

PENSAMIENTO, PERFORMANCE Y EXTENSIONES GRÁFICAS EN «PRENEZ SOIN DE VOUS», DE SOPHIE CALLE

M. Montserrat López Páez
Universitat de Barcelona

RESUMEN: El presente artículo deviene una aproximación sobre el proyecto de Sophie Calle, *Prenez soin de vous*, a fin de desvelar las razones de una propuesta performática que se origina empero desde y para las extensiones del pensamiento gráfico. Un texto y sus interpretaciones actúan como detonantes del proyecto. También el texto acompaña el proceso de creación de principio a fin, al operar como el testigo que la artista pasa a una mujer tras otra, para analizarlo, comentarlo y descifrarlo, para ella y para sí mismas, para las mujeres. Y, asimismo, un gran número de las tornas emitidas por las participantes adoptan formatos gráficos varios, tales como traducciones, relatos cortos, poemarios, ilustraciones, diseños gráficos, ensayos filosóficos, informes periciales...

El proyecto destaca por constituir una deriva de la poética de los afectos, atendiendo el tema de los cuidados desde una perspectiva de género adulta. Pues Calle en *Prenez soin de vous* nos propone: cuidarse como sinónimo de proceso creativo; cuidarse como equivalente a tomarnos nuestro tiempo para inquirir, indagar y examinar los significados de lo aparentemente insignificante; y, por último, hacerlo en comunidad o cuidarnos en plural, interpelar a otras mujeres, solicitarles auxilio, ayuda y/o amparo. Todo ello, a modo de un ejercicio de resiliencia coral, y no exento de humor, que contribuye a desmontar ciertos prejuicios y estereotipos.

PALABRAS CLAVE: *extensiones del pensamiento gráfico, performance, poética de los afectos, arte de la experiencia, Prenez soin de vous, Sophie Calle.*

ABSTRACT: This article becomes an approach versus Sophie Calle's project, *Prenez soin de vous*, in order to reveal the reasons for a performative proposal that originates however from and for the extensions of graphic thought. A text, together with the intention to interpret it, acts as the trigger for an artistic project. At the same time, the text guides the process of creation from the start to the end, working as the artist's witness that she gives to one woman to another, for their analysis, comment and decipher, for her and for themselves, for the women. Also, a considerable part of the turns emitted by the participants adopt a graphic format: translation, stories, poetry, illustrations, designs, philosophical essays, expert reports...

The project also stands out for its derivation from Poetics of Affection, dealing with the subject of care from an adult gender perspective. For Calle, in *Prenez soin*

de vous, proposes taking care of oneself as synonymous with undertaking a creative process, taking care of oneself through artistic practice; taking care of oneself as equivalent to taking our time to inquire, investigate and examine the meanings of the insignificant, the emotions; and, finally, doing it in community or taking care of ourselves in the plural, questioning other women, asking them for help, aid or protection.

KEYWORDS: *extensions of graphic thinking, performance, poetics of affects, art of experience, Prenez soin de vous, Sophie Calle*

INTRODUCCIÓN

En 2007, Sophie Calle (París, 1953) presenta en el Pabellón Francés de la *Biennale di Venezia_ 52 Esposizione Internazionale d'Arte* (10.06 – 21.11.2007) el proyecto *Prenez soin de vous*, traducido al inglés como *Take care of yourself* y en castellano por *Cuídese mucho*. El artista Daniel Buren (Boulogne-Billancourt, 1938) resulta el candidato elegido entre los doscientos aspirantes a comisarios que respondieron a un anuncio en prensa expedido a tal fin por la artista. En 2015 y tras varias itinerancias, la obra se incluye en la retrospectiva *Sophie Calle. Modus vivendi*, comisariada por el historiador y crítico de arte Agustín Pérez Rubio (Valencia, 1972) y celebrada en La Virreina- Centro de la Imagen de Barcelona (03.03 – 07.06.2015). La autora de este texto, quien había seguido el decurso del proyecto desde su aparición en la Bienal, asiste a su exhibición en Barcelona. (Figura 1)

