

El cuerpo extendido: indumentaria mutante en la obra de Ali Schachtschneider

*The extended body: mutant clothing in the work
of Ali Schachtschneider*

ELENA FERNÁNDEZ-NÓVOA VICENTE*

Artigo completo submetido a 20 de janeiro de 2017 e aprovado a 5 de fevereiro de 2017

*España, artista visual, diseñadora de moda. Ciclo Superior en Diseño Textil y Estilismo de la Indumentaria, Escuela Superior de Diseño y Moda Felicidad Duce. Grado en Historia del Arte, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Máster en Arte Contemporáneo, Investigación y Creación, Universidade de Vigo (UVIGO), Facultade de Belas Artes.

AFILIAÇÃO: Universidade de Vigo; Facultade de Belas Artes; Investigadora Grupo de Investigación DX7. R/ Maestranza, 2 36002 Pontevedra. E-mail: helena.fnovoa@gmail.com

Resumen: Este artículo pretende arrojar una mirada en torno al concepto de cuerpo extendido desde las reflexiones alrededor de la biotecnología y la indumentaria que se activan con la obra de Ali Schachtschneider. Repasando los diferentes ámbitos que se articulan con el proyecto Vivorium, estableceremos un recorrido por todo el cuestionamiento de taxonomías que estas piezas ponen en funcionamiento.

Palabras clave: cuerpo extendido / identidad / indumentaria / biotecnología / natural/artificial / sujeto/objeto.

Abstract: *The issue of this paper is to explore the concept of the extended body reflecting on clothing and biotechnology activated through Ali Schachtschneider's work. Going through the different scopes articulated by the Vivorium project, we will look over the taxonomy review that these pieces of work arouse.*

Keywords: *extended body / identity / clothing / biotechnology / natural/artificial / subject/object.*

Introducción

Ali Schachtschneider es una artista estadounidense que trabaja alrededor del tema de las interacciones entre cuerpo y tecnología. Nos interesa abordar, en este artículo, las exploraciones que articula en torno al concepto de cuerpo extendido desde las reflexiones alrededor de la biotecnología y la indumentaria que lleva a cabo en su proyecto *Vivorium* (2015). Esta obra se construye a partir de un libro de artista, una colección de objetos, una performance documentada a través de imágenes y un vídeo.

Ali Schachtschneider define *Vivorium* como:

Un estilo de vida que explora modos alternativos de interactuar con el cuerpo, los materiales y los objetos. Confunde moda, con objetos y vida a través de la extensión del cuerpo con las cosas, desde las prendas de ropa a los materiales cultivados, y aquello que está a su alrededor.

1. Vivorium

Ali pretende activar la revisión de las divisiones categoriales convencionales y, al mismo tiempo, poner en cuestión la posición habitual de superioridad del sujeto frente al medio que lo rodea para, como ella señala, “crear una alternativa, en la que nos situemos en una relación más recíproca con nuestros objetos y materiales”.

Impregnado por esa idea de identidad, el proyecto contiene seis colecciones de objetos que pretenden extender el cuerpo de maneras diferentes: *Toolcollection*, una colección de herramientas que facilitan la interacción con otros organismos vivos; *Interiorobjects*, objetos que habitan el espacio interior compartiendo una relación más recíproca con el cuerpo; *Extensions*, objetos que extienden las habilidades del cuerpo, facilitando la interacción con otras entidades vivas; *Garmentobjects*, prendas de ropa que crean relaciones entre el cuerpo, el material y el propio objeto a través del desarrollo de nuevos materiales y *Nourishment*, elementos comestibles, nutrientes para el cuerpo. Para este acercamiento, nos interesan aquellas partes de *Vivorium* que se despliegan en torno a las relaciones entre indumentaria y cuerpo extendido.

2. Levaduras

Wetgartment: A Ritual recoge una acción en la que se emplea un tejido de celulosa para crear una prenda. Las “telas” que la componen se originan a partir de bacterias que crecen y se secan en el cuerpo de la artista durante un período de siete días. Se conforman así como una segunda piel de origen biológico que crece en simbiosis con el cuerpo humano.

