

Mona Hatoum y las mutaciones de la retícula moderna

Mi intención reside en recorrer algunas obras de Mona Hatoum a partir del concepto de *grilla*, estructura geométrica y regular que se manifiesta de manera frecuente en sus obras. Dicha noción puede abordarse, por lo menos, desde dos focos. Por una parte, Rosalind Krauss¹ ha analizado ampliamente la retícula como el “emblema” que recorre el proyecto moderno de las artes visuales durante gran parte del siglo XX. Su peculiaridad, según la autora, consiste en su hostilidad respecto del lenguaje: “El absoluto estancamiento de la retícula, su carencia de jerarquía, de centro, de inflexión, refuerza no sólo su carácter anti-referencial sino su hostilidad hacia la narración. Esta estructura, impermeable tanto al tiempo y al incidente, no permite la proyección del lenguaje en el dominio de lo visual, y el resultado es el silencio”. Por otra parte, la grilla puede concebirse desde la perspectiva de Michel Foucault², como un espacio analítico y serial, de estructuras regulares, intercambiables, homogéneas y bien delimitadas que propician el disciplinamiento de los cuerpos dóciles-útiles. A partir del presente trabajo buscaré delinear el uso particular que hace la artista de esta estructura.

Las primeras incursiones de Hatoum en la instalación hacia finales de la década del 80³, estuvieron signadas por una fuerte reminiscencia al lenguaje minimalista, dejando atrás sus iniciales performances de carácter político. María Lubreras analiza dicho pasaje en el contexto de la coyuntura social inglesa de los 90', en la que el desenfado de los *young British artists* había ganado terreno a las reflexiones políticas explícitas en el arte. Estos artistas, destacados por el mercado y la crítica, se valían del medio y el lenguaje más ligado al *establishment* del período, como lo eran las morfologías minimalistas y la instalación como medio. Según Lumbreras, Hatoum utiliza estratégicamente estos recursos que estaban alcanzando gran éxito en la época, pero para “(...) minar desde adentro

---

¹ Krauss analiza esta categoría en su ensayo “Grids” (1979), y luego en un ensayo posterior llamado “La originalidad de la Vanguardia”(1981).

²Foucault, Michel, *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2006. Capítulo 3: Disciplina.

³ La obra fundamental que marca este nuevo rumbo es *The Light at the End* (1989).

del sistema los recursos del lenguaje dominante al hacer convivir en sus obras la apariencia del arte despolitizado del momento con los contenidos de las políticas de identidad”⁴. (Otro ejemplo de este proceso podía verse en la obra de Rachel Whiteread).

La mutación orgánica y la mutación siniestra

Considero posible dividir las obras seleccionadas de Hatoum en dos categorías, tomando como criterio la forma en que la retícula se ve modificada. En lugar de analizar su producción a partir de las temáticas que éstas abarcan, propongo hacerlo a partir de los procedimientos en que la grilla muta.

Por un lado, se erige un conjunto de obras en las que la grilla se ve modificada a partir de su descomposición, quebrando la ortogonalidad, asignándole fragilidad y organicidad. Dentro de esta categoría se encuentran obras como *Present Tense*, *Hair grids with Knots*, y *Hanging garden*. Resulta ineludible referir a las iniciativas posminimalistas de Eva Hesse y otras artistas, incluidas en la paradigmática exposición *Abstracción Excéntrica*⁵, quienes comenzaron a descomponer el rigor de las formas minimalistas, asignándoles un estatuto orgánico⁶.

La obra *Present Tense* es una de las tantas representaciones cartográficas de la artista. Dichas configuraciones tienen una larga data en el arte contemporáneo. Los conflictos geopolíticos, la fragilidad de los límites y las constantes migraciones son cuestiones de reflexión recurrente. La cuestión de la grilla está presente en todo mapa, desde los gráficos de uso escolar, como estructura ordenadora. Hatoum no escapa a esta tendencia, si bien su preocupación por los asuntos geopolíticos fue previa a la relevancia que este asunto tomó dentro del sistema del arte. *Present tense* ilustra un mapa concebido a partir de una agrupación de 2400

---

⁴ Lumbreras, María. *Las instalaciones de Mona Hatoum*. Quintana. Revista de Estudios do Departamento de Historia da Arte, núm.10, 2011. Universidad de Santiago de Compostela. p 202

⁵ Dicha exposición tuvo lugar en 1966, con curaduría de Lucy Lippard.