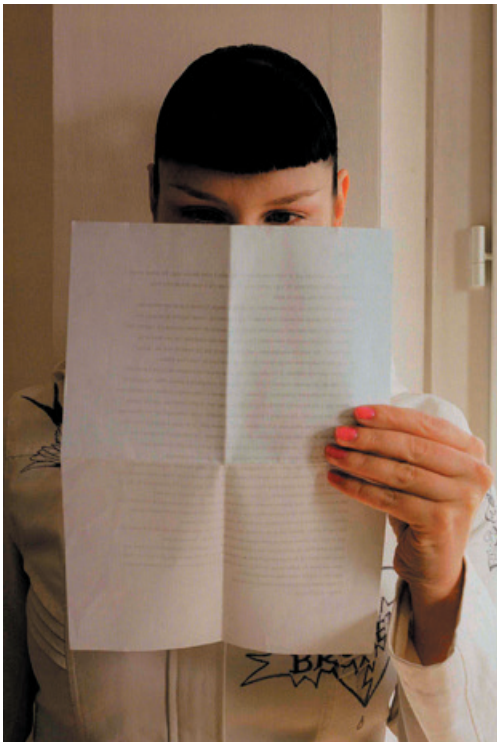

Fig. 1. Sophie Calle, *Take care of yourself*, 2007. DJ VOCALISTE, Miss Kittin. Fuente: Calle, Sophie, *Take care of yourself*, París: Actes Sud, 2007, p. 204.

Formalmente, *Prenez soin de vous* se compone de un centenar de fotografías realizadas por S. Calle de otras tantas mujeres mientras ejecutan sus respectivas *performances* o interpretaciones de un supuesto e-mail de ruptura que recibe la artista. El centenar de imágenes junto con las tornas o variaciones a cargo de las participantes, realizadas *ad hoc* y de diversas configuraciones, conforman la versión expositiva y la editorial paralela del proyecto de idéntico título.

El presente artículo concede a su autora la oportunidad de realizar una aproximación sobre *Prenez soin de vous*, a fin de desvelar *las razones o la razón sin fondo* de la obra (Vilar, 2004), a saber un poco más y un poco menos a un tiempo sobre una propuesta performática que se origina empero desde y para las extensiones del pensamiento gráfico. Un texto y la voluntad de interpretarlo actúan como desencadenantes del proyecto. También el texto acompaña el proceso de creación de principio a fin, al operar como el testigo que la artista pasa a una mujer tras otra, para analizarlo, comentarlo y descifrarlo, para ella y para sí mismas, para las mujeres. Y, asimismo, un gran número de las tornas emitidas por las participantes adoptan formatos gráficos varios, tales como traducciones, relatos cortos, poemarios, ilustraciones, diseños gráficos, ensayos filosóficos, informes periciales...

Conceptualmente, el proyecto se distingue por constituir una deriva de la poética de los afectos, atendiendo el tema desde una perspectiva de género adulta. Pues Calle, en *Prenez soin de vous*, nos propone: cuidarse como sinónimo de proceso creativo o de praxis artística [1]; cuidarse como equivalente a tomarnos nuestro tiempo para inquirir, indagar y examinar los significados de lo aparentemente insignificante [2]; y, por último, hacerlo en comunidad o cuidarnos en plural [3], interpelar a otras mujeres, solicitarles auxilio, ayuda y/o amparo. Todo ello, a modo de un ejercicio de resiliencia coral [4], y no exento de humor, que contribuye a desmontar ciertos prejuicios y estereotipos.

CUIDARSE COMO SINÓNIMO DE PROCESO CREATIVO [1]

La producción de Calle es ampliamente conocida, por lo que huelga en estas páginas su presentación. Tan sólo permítase aquí recordar uno de sus rasgos más distintivos:

«la persistencia de la artista en la disolución absoluta de fronteras entre la vida y el arte o, en palabras del teórico y crítico de arte Manel Clot (Granollers, 1956 - 2016), de los límites *entre el mundo de lo real y el mundo de lo representacional*¹. En el confundir y refundir realidad y ficción, artista y obra se erigen como ejemplo destacable de la imbricación entre la autobiografía y el discurso artístico» (López, 2009, p. 21).

