

Poéticas y políticas de la mirada: (re)visiones contemporáneas. Introducción al dossier

[...] our looking is not just everything we have seen,
it is how we have seen it and what we have done
with that seeing

Mark Cousins, *The Story of Looking*

Abrir los ojos. Abrirlos y ver como
nunca habíamos visto

Lina Meruane, *Zona ciega*

En el año 2004 Yvette Sánchez y Roland Spiller editaron *La poética de la mirada*, un volumen en el que dieron cuenta de la relevancia de la mirada para los estudios literarios. En él apuntaron que, a comienzos del siglo XXI, la mirada estaba conectada con los campos de investigación más trascendentes desde el ámbito literario, como podían ser los estudios culturales, el *new historicism*, los estudios de género, la narratología o el deconstructivismo (Sánchez y Spiller, 2004: 9). Este interés creciente por la temática de la mirada, del ojo y de la visualidad ha aumentado recientemente, pues a estos campos referidos podemos añadir hoy los estudios visuales, que han sido determinantes en multitud de acercamientos a la mirada, así como los estudios decoloniales, los estudios de género y sexualidad o los estudios de la discapacidad, que permiten también el acercamiento al órgano de la vista desde su disfuncionalidad, en consonancia con la crítica al ocularcentrismo que se viene produciendo desde hace ya más de un siglo (Jay, 1993). Podemos afirmar, entonces, que el ojo se ha convertido en un objeto de estudio para diversas perspectivas de nuestro ámbito de investigación.

Sin embargo, a casi dos décadas de la publicación del libro de Sánchez y Spiller, el ojo y la visión, en tanto dispositivos cruciales para los estudios culturales en los últimos años, precisan de una revisión desde la teoría de la literatura y la literatura comparada que permita delinear una visión de conjunto sobre estas renovadas poéticas y políticas de la mirada. Con esta revisión queremos contribuir a crear no solo una muestra ilustrativa de la proliferación realmente productiva

de las relaciones entre todos estos campos mencionados —sin duda, siempre parcial—, sino, sobre todo, llegar a entender de qué es síntoma el creciente interés hacia la visión y lo visual: ¿qué tienen de político las nuevas poéticas de la mirada? ¿Qué cristalizan de los problemas sociales, éticos e intelectuales de una geopolítica globalizada? Encontramos, sin duda, trazas del ocularcentrismo mencionado, sea en la forma de su aceptación —siempre crítica— o de su rechazo, en las diversas aristas de estas disputas visuales: en los debates acerca del peso de lo virtual y lo interfacial en la vida contemporánea, en la articulación de políticas de la identidad y de la autodeterminación de grupos sociales o cuerpos individuales y en el creciente interés por los procesos de cognición vinculados con lo visual en el campo de las neurociencias, entre otras epistemologías emergentes.

Asimismo, hemos asistido en las últimas décadas a la emergencia de un amplio corpus artístico-literario que ha posicionado al ojo y la mirada en el centro del debate teórico-crítico, cuestionando la configuración literaria de los marcos de visualidad y del «modelo sensorial» (Classen, 1997) ocularcéntrico. Estas manifestaciones creativas han abierto vías para formular contraprácticas de visión que atentan contra las políticas patriarcales, capacitistas, coloniales y normativizadoras vinculadas con este régimen ocularcéntrico. En el marco de esta efervescencia teórica y creativa, este dossier se propone reavivar la discusión sobre las relaciones entre literatura y mirada desde una óptica que combina la reflexión estética y teórica con la trascendencia política de este fructífero diálogo crítico. Y lo hace en un momento en que la mirada parece haberse vuelto nuevamente un eje de reflexión central, como sugiere también la reciente publicación del volumen *Régimen escópico y experiencia. Figuraciones de la mirada y el cuerpo en la literatura y las artes* (Montes y Ares, 2022). De acuerdo con las autoras, «la cultura contemporánea está marcada por dominantes que hacen visible la crisis de los paradigmas de pensamiento logocéntricos y las concomitantes estéticas oculocentristas» (2022: 1).

¿Qué expresa esta crisis aludida por Alicia Montes y María Cristina Ares? ¿Cómo el pensamiento crítico y los trabajos artísticos pueden dialogar con ella y qué reacciones y respuestas han podido suscitar en los últimos años? En este intento de renovación del pensamiento sobre poéticas y políticas de la mirada, nos preguntamos, parafraseando a Marina Garcés, si es posible, en el contexto actual, reivindicar el sentido de la vista, la visión y la mirada (2009: 78). Sin precipitar una respuesta completamente asertiva y homogénea, y desde ángulos distintos, los artículos reunidos en el dossier parecen dialogar con dicho interrogante, trazando en su mayoría no tanto fugas respecto a lo visual, la mirada y la experiencia escópica, sino contravisiones que nacen como réplicas a la centralidad y a la hegemonía de estos elementos desde el corazón mismo de sus coordenadas.