⁶ Dicha tradición de tendencias posminimalistas vinculadas a la práctica artística femenina serán recuperadas en la exhibición *Sense and Sensibility: Woman Artists and Minimalism in the Nineties* (Lynn Zelevansky, MOMA, 1994), exposición en la que fue incluida una obra de Mona Hatoum.

jabones, ordenados en forma reticular e intervenidos por líneas creadas a partir de la sucesión de pequeñas cuentas de vidrio, las cuales dibujan la silueta de una cartografía. Esta obra establece una mirada crítica acerca del Tratado de Oslo, firmado en 1993 entre Israel y Palestina, por lo que el mapa representado corresponde a estos territorios en disputa. La utilización de la grilla está presente en la obra, pero los jabones no serán un mero volumen industrial al estilo minimalista. Cabe destacar que las piezas son de fabricación artesanal, realizadas por un taller radicado en Nablus, región ubicada al norte de Jerusalén. Es decir, que cada pieza, lejos de ser impersonal, carga con las particularidades que se desprenden del cuerpo que la realizó, ningún objeto es idéntico al otro. Del mismo modo, ese objeto está concebido para su utilización en la higiene y el contacto con otros cuerpos. Los jabones, a su vez, están posados sobre el piso y sostienen una pequeña separación entre ellos, es decir, que se presentan juntos pero, al no estar adheridos unos con otros, sostienen su autonomía dentro del conjunto. Esta presentación refuerza la idea de contingencia de la configuración elegida y de su potencial reordenamiento. La cualidad intercambiable de las piezas, al modo de un rompecabezas, podría operar como mecanismo para evidenciar las alteraciones a las que son sometidos los territorios y los cuerpos involucrados en el conflicto. A su vez, el carácter soluble y perecedero de los jabones señala nuevamente la transitoriedad del orden elegido.

Otra de las particularidades de la obra de Hatoum es su utilización de retículas al modo de una tela de araña. Dicha grilla resulta particularmente relevante ya que la tela de araña es una estructura regular y reticular que se crea de forma natural, por lo tanto, su vínculo con el mundo orgánico es inmediato.

La segunda categoría refiere al uso de la retícula sosteniendo su ortogonalidad y rigidez, pero añadiendo el componente de *dislocación*⁷ o extrañamiento, analizado

---

⁷ Said, Eduard. *El arte de la dislocación: Mona Hatoum y su lógica de lo irreconciliable*. En Mona Hatoum. Buenos Aires, Fundación Proa, 2015. p 77

por Eduard Said. La noción de *unheimlich*, proveniente del mundo del psicoanálisis, refiere a lo siniestro dentro de lo familiar, “es el resurgimiento involuntario e inesperado de algo que nos era familiar, pero que era una fuente de ansiedad y que por esa razón ha sido reprimido”⁸. En estos casos, la referencia a la geometría pura funcionará como una estrategia para crear un vínculo cercano y familiar con el espectador, acostumbrado a obras de abstracción de gran profusión en la Modernidad. Sin embargo, este acercamiento inicial convive en la obra con diversas modificaciones que la vuelven extraña y hasta siniestra.

Aquí se manifiesta nuevamente una fuerte reminiscencia al legado minimalista, pero este vínculo no sólo responde al uso de la forma geométrica pura, sino también a la escala en la que se presentan los objetos, a los materiales industriales y a su disposición modular. A su vez, resulta pertinente mencionar la mirada de Anne Chave⁹ sobre la violencia y el machismo implícitos en la obra minimalista, análisis que pudo haber propiciado la orientación de Hatoum por este lenguaje de referencia.

Por otra parte, uno de los puntos de análisis de Krauss reside en el carácter ambiguo de la retícula, que se presenta simultáneamente como una estructura plana que abre el espacio a la libertad sin ataduras, a la representación de lo real, pero al mismo tiempo, como constricción, como limitación fija e ineludible. En el caso de la obra de Hatoum, parecería tomar esta dicotomía libertad-privación de una manera literal, ya no hablando desde el proyecto moderno de las formas estéticas, sino desde la libertad de los cuerpos bajo vigilancia permanente. En una entrevista junto a Chiara Bertola, Hatoum señala que su estadía en Londres representó, entre otras cosas, una toma de conciencia de los mecanismos de poder que operaban a su alrededor, “Una de las primeras cosas que me llamaron la atención cuando llegué a Londres era la vigilancia. Me sorprendió la cantidad de

---

⁸ Bertola, Chiara. *Mona Hatoum: formas inestables, vivas, orgánicas y en movimiento*. En Mona Hatoum. Buenos Aires, Fundación Proa, 2015. p 23

⁹ Chave, Anne. *Minimalismo y retórica del poder*. 1990.

cámaras de vigilancia con las que uno se cruza en la vida diaria”¹⁰. Foucault señala que “La disciplina organiza un espacio analítico”¹¹ y la grilla representa el emblema más claro del orden serial, de la homogeneización, en donde “los elementos son intercambiables”¹². El análisis acerca de los códigos de disciplinamiento social será abordado en forma constante en las obras de la artista. Estas configuraciones podrían operar como denuncia de una vida atravesada por la retícula, no sólo presente en el funcionamiento institucional carcelario, sino en las estructuras de las viviendas y en las grillas urbanas de nuestras ciudades, que prefiguran nuestros pasos, haciéndolos predecibles y fácilmente controlables. Ya sea a partir de estanterías, alambres de púa, o resortes de camas, las obras evocan mucho más que morfologías abstractas puras.