Prueba de ello es que habitualmente Calle introduce cada una de sus propuestas con un breve apunte autobiográfico que tiene su continuación en el gran relato gráfico-visual o proyecto propiamente dicho. El que precede a la obra que nos ocupa dice:

Recibí un mensaje electrónico diciéndome que todo había terminado.
No supe cómo responder.
Era casi como si no hubiera estado dirigido a mí.
Terminaba con la frase « Cuidese mucho».
Y así lo hice.

Le pedí a 107 mujeres, elegidas por su profesión o sus habilidades, que interpretaran la carta. Que la analizaran, la comentaran, la bailaran, la cantaran. La agotaran. Que la entendieran por mí. La respondieran por mí. Era una forma de darme tiempo para cortar. Una manera de cuidarme.²

Así y en palabras de la propia Calle, *Prenez soin de vous* supone una manera de cuidarse, en referencia al hecho de acometer un proyecto artístico. «No hago obras por razones terapéuticas ni porque estoy deprimida y quiero estar mejor. Lo hago, creo, porque mi padre me mostró el arte, quise convertirme en artista y lo que me atrae es la pared y no la terapia (...) Mi motor es ser artista. Eso es lo que me interesa».³ Hela aquí la intención primordial de Calle: ser artista, hacer arte.

Un propósito similar, el de cuidarse como sinónimo de hacer arte, la conduciría a visitar Venecia por primera vez en 1980. Tras una etapa de viajes y romances desenfrenados, entre los 18 y 26 años de edad, la joven Sophie regresa a París para centrarse en la fotografía y bajo el auspicio de su padre. Pero de vuelta a su ciudad natal, se encuentra con una urbe que apenas reconoce y sin amigos. Resuelve entonces cuidarse y emprender largos paseos por la calles parisinas, siguiendo de cerca a personas elegidas al azar, hasta terminar tras una de ellas en la ciudad de los canales. *Suite vénitienne* es el nombre de la propuesta resultante, datada de 1980, aunque publicada con fecha del 1979: Porque, cuando quisimos publicar el libro, un abogado pensó que el hombre al que yo había seguido podía presentar una denuncia. Entonces mantuvimos las fechas exactas, los días, el mes, pero cambiamos el año (Calle, 2003, p. 78). Las palabras de Calle recogidas aquí expresan su hábito de entremezclar vida y arte o la aludida *imbricación entre la autobiografía y el discurso artístico*.

Treintaicinco años después la artista regresa a Venecia con *Prenez soin de vous* y un renovado sentido del cuidarse. Y se dice renovado porque en 2007 y con los sesenta cumplidos, el sentido otorgado por Calle a cuidarse parece haberse sofisticado o ampliado. Y comprende lo mismo el cuidarse a través de la práctica artística que el tomarse el tiempo necesario para meditar o escucharse a una misma. Pero sobre todo, esa vez, cuidarse abraza el plural o la escucha de las otras. En el apartado tercero se retoma este asunto.

CUIDARSE O TOMARSE SU TIEMPO: EL DETALLE Y LA EXPLORACIÓN DE LO INSIGNIFICANTE [2]

El primer detonante del proyecto, como ya se avanzó, es un texto o carta de desamor que supuestamente recibe Sophie y a la que la artista responde de manera intuitiva, depositando toda su atención en el detalle o lo insignificante de la historia: el e-mail de rechazo, cuya traducción al castellano se transcribe a continuación:

Sophie,
Llevo un rato queriendo escribirle y contestar a su último e-mail. Al mismo tiempo, me parecía mejor hablar con usted y decir lo que tengo que decirle de viva voz. Por lo menos esto quedará ya escrito.
Como ya sabe, últimamente me he sentido mal. Como si ya no fuese yo mismo en mi propia

existencia. Una especie de angustia terrible contra la que poco puedo hacer salvo avanzar a toda prisa en un intento por dejarla atrás, como he hecho siempre.