Como observa Alejandra Castillo, junto con el socavamiento de las coordenadas del orden ocularcéntrico comienza a configurarse un nuevo régimen escópico definido por el paradigma de la imagen pantalla (2020: 23). El capitalismo cognitivo parece marcado por un auge de lo virtual e interfacial en nuestros modos relacionales: desde los nuevos circuitos económicos, sociales y libidinales que marca la cultura-red, pasando por el auge del teletrabajo o por el desarrollo de las tecnologías de la realidad virtual y llegando al perfeccionamiento de las técnicas de vigilancia escópica, nuestra época viene marcada a partes iguales por un ensanchamiento de las capacidades sensoriales y experienciales de lo visual —y, por tanto, del mismo campo de visión— y por un no-dejar-de-ver traducido en la falta de reposo de la vista (Zafra, 2015; Guardiola, 2019). Quizás todo ello pueda leerse como una expresión de esa escasez de interrupciones, «entres» y entretiempos que teje la sobreexposición continua al ver y al ser visto, interrupciones que Byung Chul-Han parece reivindicar en una nueva pedagogía del mirar que quiere contrastar las formas actuales de hiperactividad visual (2012: 54).

Este ensanchamiento de lo visual que el s. XXI ha confirmado con un notable incremento de maneras de mirar y de cantidades de miradas (Cousins, 2016: 288) nos lleva a entender el es-

pectro de lo visual desde nuevos paradigmas epistemológicos. Los dispositivos visuales que esta época requiere parecen alinearse con la virtualización de lo especular a la que Sam Bourcier alude (2018: 193) a propósito de la lectura de «The Virtual Speculum and the New World Order» (Haraway, 1992). Los regímenes escópicos que emergen de la óptica clásica, relacionados con la representación y la identificación a partir de criterios de objetividad y neutralidad, parecen impugnarse hoy con la emergencia de nuevos procesos ópticos y, por tanto, de nuevos mapas: «What is the right speculum for the job of opening up observation into the orifices of the technoscientific body politic [...]?», se preguntaba Haraway hace treinta años (1992: 193). ¿Qué nuevas resonancias tiene hoy esta pregunta? ¿Cómo se relacionan óptica, representación, identificación y cuerpos? Estos interrogantes nos trasladan a otros muchos para los que los artículos aquí reunidos ensayan múltiples respuestas: ¿cuál es la relación entre el cuerpo y la mirada en la literatura reciente? ¿Qué corporalidades proyectan y cuáles invisibilizan los regímenes escópicos dominantes en la contemporaneidad? ¿Desde qué dispositivos se construyen estos regímenes y cuáles son las posibilidades creativas para repensar sus modos de ver y de hacer visible o, por decirlo con Judith Butler (2009), de interferir en los marcos visuales hegemónicos?

Más que lamentar la hiperactividad, la sobreexposición y la disposición a un aparecer continuado como *mal d' époque*, en este monográfico nos interesa pensar lo que este contexto genera: las nuevas expresiones en el campo artístico e intelectual, junto con las derivas (bio)políticas, económicas y médicas relacionadas con la visión y la mirada, pero, sobre todo, con la puesta en crisis de sus modulaciones hegemónicas. Y es que, a pesar de este ensanchamiento del campo y de las posibilidades de lo visual, el espectro de visiones y miradas posibles y/o disidentes que parecerían desprenderse de él se vuelve a menudo imperceptible al lado de la incontestable hegemonía de ciertos regímenes escópicos: la de un dispositivo policial vigilante e incluso *ojicida* (Meruane, 2021: 34) —considerando que los ojos han sido a menudo el blanco de acción para las fuerzas del estado—; la de un dispositivo de producción que resulta de un alto rendimiento económico de los cuerpos y miradas que se exponen y observan en la cultura-red (Zafra, 2015), y la de un dispositivo médico normalizador tradicionalmente asimilado a la emergencia de una mirada clínica y patologizadora. En este último sentido, no solo habría que corregir y rehabilitar, por ejemplo, la mirada miope, sino hacer corresponder a esta corrección la percepción y semantización del cuerpo sano. Como advirtió Foucault, «probablemente la clínica sea el primer intento, desde el Renacimiento, de formar una ciencia únicamente sobre el campo perceptivo y una práctica solo sobre el ejercicio de la mirada» (2015: 126).