Kapan, o “jaula” en idioma turco, es una de las instalaciones exhibidas en Estambul¹³, la cual se configura a partir de cinco grandes volúmenes creados por una malla reticular, construida con barras de metal. Estas jaulas parecen no tener una estabilidad fija, se inclinan levemente, aunque no dejan de mostrarse contundentes e impenetrables. Patricia Falguieres¹⁴ señala que la morfología y escala de las jaulas evocan la figura humana. El carácter siniestro de estos objetos de referencia carcelaria será enfatizado con la inclusión de pequeños volúmenes rojos e informes que se posan en el rincón inferior de cada una de las estructuras. El tono rojo permite vislumbrar la pieza con facilidad dentro del conjunto monocromo. A su vez, esta masa construida en vidrio, permite que la luz le asigne distintas tonalidades a ese rojo, colaborando con la sensación de ambigüedad que produce el intento de definir la pieza. Los límites de ese “cuerpo

---

¹⁰Bertola, Chiara. *Entrevista a Mona Hatoum*. En Mona Hatoum. Buenos Aires, Fundación Proa, 2015.p14

¹¹ Foucault, Michel, op cit. p 147

¹² Ibid. p 149

¹³Exhibición *You are still here* (Emre Baykal, ARTER, 2012).

¹⁴ Falguieres, Patricia. *Desafiliaciones*. En Mona Hatoum. Buenos Aires, Fundación Proa, 2015. p 85

dócil”¹⁵ parecen descomponerse, derretirse y tomar, finalmente, la forma de la estructura que lo disciplina.

En el caso de la obra *Cube 9x9x9*, se nos presenta un enorme cubo reticulado que imita en su apariencia lejana una obra abstracta. Sin embargo, un acercamiento permite vislumbrar las púas metálicas que brotaron de él. La disrupción reside en el detalle. Precisamente, Foucault afirma que “La disciplina es una anatomía política del detalle (...) No basta tener afición a la arquitectura. Hay que conocer el corte de las piedras”.¹⁶

En conclusión

El apego de la artista hacia la estructura reticular puede ser leída no solo como apropiación de las cercanas tradiciones minimalistas y posminimalistas, sino también de configuraciones modernas de larga data. Retomando el ensayo de Krauss, podríamos señalar que la grilla presentada por Hatoum está muy distante de proyectarse como esa estructura silenciosa, “impermeable al tiempo y al incidente”¹⁷. Dicho silencio, que para los artistas de vanguardia era una “imagen de un absoluto comienzo”¹⁸ y de pureza en el ámbito de lo estético, será también para Hatoum una herramienta fundamental y versátil. La neutralidad aparente de esta estructura, su “absoluta carencia de intención”¹⁹ serán la *tabula rasa* sobre la cual se podrán plasmar todo tipo de cuestiones, una oportunidad perfecta. Desde el “dominio de lo visual”²⁰, la artista inserta la narración histórica, política y social, y evoca, a su vez, las palabras que la grilla calla en la mente del espectador.

---

¹⁵ Foucault, Michel, op cit. p 142

¹⁶ Ibid. p 143

¹⁷ Krauss, Rosalind, op cit. p 172

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

Bibliografía

- Bertola, Chiara. *Entrevista a Mona Hatoum*. En Mona Hatoum. Buenos Aires, Fundación Proa, 2015.
- Bertola, Chiara. *Mona Hatoum: formas inestables, vivas, orgánicas y en movimiento*. En Mona Hatoum. Buenos Aires, Fundación Proa, 2015.
- Chave, Anne. *Minimalismo y retórica del poder*. 1990.
- Falguieres, Patricia. *Desafiliaciones*. En Mona Hatoum. Buenos Aires, Fundación Proa, 2015.

- Foucault, Michel. *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2006
- Krauss, Rosalind, *La originalidad de la Vanguardia y Grids*, en *La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos*. 2006. Buenos Aires, Alianza Editorial
- Lumbreras, María. *Las instalaciones de Mona Hatoum*. Quintana. *Revista de Estudios do Departamento de Historia da Arte*, núm.10, 2011. Universidad de Santiago de Compostela.
- Said, Eduard. *El arte de la dislocación: Mona Hatoum y su lógica de lo irreconciliable*. En *Mona Hatoum*. Buenos Aires, Fundación Proa, 2015.