Cuando nos conocimos, puso una condición: no convertirse en la «cuarta». He respetado el compromiso: ya hace meses que dejé de ver a las «otras», puesto que no tenía forma de seguir frecuentándolas sin convertirla a usted en una de ellas.

Creía que eso sería bastante, creía que el quererla yo y el quererme usted bastaría para que la angustia que me empuja siempre a buscar en otros lugares y me impide por siempre jamás estar tranquilo y sin dudarlo ser simplemente feliz y «generoso» se calmase con su presencia y con la certeza de que el amor que me aportaba era lo más beneficioso para mí, lo más beneficioso que haya conocido jamás, como bien sabe.

Pensé que escribir pondría remedio, que disolvería mi «intranquilidad» y me permitiría ir a su encuentro. Pero no. Me siento aún peor, no puedo ni decirle en qué estado me encuentro. Así, esta semana, empecé de nuevo a llamar a las «otras».

Sé lo que eso significa para mí y a que ciclo me arrastrará.

No le he mentado nunca y no estoy dispuesto a empezar a hacerlo hoy.

Al principio de nuestra relación, usted había anunciado otra regla: que el día en que dejásemos de ser amantes, no se plantearía volver a verme. Sabe hasta qué punto esta imposición me resultaba desastrosa, injusta (puesto que sigue viendo a B., R.,...) y comprensible (evidentemente...); de modo que no podría nunca convertirme en amigo suyo.

Pero hoy, el hecho de que acepte plegarme a su voluntad, a pesar de que echaré terriblemente en falta verla, hablar con usted, aprehender su visión de las cosas y los seres y su dulzura conmigo da cuenta de la importancia de la decisión que tomo.

Pase lo que pase, tenga presente que no dejaré de amarla de ese modo que me es propio como lo hice desde que la conocí, un modo que seguirá vivo en mí y, estoy seguro, no morirá.

Pero hoy, sería la peor de las farsas tratar de prolongar una situación que, lo sabe tan bien como yo, ya no tiene remedio por respeto al amor que le tengo y al amor que me tiene y que me obliga a ser franco con usted, como un último tributo a lo que compartimos y que será, por siempre, algo único.

Me hubiese gustado que las cosas fuesen de otro modo.

Cuídese mucho.⁴

Se diría que la concepción del detalle por parte de Calle se sitúa próxima al pensamiento filosófico oriental y que, lejos de pautar recorridos o guiar procesos, es «considerado únicamente como un mecanismo de arranque, como punto de origen del movimiento siguiente o el gesto que estás a punto de hacer, manteniéndose siempre como el inicio de algo a desarrollar o a continuar» (Ferrando, 2012, p. 135). No en vano una reproducción de dicho e-mail, la interpretación de la correctora Valérie Lermite, con anotaciones al margen, subrayados en distintos colores, tachones... ocupa un lugar destacado tanto en la versión expositiva como en la publicación del proyecto. (Figura 2)

Pero tan importante como detenerse en el detalle resulta la subsiguiente explotación de lo insignificante: las múltiples interpretaciones que del texto realiza el centenar de mujeres llamadas a participar en el proyecto. «Repeticiones que contienen minúsculas variaciones en cada intervención ... Un hecho repetitivo provisto de cualidades hipnóticas inherentes, en las que únicamente las insignificancias subrayan un posible camino de salida y distanciamiento» (Ferrando, 2012, p. 126). «Mar-

Igualmente fijar el detalle y la explotación de lo insignificante conllevan a tergiversar la función de un texto expirado en origen como ruptura o cierre de una relación sentimental para otorgarle justo la función contraria, la de punto fundacional del proceso artístico así como del entramado de relaciones que va a forjarse en derredor de Calle y el proyecto; de nuevo, *entre la autobiografía y el discurso artístico*.