Todo ello permite confirmar expresiones actualizadas de las relaciones entre los ojos y el poder —entendido, este, no solo como fuerza restrictiva, sino como estructura de expresión de discursos y enunciados históricos de los cuales emerge una determinada distribución de lo visible (Deleuze, 1986)—. Pensando, entonces, en ese histórico vínculo entre el ojo y el poder (Foucault, 1980; Wajcman, 2011), ¿pueden producirse, en la contemporaneidad, insurrecciones de la mirada? Y, si podemos tentar una respuesta afirmativa, ¿cómo convocan la literatura y las artes estas miradas insurrectas? Como ya advirtiera Evelyn Fox Keller, nuestro lenguaje está poblado de metáforas relacionadas con lo visual: a menudo hablamos de conocimiento en términos de iluminación, de saber en términos de ver, o asimilamos la idea de verdad a la luz (1983: 208). Pero ¿qué formas de mirar han predominado sobre otras y han configurado, por tanto, esos imaginarios? Si el binomio visión/conocimiento, análogo al de saber/poder, se ha configurado como una unión indisociable, a menudo condicionada por su orientación masculina y occidental (Fox Keller, 1983: 208), esto provoca que modelos alternativos de visualidad, procesos de invisibilización y miradas dislocadas (Caminada, 2020), estrábicas o ciegas se posicionen en un afuera de los marcos estéticos y epistemológicos legitimados. El dossier recorre estas miradas disidentes explorando no solo las poéticas singulares que derivan de ellas, sino sobre todo las insurrecciones políticas que ensayan.

Desde este planteamiento delineado, todos los artículos compilados tienen en común el tratamiento de miradas que se mueven en una subcultura visual, entendida, a decir de Sergio Martínez Luna, como una «visualidad menor que trabaja y se mueve en el interior de la visualidad dominante» (2012: 33). Estas subculturas visuales reivindican su «derecho a mirar» (Mirzoeff, 2011) desde ángulos heterodoxos y contestatarios para con el ocularcentrismo hegemónico. En definitiva, como lo explica Martínez Luna, el derecho a mirar de cuerpos y subjetividades disidentes no ejercería una simple oposición al orden de la visualidad dominante y a su legislación de la mirada, sino que sería más bien una respuesta «a la alianza específica de la autoridad y la visión desde su mismo interior, desde sus propios puntos ciegos, elaborando formas de mirar y ser mirado, pragmáticas del ver, giradas en torno a la posibilidad de una mirada correspondida, relacional y compartida —y no inquisitiva, punitiva, o panóptica— que nos haga capaces de mirar juntos en otra dirección, hacia otras narrativas y formas de vida» (2012: 33).

Debido a la enorme acogida que tuvo la llamada a contribuciones de este monográfico y al elevado número de artículos (aunque mucho menor del que nos habría gustado poder compilar) que conforman la selección final, proponemos a continuación una división tentativa de algunas de las tendencias que exhiben estas nuevas poéticas y políticas de la mirada. Confiamos en que los trabajos reunidos configuren una muestra suficientemente representativa de la actualidad y de la diversidad de enfoques teórico-críticos que reverberan en torno a estas poéticas.

1. Puntos de fuga: desvíos y resonancias del ojo

Iniciamos el recorrido por estas revisiones de las poéticas y políticas de la mirada desde la contemporaneidad con tres artículos que apuntan al desvío de los ojos, a esos puntos de fuga de la mirada que conectan con perspectivas teórico-epistemológicas como los estudios de género, los estudios queer, los estudios de la discapacidad y los estudios decoloniales. Así se comprueba en «**Miradas efractivas, ojos refractivos, y sujetxs inclinadx. Genealogías de la (re)visión feminista-lésbica-queer**», donde Meri Torras propone un estimulante recorrido a través de las genealogías de la mirada desviada. Desde escritoras y pensadoras como Adrienne Rich, Monique Wittig, Gabriela Mistral o Hélène Cixous, hasta autoras contemporáneas como Lina Meruane, su trabajo revisa los modos en que desde la literatura y el pensamiento feminista y queer se han resistido los dictámenes del ocularcentrismo y el capacitismo occidental. Estos regímenes hetero-patriarco-capacitistas se han visto amenazados, como sostiene la autora, por ojos *de mujer* enfermos, desviados, por visiones casi ciegas que atentan contra la rectitud política de las miradas normativas. Las poéticas de la opacidad y del desenfoque, que derivan de esta (re)visión feminista-lésbica-queer y que continúan encarnándose en la escritura reciente de autoras hispánicas, evidencian que la inclinación de las miradas *torcidas* desafía los modelos establecidos y las políticas de lo *straight*.

