrica, la escuela o el hospital, entre otros. A través de la organización de lugares, la disciplina construye espacios arquitectónicos complejos, funcionales y jerárquicos que marcan los lugares e indican valores, garantizando la obediencia de los individuos pero también una economía del tiempo y de los gestos. A cada individuo su lugar y en cada emplazamiento un individuo. La institución ya no tiene por finalidad excluir a los sujetos, sino fijarlos a un aparato de normalización.

Desde la organización de espacios, de jerarquías, de luces y sombras se efectúa el dominio de los cuerpos, sin recurrir, excesivamente al uso excesivo de la violencia. Para Foucault se trata de un poder no tanto “corporal” como “físico”. El panóptico es definido como una “jaula cruel y sabia”, que utiliza la luz en vez del encierro oscuro y aislado de los calabozos, ya que la mirada de un vigilante capta más que las sombras, haciendo de la visibilidad, grado aparentemente menor de exclusión de los detenidos, una mera ilusión. La oscuridad actuaba también como creadora de cierta intimidad, protegía; en el panóptico, la celda, que parece más libre por sus ventanas amplias que iluminan, en realidad funciona como microscopio del comportamiento de su habitante, haciéndolo consciente de la mirada permanente que recae sobre él *“Es visto, pero él no ve: objeto de una información, jamás sujeto de una comunicación”*⁵.

En mayo de 1990, Deleuze publica “Posdata sobre las sociedades de control”⁶, texto en el que establece la crisis de las sociedades disciplinarias de Foucault y el

⁵ Foucault, M., El panoptismo en Vigilar y castigar, Bs.As.: Siglo XXI editores, 1991. Pág. 204

⁶Deleuze, G., Posdata sobre las sociedades de control, en Ferrer, C., El lenguaje literario, T° 2, Montevideo: Ed. Nordan, 1991.

Windows User 6/12/15 8:39 AM

Comentario [1]:

Este apartado es demasiado extenso para el contexto de análisis de la obra, si bien tiene conceptos y lecturas claves es demasiado largo. Por ejemplo, puede dejarse fuera la descripción de cómo es la arquitectura del panóptico. Se sugiere realizar el desarrollo teórico en relación con la obra de MH y no todo en apartados separados

pasaje a un nuevo tipo de organización social. Para Foucault, las sociedades disciplinarias procedían a la organización de los grandes espacios de encierro, mientras que en las nuevas sociedades, denominadas de *control*, se desarrollan formas de control que acompañan al sujeto en todas sus actividades. La conducta de los individuos, ya no se administra a través de dispositivos espaciales de vigilancia sino que, el control se infiltra en cada acto del individuo y lo convierte en muestra, dato. *“Así, el panóptico, la figura visual que vincula la vigilancia con el encierro, en realidad es doblado por la estadística en un espacio donde la visibilidad no es “ocular”, ni siquiera se ejerce sobre la conciencia del vigilado, sino fundamentalmente relativa a la información”*⁷. A través del entrecruzamiento de datos, se conoce y se determinan conductas y se crean necesidades, en función de los requerimientos del mercado; mientras que en la sociedad disciplinaria las instituciones formaban a sujetos aptos para la producción, fijados a un espacio singular que permitía un aprovechamiento máximo de su utilidad, en la sociedad de control se moldea un sujeto capaz de consumir, y necesitado de ello, lo que el sistema fabril, totalmente automatizado, produce. Deleuze define a esta nueva etapa marcada por el consumo “capitalismo de la superproducción”, en el que ya no se requiere un sujeto productor (reemplazado por la máquina) sino un consumidor de servicios y del exceso de mercancías circulantes. Para poder lograr este consumo, las empresas utilizan métodos persuasivos relacionados con la publicidad y el marketing, haciendo uso de los medios masivos de comunicación y las redes sociales. El marketing, entonces, se constituye como el nuevo instrumento de control social, circulando a través de las redes informacionales y comunicacionales, influyendo en conductas y creando necesidades específicas en sus usuarios. Dice Pablo Rodríguez: *“Los encierros son moldes, módulos distintos, pero los controles son modulaciones, como un molde autodeformante que cambiaría continuamente, de un momento al otro, o como un tamiz, cuya malla*

⁷Rodríguez, P., “¿Qué son las sociedades de control?”, en <http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/21.-Qu%C3%A9-son-las-sociedades-de-control.pdf>

Windows User 6/12/15 8:39 AM

Comentario [2]: Ya no se trata de la fábrica, ni el automatismo modernista.