No podemos evitar encontrar un paralelismo entre la manera en la que

Figura 1 · Ali Schachtschneider, *Vivorium*, 2015. Fotograma del vídeo. Cortesía de la artista. Fuente: <https://twitter.com/materialdriven>.

funciona esta pieza y la particular descripción que lleva a cabo Proust (2009) de la indumentaria de un grupo de mujeres:

Como por la acción de una pequeña cantidad de levadura, con apariencia de generación espontánea, había jóvenes que iban todo el día tocadas con altos turbantes cilíndricos... por civismo y llevaban túnicas egipcias rectas, oscuras, muy de "guerra" sobre faldas muy cortas y calzaban sandalias de tiras que recordaban los coturnos, según Talma, o altas polainas que recordaban a las de nuestros queridos combatientes...seguían adornándose no sólo con vestidos "vaporosos", sino también con joyas que evocaban los ejércitos por su tema decorativo, aún cuando su materia no procediera de éstos, no hubiese sido trabajada en ellos: en lugar de adornos egipcios que recordaban a la campaña de Egipto, eran sortijas y pulseras hechas con fragmentos de obuses o cinturones del 75, encendedores compuestos de dos monedas inglesas a las que un soldado había llegado a dar, en su quelí, una pátina tan bella, que el perfil de la reina Victoria en ella parecía trazado por Pisanello

De estas líneas se desprende una visión de la moda como algo que se genera como un proceso biológico y que se estructura, como un camuflaje, por medio de mutaciones con el entorno. *Wetgarment* es una materialización "literal" de esa analogía entre moda y levadura que propone Proust. Establece relaciones entre la indumentaria y los procesos biológicos para activar reflexiones en torno a la identidad y borrar divisiones entre sujeto y entorno.

3. Segunda piel

Al mismo tiempo, *Wetgarment* reflexiona sobre la indumentaria y la identidad a partir del concepto de "segunda piel". Las reflexiones de Alejandra Mizrahi (2008) ilustran muy bien estas articulaciones de esta pieza:

Considerando la identidad como una constante tentativa de..., el paradigma de confección de una prenda me da las claves para entender a esta identidad contemporánea como un proceso de corte y confección. Confeccionamos nuestra identidad a partir de la indumentaria, hecho que no es meramente visual y menos superficial. La indumentaria confecciona sobre nuestro cuerpo una identidad frágil y provisional, lo cual se debe al carácter mismo que poseen las prendas. Como medio que es, imprime en el proceso de confección de identidad similares características a su materialidad. Como por ejemplo: fácilmente sustituible, blanda, frágil, lavable, provisional, de redes más tupidas o ralas, impermeables o permeables, etc. Jugar con las opciones que nos ofrece la indumentaria es una manera de construir un discurso sobre el cuerpo y desde el cuerpo hacia el otro.

Wetgarment funde piel e indumentaria en el proceso de construcción de nuestra identidad, en un constante camuflaje con el cuerpo. Nuestra identidad

Figura 2 · Ali Schachtschneider, *Wetgarment*, 2015.
Fotografía. Cortesía de la artista. Fuente: <http://northmagneticpole.tumblr.com/post/130024838822/vivorium-ali-schachtschneider>.

Figura 3 · Ali Schachtschneider, *Wetgarment*, 2015. Fotografía. Cortesía de la artista. Fuente: <https://www.dezeen.com/2015/05/10/vivorium-lifestyle-concept-lab-grown-materials-mycelium-cellulose-fashion-furniture/>

Figura 4 · Ali Schachtschneider, *Fungal Footwear*, 2015. Fotografía. Cortesía de la artista. Fuente: <https://www.dezeen.com/2015/05/10/vivorium-lifestyle-concept-lab-grown-materials-mycelium-cellulose-fashion-furniture/>

se presenta, en su materialidad, con esas características: *sustituible, blanda, frágil...* y, al mismo tiempo, “*confeccionada*” según los parámetros de una prenda de ropa, consciente de su propia provisionalidad.