CUIDARSE SIGNIFICA CUIDARNOS: PENSAR EN PLURAL [3]

El entramado de relaciones o la red de mujeres que se va gestando es justamente aquello que connota que la artista, en *Prenez soin de vous*, sobrepasa la primera acepción del término cuidar y centra su atención en la segunda y la tercera, «asistir, guardar, conservar» y «discurrir, pensar» respectivamente. Para Calle en este proyecto cuidarse es igual a hacer uso del plural. Cuidarse significa cuidarnos, dirigirse a las otras, hacerlas copartícipes, compartir. Y al tiempo que trama la obra, la artista vindica y reivindica la representatividad de unas mujeres que comparten entre sí una notoria profesionalidad. Recuérdese que el grupo de mujeres interpeladas son *elegidas por sus profesiones y sus talentos* y ejercen en ámbitos como la lingüística, la literatura y la poesía, la filosofía, las ciencias sociales, la salud, las ciencias de la educación, la información y la publicidad, la política, el derecho y la economía, las artes visuales, las escénicas, la magia, el cine... (Figuras 3-8) E implica también a talentosas como la condesa de Toggenburg Alette Eicher (en calidad de Consultora en Materia del Saber Vivir), la vidente Maud Kristen, una marioneta del *Théâtre des Marionnettes du Jardin D'Acclimatation* o la cotorra Brenda. Las primeras páginas de la edición impresa del proyecto recoge el listado completo de sus nombres precedidos por sus respectivas ocupaciones y destacadas en mayúsculas. (Calle, S., 2007: 3-5)

Fig. 3-8. Sophie Calle, *Prenez soin de vous*, 2007. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: DIRECTRICE DE LA PHOTO, Caroline Cahmpetier; RÉALISATRICE, Laetitia Masson; PHILOSOPHE MORALE, Sandra Laugier; ACTRICE, Elsa Zylberstein, PHILOSOPHE, Catherine Malabou y ACTRICE, Arielle Dombasle. Fuente: Calle, Sophie, *Take care of yourself*. París: Actes Sud, 2007, p. 177,175, 66, 180, 62, 193.

Un capítulo aparte lo constituye la madre de la artista, Mounique Sindler (MÈRE), quien colabora en el proyecto –apunta Calle– en calidad de guía espiritual. A ella dedica la publicación, agradeciéndole su apoyo y lamentando su retirada a des-tiempo por defunción. En la *Mostra*, junto a *Prenez soin de vous*, la única otra obra que Calle expone es la videocreación del último suspiro de M. Sindler: *Pas Pu Saisir la Mort [Impossible to Catch Death]*, 2027.

Y una y otra vez, Calle inmiscuida entre algunas de las colaboradoras que desean guardar su anonimato, haciéndose pasar por otras, falseando identidades ajenas pero alegando a la comunidad por encima de la individualidad y de las mujeres requeridas directamente. Ella, lo mismo que todos nosotros, habitamos en el otro, en las otras, y todos, todas pudiéramos ser una. (Figuras 9-11)