Windows User 6/12/15 8:39 AM

Comentario [3]: Claro a esto refeire mi comentario anterior

Windows User 6/12/15 8:39 AM

Comentario [4]: El control esta dado por la red,

cambiaría de un punto al otro". En este sentido, la conducta del individuo ya no busca disciplinarse a través de instituciones rígidas que lo suscriben a un lugar específico, vigilado, supervisado, sino que acompaña al sujeto a donde este se dirija, se adapta a él inmiscuyéndose en sus prácticas diarias, incitándolo a que actúe determinada forma, que desee determinados productos, que adquiera determinados servicios. Los sujetos, además, son estudiados a través de su presencia en las redes informacionales (redes sociales, uso de buscadores, consumo televisivo, encuestas, etc), son cifras a las cuales recurre el marketing a la hora de orientar la oferta de determinados productos o servicios.

Finalmente, a diferencia de las sociedades disciplinarias en las que el disciplinamiento se daba en el paso diferenciado de una institución a otra (escuela, fábrica, hospital, etc), cada una de ellas debidamente suscripta a un espacio y a un momento, con un principio y un final delimitados; en las sociedades descritas por Deleuze, el control es variable y de corta duración, pero a la vez continuo e ilimitado, está presente a lo largo de toda la existencia del individuo, tanto en su vida pública como en la privada, en todo momento: *"El control es a corto plazo y de rotación rápida, pero también continuo e ilimitado, mientras que la disciplina era de larga duración, infinita y discontinua. El hombre ya no es el hombre encerrado, sino el hombre endeudado"*⁸.

*"Una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando llegué a Londres era la vigilancia. Me sorprendió la cantidad de cámaras de vigilancia con las que uno se cruza en la vida diaria"*⁹.

⁸Deleuze, G., Posdata sobre las sociedades de control, en Ferrer, C., El lenguaje literario, T° 2, Montevideo: Ed. Nordan, 1991.

⁹ Entrevista a Mona Hatoum por Chiara Bertola en <https://trello.com/c/tfuPlsa/18-entrevista-a-mona-hatoum-por-chiara-bertola-espanol-con-revision-de-correctora>

En la obra de Mona Hatoum, más allá de conocer su biografía, puede percibirse el fuerte conocimiento de un marco teórico filosófico, que acompaña y resignifica muchas de sus piezas.

Comenzando por el caso particular de *Light sentence*, realizada en 1992; puede leerse en ella resonancias muy marcadas de la teoría foucaultiana sobre la vigilancia, fundamentalmente en los sistemas carcelarios. La sucesión de jaulas, todas iguales, de inmediata connotación a la celda y la prisión, iluminadas por una sola lamparita oscilante colgando del techo, puede asociarse de manera directa con el concepto de vigilancia de Foucault, en el cual un ojo todo lo ve, en una relación desigual de poder. La lamparita, además de multiplicar en las paredes la sombra de las jaulas –celdas, reproduciéndolas, creando más y más prisiones dependientes de esa luz única, alumbra alternativa pero constantemente, concede un instante de sombra para volver a develar al instante siguiente, produciendo con esa inestabilidad del movimiento la incertidumbre del que no puede comprobar si efectivamente lo están observando o no; el instante de sombra carece de valor ya que es seguido constantemente de uno de luz, al igual que la sospecha de que la torre está vacía no tiene sentido, ya que es improbable. De modo que la luz ilumina todas las jaulas, las hace visibles; así como desde la torre del panóptico la vigilancia era única para todas las celdas, lo mismo pasa con la lamparita con respecto a las jaulas agrupadas a sus lados. Por un lado, una entidad única que controla el espacio de encierro; por otro, la serialidad, la acumulación de formas iguales, normatizadas, reguladas y prisioneras. Las jaulas, además, permanecen quietas e inamovibles, fijas en un lugar, así como el sujeto permanecía fijo en un dispositivo de vigilancia en las sociedades disciplinarias, agrupado pero incomunicado. La luz de la bombita en medio de la oscuridad de la sala impacta, y puede pensarse en directa relación con el régimen de visibilidad, con el juego de luces y sombras del que Foucault hablaba con respecto a la torre del panóptico, la visibilidad circula en una sola dirección y en ello se basa la sujeción de los individuos, una relación de poder heterogénea, en la que un solo dispositivo vigila a los individuos a su alrededor, serializados, fijándolos a un lugar específico, encerrados, inmóviles, sólo números. Este tipo de obra, además, adquiere