4. Identidad frankenstiniana

Y es que hace ya tiempo que las reflexiones en torno a la identidad abandonaron la concepción del cuerpo como un todo estático y unitario. Benjamin (1933) cuenta cómo los soldados volvieron de los campos de batalla de la 1ª Guerra Mundial no enriquecidos por la experiencia, sino mudos e incapaces de contar nada. Dice Benjamin que:

Una generación que había ido a la escuela en tranvía tirado por caballos, se encontró indefensa en un paisaje en el que todo menos las nubes había cambiado, y en cuyo centro, en un campo de fuerzas de explosiones y corrientes destructoras estaba el mínimo, quebradizo cuerpo humano.

El miedo de los combatientes no era tanto la muerte, sino el ser mutilados o triturados, despedazados y fragmentados por los proyectiles. Esa visión del cuerpo como algo quebradizo define en gran medida la experiencia del sujeto occidental desde entonces.

Jordi Claramonte (2010) intenta arrojar una mirada distinta sobre este aspecto. Desde el reconocimiento de ese nuestro ser fragmentado podemos redefinirnos “*conscientemente por el camino del desgarramiento y la fragmentación*” y volver a una cierta experiencia de la totalidad pero:

de una totalidad un tanto frankenstiniana que ya no dará por sentado ningún tipo de orden inmutable, una totalidad que sabrá de su provisionalidad y sobre todo de su carácter y potencia instituyente, susceptible por tanto de instaurar las costumbres y de cambiarlas, de rehacer los sistemas de relaciones de las que somos tanto productores como productos

Esa “totalidad frankenstiniana” se hace patente en *Wetgarment* y en las otras piezas que componen *Vivorium*. El cuerpo de Ali se modifica y altera por medio de diferentes extensiones y materiales, en fragmentos que se reunifican, en un proceder que nos hace pensar en el mito del moderno Prometeo. *Cosmetic explants* recoge unas extensiones corporales que son unas impresiones en 3D de tejido. Se moldean según los parámetros que nosotros mismos determinamos. Nuestro cuerpo puede ser moldeado a nuestro antojo, confeccionando nuestros propios implantes con “*tejido vivo*”, jugando con él de un modo un tanto frankenstiniano.

5. Cuerpo extendido

Este proceder nos dirige una concepción del “cuerpo extendido” que conecta muy bien con las teorías del biólogo H. Maturana (2001):

La célula inicial que funda un organismo constituye su estructura inicial dinámica, la que irá cambiando como resultado de sus propios procesos internos en un curso modulado por sus interacciones en un medio, según una dinámica histórica en la cual los agentes externos lo único que hacen es gatillar cambios estructurales determinados en ella. El resultado de tal proceso es un devenir de cambios estructurales contingente a la secuencia de interacción del organismo, que dura desde su inicio hasta su muerte como en un proceso histórico, porque el presente del organismo surge en cada instante como una transformación del presente del organismo en ese instante.

La intersubjetividad se hace patente en nuestra mutabilidad, en el ámbito de nuestra identidad construida y también en el ámbito de lo corpóreo y lo celular. *Cellubiotic ingestulose* documenta los efectos de una píldora que contiene bacterias modificadas. Su ingesta añade estas bacterias a la comunidad de microbios del cuerpo, dando lugar a la producción de un material celuloso (una especie de telas o tejidos) desde los poros de la piel. *Fungal Footwear* se compone de un par de zapatos crecidos a partir de micelio (la parte invisible de un hongo que constituye su aparato reproductor). Estas piezas se generan a partir de una colaboración entre el cuerpo humano y un material fúngico o bacteriano en un modo de hacer, de nuevo, simbiótico y mutante, participando de ese *devenir de cambios estructurales* y ese *dinamismo* al que alude Maturana.