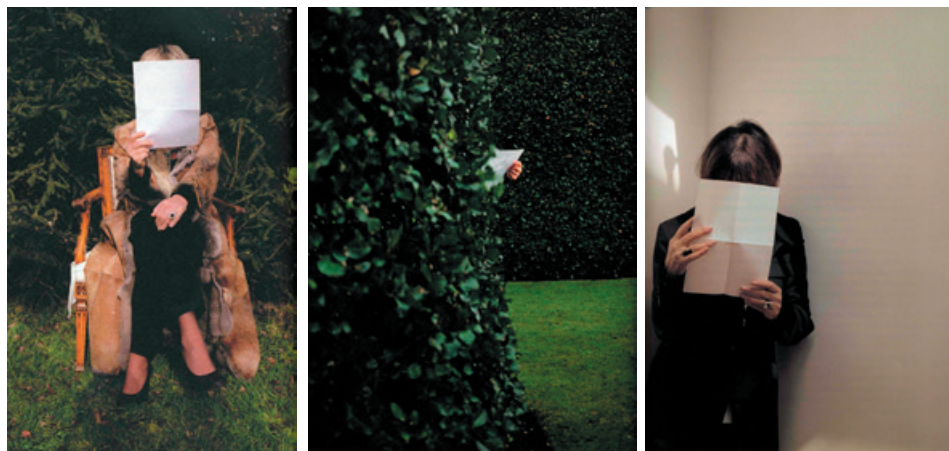

Fig. 9-11. Sophie Calle, *Prenez soin de vous*, 2007. De izquierda a derecha: UNIVERSITAIRE. SPÉCIALISTE DE LITTÉRATURE FRANÇAISE CONTEMPORAINE, Christiane Blot-Labarrère; CONSULTANTE EN MATIÈRE DE SAVOIR-VIVRE, Alette Eicher comtesse de Toggenburg; OFFICIER DE LA DGSE, Louise. Fuente: Calle, Sophie, *Take care of yourself*. París: Actes Sud, 2007, p. 56, 88, 107.

UN EJERCICIO DE RESILIENCIA COMUNITARIO [4]

Las tornas de las profesionales, a partir del texto dado, son tremendamente lúcidas, inteligentes, originales... y de un sentido del humor exquisito o fina ironía. Resulta imposible referirlas en detalle en estas páginas, por su extensión y por la diversidad de formatos e ideologías que las refrendan –tantas como mujeres–, aunque se recomienda encarecidamente su revisión completa.

La ruptura sentimental de Calle podría haber sido una ruptura íntima, real o ficción, y haberse mantenido en el ámbito de lo privado. Sin embargo, la artista trasciende su privacidad y la hace pública al comunicarla, en primer lugar, al grupo de mujeres participantes. Y, posteriormente, la redimensiona al exponer el proyecto al público-espectador, erigiéndola en materia social. En este punto todos y todas nos sentimos interpelados/as. ¿Quién no ha experimentado una ruptura, un distanciamiento, un adiós?

En *Prenez soin de vous* se observa que aquello que nos toca en lo más íntimo –la ruptura de un amor, por ejemplo– no tiene por qué necesariamente ser un asunto personal. Al contrario, se inscribe en un campo común, universal. ¿Quién no ha cruzado, en algún momento de su vida, por una historia así? (Vila-Matas, 2007).

Son estas palabras coincidentes con las del escritor Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948) en su artículo *El largo adiós de Sophie Calle* (2007), escrito tras la aparición de la publicación *Take care of yourself* (Calle, 2007). Vila-Matas, a sabiendas de la posible agresividad de la interpretación/traducción de una obra de arte (Sontag, 1996), opta por expirar en este una interpretación más, la torna número ciento ocho. El artículo, tras el repaso de algunos destacables de la literatura sobre despedidas de amor y otros adioses, como Alan Pauls, Peter Handke o Ray Bradbury (también posibles fuentes de inspiración del proyecto), concluye con las palabras siguientes:

Cada día nos despedimos de quien no veremos más. Como siempre estamos peligrosamente despidiéndonos, hay tardes en las que me despido de todo el mundo y, cuando me quedo solo, decido retardar mi regreso a casa para evitar que me ocurra lo de una amiga que se despidió y ya nunca la volvimos a ver. Voy entonces a lugares extraños y hablo con desconocidos y de todos me despido: «¡Adiós, señora O'Brian, ya no nos veremos más!». Son simples precauciones, vacunas para evitar que el vacío de cualquier desaparición, por ínfimo que sea, termine por agrandarse en cualquier momento, en la noche menos pensada. (Vila-Matas, 2007).

De regreso a la forma de la obra y su vinculación con circunstancias socio-históricas de aquel 2007, permítase ahora trasladar el foco sobre la suposición de emisión de un e-mail por parte de G. (inicial firmante del texto) a la destinataria Sophie y también sobre el supuesto motivo o rechazo de un hombre de mediana o edad avanzada –deducción según revisión detallada de las tornas de correctoras, lingüistas...– hacia una mujer de mediana o edad avanzada y de éxito profesional reconocido. Mujeres de similares condiciones vitales intervienen, se manifiestan. Pertenecen a las primeras generaciones de mujeres, del 68 y posteriores, que desempeñan ocupaciones de responsabilidad como nunca antes en la historia de nuestra sociedad. Tuvieron acceso a una formación de calidad y ejercen profesiones liberales casi todas ellas. Son ciudadanas terriblemente independientes, aunque no por ello menos conscientes de la labor crucial de sus madres en sus respectivas trayectorias, como la propia Sophie. El perfil de las participantes contribuye a que resulte ineludible vislumbrar un sentido homenaje a todas ellas; están ahí, lo han logrado y todas hemos ganado, aunque todavía reste tantísimo por hacer.