Windows User 6/12/15 8:39 AM

Comentario [5]: La luz lleva movimiento, de abajo a arriba

especial importancia si se piensa en la particular biografía de Hatoum y en sus propias declaraciones, incluyendo el fragmento citado referido a su llegada a Londres, sobre la vigilancia a la que somos sometidos los ciudadanos, al control por parte del Estado y a la violencia que esto significa, teniendo en cuenta incluso su condición de extranjera **en esa ciudad y como esto puede hacer registrar de manera más visible los controles que el resto de los ciudadanos no percibe;** Hatoum misma ha dicho: *“hablo de toparse, en los entornos urbanos occidentales, con estructuras arquitectónicas e institucionales cuya función es disciplinar a los individuos, fijándolos en el espacio y poniéndolos bajo vigilancia”*¹⁰. El control por parte del Estado es clave en el concepto de Foucault, y es, relacionando la obra con éste, igualmente fundamental en esta obra de encierro (siendo las cárceles una de las instituciones por excelencia estudiadas por dicho autor y modelo de otras instituciones de similar funcionamiento).

El material mismo de la obra, además, contribuye a crear esa sensación de encierro; el metal rígido, inquebrantable, impenetrable, el cual no se puede atravesar fácilmente, que aísla e individualiza y, una vez más, imposibilita la movilidad de los habitantes de su interior. Se trata de una obra representativa del “aparato para vigilar” foucaultiano, en el cual la vigilancia es permanente, omnipresente.

Otra obra en la misma línea es *Cube* (2006), en la que el material rígido también está presente, imposibilitando el movimiento entre el afuera y el adentro, fijando un elemento a un lugar particular, el interior de la jaula. Nuevamente la temática del encierro, la prisión, sumada a la dimensión de la pieza que genera un impacto en el observador. El interior de la celda es además, completamente visible desde el exterior, no hay intimidad posible dentro suyo, cualquier parte interna puede verse desde cualquier punto externo. La jaula entonces, como alusión a la celda y la prisión, al encierro y la vigilancia, utilizando materiales fríos, pesados, rígidos, provenientes de la fabricación industrial y en gran escala, pudiendo establecerse una clara referencia a un Estado controlador, normativizador, que observa sin ser

10 de Zegher,C.,Mona Hatoum . Más allá del vórtice de la violencia, en el vórtice de la belleza, Fundación Joan Miró. Barcelona,2012,

Windows User 6/12/15 8:39 AM

Comentario [6]: Falta mención clave del espectador y la recepción de esta obra (su cuerpo también es proyectado como sombra en la pared,y al recorrer la pieza por fuera, queda atrapado entre las jaulas proyectadas y las jaulas seriadas)

observado, que fija e inmoviliza para organizar a los individuos de acuerdo a sus propias necesidades.