6. Taxonomías de lo natural y lo artificial

También se activan las revisiones de conceptos aparentemente opuestos como *natural/artificial*. En el estudio de W. Benjamin (1975) sobre Baudelaire habla del *flâneur* como un observador urbano que *botaniza* el asfalto. Esa mirada de la ciudad a partir de lo natural guarda similitudes con el discurso de H. Maturana (2007):

La naturaleza para el ser humano de la ciudad actual es el artificio cultural donde vive, ése es su mundo natural. Para un niño que crece en la ciudad -con automóviles, aviones, radios-, ése es su mundo natural. Igual que para el niño que nacía en África con leones, rinocerontes, pájaros, ése era su mundo natural. Esta ciudad artificial también es parte de la naturaleza.

No hay diferencia para el niño que crece en la ciudad, porque ese niño te va a distinguir las distintas marcas de automóvil como el niño en el campo te distingue los diversos tipos de pájaros

Y es que los límites entre lo natural y artificial no son tan claros como a simple vista parecen. Los zapatos de *Fungal Footwear* crecen a partir de hongos en un proceso colaborativo con el cuerpo, confundiendo el ámbito de lo dado con el ámbito de lo construido. Los tejidos de *Cellubiotic ingestulose* también participan, simultáneamente, de estos dos entornos. Las fricciones entre ambos conceptos dan cuenta del dinamismo de estas categorías, pudiendo confundir la ciudad con una selva y nuestras identidades construidas a partir de la indumentaria con una suerte de diversidad biológica.

Conclusión

Indumentaria e identidad se conforman en *Vivorium* en un proceso dinámico, en el que se borran los límites entre natural y artificial, y en el que el yo no existe en aislamiento y se presenta mutante. La obra de Ali Schachtschneider activa en nosotros una forma de mirar nuestro cuerpo y nuestro entorno que suprime taxonomías. Nuestras identidades se funden en camuflajes con lo cotidiano, generando la construcción de vínculos simbióticos que eliminan posiciones de dominio. En definitiva, nos plantea modos relacionales alternativos, frágiles y provisionales, que extienden nuestro cuerpo conectándolo con el entorno que nos rodea.

Referencias

- Benjamin, Walter (1933) *Experiencia y pobreza*: 1 [Consult. 2017-01-10]. Disponible en <https://semioticaenlamla.files.wordpress.com/2011/09/experienciabenj.pdf>.
- Benjamin, Walter (1977) Charles Baudelaire: *A lyric poet in the era of High Capitalism*, Londres: Verso. ISBN 10: 0902308947: 36.
- Claramonte, Jordi (2010), *De la fragmentación y la experiencia*. [Consult. 2017-01-15]. Disponible en <http://jordicaramonte.blogspot.com.es/2010/07/de-la-fragmentacion-y-la-experiencia.html>.
- Maturana, Humberto (2001), *Emociones y lenguaje en Educación y Política*, Palma de Mallorca: Dolmen. ISBN: 956-201-087-1:17-18.
- Mizrahi, Alejandra (2008) "La indumentaria como confección de identidad en el arte contemporáneo". *Disturbis*, Nº 4 .ISSN:1887-2786 [Consult. 2017-01-15]. Disponible en <http://www.disturbis.esteticauab.org/Disturbis234/Mizrahi.html>.
- Proust, Marcel (2009), *En busca del tiempo perdido. El tiempo recobrado*. Barcelona: Círculo de Lectores. ISBN 10: 8467233877: 33-34.
- Sarrás Jadue, Omar (2007), Entrevista con Humberto Maturana, *Un problema de deseo*. [Consult. 2017-01-03] Disponible en <http://studylib.es/doc/150207/-un-problema-de-deseo->.
- Schachtschneider, Ali (2015) *Vivorium* [Consult. 2017-01-10] Disponible en <http://www.alischachtschneider.com/vivorium.html>.