Sobre el supuesto motivo o rechazo y la manera de resolverlo, a mi entender, resulta una acción coral para superar la adversidad sin parangón, un ejercicio de resiliencia –a sabiendas de la transitoriedad del empleo de un término de moda– comunitario, al incluir a la artista y al centenar de mujeres colaboradoras pero, y en última instancia, al público-espectador del proyecto; un excelente trabajo de cuidado emocional, desde el pensamiento gráfico y mediante un movimiento que clama a la sociedad, versus las rupturas sentimentales, desmonta el estereotipo del casanova oculto tras esta y tantas otras separaciones así como los clichés sobre las mujeres rechazadas o la soltería.

Así y todo, y en total acuerdo con el texto de S. Sontag aludido, y más todavía en referencia a un proyecto en el que la reiteración de la interpretación, el mensaje se va desmontando, deconstruyendo, reeditando y resignificando:

Nuestra misión no consiste en percibir en una obra de arte la mayor cantidad posible de contenido, y menos aún en exprimir de la obra de arte un contenido mayor que el ya existente. Nuestra misión consiste en reducir el contenido de modo de poder ver en detalle el objeto. (Sontag, 1996, p. 39).

Saber un poco más o un poco menos del proyecto. Si tienen ocasión de sumergirse en él, deseo que lo disfruten.

REFERENCIAS

- Barthes, R. (2002). *Lo obvio y lo obtuso [L'obvie et l'obtus, 1ª ed. 1982]*. Paidós.
- Calle, S. (1996). *Sophie Calle. Relatos*. Fundación la Caixa.
- Calle, S. (2003). *Sophie Calle. M'as-tu vue*. Centre Georges Pompidou.
- Calle, S. (2007). *Take care of yourself*. Actes Sud.
- Ferrando, B. (2012). *Arte y cotidianidad. Hacia la transformación de la vida en arte*. Árdora Ediciones.
- López Páez, M. M. (2009) *Entre el arte y la vida. Proyectos de los 90 que se conciben desde y para las personas*, 2009. [Tesis doctoral, Universitat de Barcelona] CORA_TDX. Tesis Doctorals en Xarxa. <http://hdl.handle.net/10803/669886>
- Sontag, S. (1996). *Contra la interpretación y otros ensayos [Against interpretation and other Essays, 1ª ed. 1961]*. Alfaguara S.A.
- Vila-Matas, E. (7 de octubre de 2007). El largo adiós de Sophie Calle. *El País*. https://elpais.com/diario/2007/10/07/catalunya/1191719239_850215.html
- Vilar, G. (2004). Las razones del arte, *Taula, quaderns de pensament*, 38, 39-58.

NOTAS

- 1 Las cursivas corresponden a Manel Clot, en el texto *Relatos privados, dispositivos ficcionales y autobiografías retóricas*, incluido en Calle, S. (1996). *Sophie Calle. Relatos*. Fundación la Caixa, p. 21.
- 2 Traducción al castellano del texto introductorio del proyecto, incluida en la nota de prensa de la retrospectiva *Sophie Calle. Modus vivendi*, La Virreina- Centro de la Imagen de Barcelona, 2015.
- 3 *Entrevista con la artista francesa Sophie Calle*, 18.05.15. Créditos: Jonas Haarr Friestad, Stavanger Aftenblad. Documento expirado.
- 4 Traducción al castellano del e-mail original en francés, incluida en la nota de prensa de la exposición *Sophie Calle. Modus vivendi*, La Virreina- Centro de la Imagen de Barcelona (03.03 – 07.06.2015).