Por otro lado, entre los años 2006 y 2007, Hatoum crea una obra como *Web*, que ya desde el título pertenece a otro paradigma. Se trata de una red con pequeñas bolitas de cristal unidas por un fino entramado, **posicionada** generalmente en el techo de la sala. Desde la disposición misma de la pieza se puede percibir la primer diferencia: en este caso, la estructura cuelga del techo, en la altura, como pronta a caer y atraparnos. Su forma flexible y etérea refieren ahora a otro tipo de sujeción de los sujetos; la alusión a internet es concisa, los mecanismos de control son más sutiles, tienen que ver con una inter relación por la que circula la información, y en la que todos estamos relacionados. Ya no se fija a los sujetos a un lugar de encierro, ya que el dispositivo de control, ligado a la tecnología, y, al igual que la red, se adapta al individuo; es lo que Deleuze llama *modulación*, un sistema que cambia constantemente de acuerdo a las necesidades propias de cada **individuo**, momento y lugar. Ya no se trata de estructuras separadas y rígidas en jaulas, sino que cada bolita de cristal está conectada con otra a través de la red que las une; el afuera ya no está definido espacialmente si no por estar al margen de la circulación de la información en común. Los barrotes se transforman en redes, se **flexibilizan** para una mayor adaptación. Por otro lado, la red conecta pero, al mismo tiempo expone y exhibe, investiga y agrupa, una forma más sofisticada de control, definido por la tecnología y con la que se colabora incluso voluntariamente, creando dependencias.

Si se piensa en relación con una tela de araña, en la red, la araña es la que más rápido y ágil se mueve y eso le permite atrapar sus piezas antes de que intenten escapárseles; algo parecido sucede con los que dominan en las sociedades de control, son los dueños de la información, los dueños de las “redes”, los que más rápido se mueven en ellas, los que pueden no permanecer fijos a un lugar, adaptándose necesidades diferentes en cada momento..

De esta manera, en las primeras obras analizadas es clara la referencia a las sociedades disciplinarias de Foucault, con la fijación a un lugar, el encierro y la vigilancia omnipresente a través de la arquitectura, las jaulas, los materiales fríos y

Windows User 6/12/15 8:39 AM

Comentario [7]: instalada

Windows User 6/12/15 8:39 AM

Comentario [8]: no cambia en relación a cada individuo, la modulación es la forma constante que viene a reemplazar a las instituciones, al encierro.

Windows User 6/12/15 8:39 AM

Comentario [9]: Bien la comparacion

rígidos, el uso de la luz en tanto vigilancia que todo lo ve y de la que no se puede escapar. En *Web*, en cambio, se pueden ver representados los métodos de las sociedades de control descritas por Deleuze, haciendo referencia desde el título a las redes sociales e informacionales que son claves para el control y la manipulación de los individuos, con materiales flexibles y más sofisticados (cristal), así como el manejo de los sujetos adquiere formas más elásticas, relacionadas con el desarrollo de la tecnología, y que conforma una red de información entre individuos a través de la cual el control se ejerce casi imperceptiblemente.

Concluyendo, entonces, puede establecerse con estas tres obras seleccionadas de Mona Hatoum, una fuerte relación con los modelos disciplinarios y de control de Foucault y Deleuze, dando cuenta de dos formas de vigilancia correspondientes a dos instancias del capitalismo; con *Lihtsentence* y *Cube*, se da cuenta de los lugares de encierro que el Estado crea para normalizar, disciplinar a los individuos a fin de que le sean útiles a los sistemas de producción, a través del uso de las jaulas de metal, rígidas e impenetrables, seriadas en el caso de una obra, aislada en el caso de la otra, y con una luz omnipresente que ilumina todo, a la que nada se le escapa. Por otro lado, en una obra como *Web*, directamente pueden establecerse relaciones con la vigilancia en la era del control de Deleuze, más relacionada con tecnologías que con instituciones, que conforman un espacio virtual más que físico, una red que todo lo atrapa. El encierro ya no es necesario ya que ahora todos estamos conectados a través del uso de la tecnología, y es la información, incluida la publicidad y la propaganda, detalladamente estudiadas y conformadas por estrategias de marketing, la que configura el dispositivo de vigilancia de esta época. Combinando lo estético, lo social e incluso lo personal, Mona Hatoum logra una contundente analogía con los órdenes sociales, estableciendo sus relaciones y jerarquías y logrando explicar claramente relaciones de poder de dos diferentes épocas a través de una obra de arte.

Windows User 6/12/15 8:39 AM

Comentario [10]: No es necesario porque serían otras formas de control. De todos modos, no hay que perder de vista que lo que puntúa Deleuze se observan en tanto transición, dos modelos que aun conviven