Muchas de las reflexiones trazadas por Meri Torras en su trabajo de corte más teórico y panorámico entroncan con las tesis propuestas por Carlos Ayram en su análisis de dos obras contemporáneas de las narradoras argentinas María Gainza y Mercedes Halfon. De este modo, «**Ojos impertinentes. La construcción de una mirada doble en *El trabajo de los ojos* de Mercedes Halfon (2017) y *El nervio óptico* (2014) de María Gainza**» explora en ambas obras autoficcionales tanto la materialidad orgánica y disfuncional de los ojos de los protagonistas como las metáforas y políticas que se desprenden de esa discapacidad visual. Con una metodología que combina los estudios de género y los estudios de la discapacidad con un enfoque decolonial, se examinan los cuerpos incómodos que interrogan desde sus marcas disidentes las políticas que operan sobre la normativización de las identidades y de sus registros visuales. Ayram formula, a propósito de su corpus de análisis, la propuesta de una *mirada doble* que puede perfectamente asociarse con esas miradas encarnadas en los ojos refractivos que postula el trabajo de Torras

y que reivindica, a su vez, la trascendencia política del régimen escópico defectuoso que emana de las visiones antihegemónicas de las protagonistas de ambas obras.

También desde el campo de los estudios sensoriales se están planteando diferentes puntos de fuga al dominio del régimen ocularcéntrico. Así, es posible recalar en prácticas artísticas que figuran desviaciones del ojo hacia otros regímenes sensoriales al tiempo que consignan en este desvío un fuerte compromiso estético y político. Es el caso de los videoperformances de artistas chilenos que analizan las investigadoras Lorena Amaro, Daniela Catrileo y Javiera Quevedo en su trabajo «**Ojo de agua atenta**»: **aparatos de resonancia y resistencia en los videoperformances de Paula Coñoepan y Sebastián Calfuqueo**». Si el falogocentrismo (Jay, 1993) refuerza, en palabras de las autoras, sistemas de control y opresión, prácticas artísticas desde el feminismo y el pensamiento decolonial tratan de postular movimientos emancipatorios de ese régimen de lo visual. A través, por ejemplo, del reclamo del sonido y de la vibración, los videoperformances *La matriz* (2014) y *Kowkülen* (2020), de los artistas mapuche Paula Coñoepan y Sebastián Calfuqueo, exceden el registro visual, descubren una manifiesta crítica de la mirada hegemónica y abogan por otras prácticas sensoriales que permitan encarnar reflexiones decoloniales, feministas y ecocríticas.

2. A contraluz: leer lo oscuro y lo invisible

Si ya Meri Torras sugiere en su artículo la presencia de unas *poéticas de la opacidad* en la literatura reciente, los trabajos que ubicamos en esta sección conforman un ejemplo preclaro de estas poéticas que leen *a contraluz*, esto es, de manera contrahegemónica, los puntos ciegos, las zonas oscuras y los ángulos invisibilizados en los regímenes escópicos contemporáneos. Esta lectura *a contraluz* sería el objetivo último del amplio trabajo que está realizando el investigador Javier Guerrero en torno a las «poéticas contralumínicas» en la literatura y el arte latinoamericanos. Algunos de los resultados de esta investigación son los que nos ofrece el autor en su artículo «**La impugnación de la luz. Soberanías oscuras en América Latina**», con el que propone un recorrido por numerosos teóricos, escritores y artistas que, sospechando de los principios hegemónicos de la visión, se han preguntado por esas zonas oscuras que desafían los estatutos de la visualidad.

Con el fin de proponer un ordenamiento de este amplio repertorio de poéticas contralumínicas que identifica, Guerrero divide el trabajo en tres partes que aspiran a organizar y sistematizar el estudio de estas poéticas de la contemporaneidad (contra)visual latinoamericana bajo las categorías de «oscuridad», «opacidad» y «ceguera». Si las prácticas contralumínicas con las que opera el autor impugnan la episteme de la visualidad, estas tres etiquetas le sirven para estudiar las zonas opacas relacionadas con experiencias de invidencia o de ilegibilidad que reordenan estética y políticamente los cuerpos y sus saberes. En el primero de los tres apartados examina la centralidad de la oscuridad y las implicaciones políticas de ese régimen de lo oscuro en algunas novelas de las escritoras chilenas Diamela Eltit y Nona Fernández, así como en el proyecto *Laboratorio Eigengrau* (2016) del artista, también chileno, Javier Toro Blum. En el segundo apartado explora los archivos de la opacidad a propósito de los trabajos de intervención artística y política de la artista visual chilena Voluspa Jarpa y de novelas de la escritora argentina Sylvia Molloy. Pese a que sin duda es Chile el país que concentra la mayor parte del corpus seleccionado por el autor, bajo la categoría de «ceguera» analiza en el tercer apartado no solo la reconocida novela *Sangre en el ojo* (2012) de la escritora chilena Lina Meruane, junto con la instalación transmedial *La luz que me ciega* (2009) de Paz Errázuriz y Malú Urriola, sino también la instalación *Letter on the Blind. For the Use of Those Who See* (2008) del artista venezolano Javier Téllez. Añade a estos tres grandes apartados dos más en los que apunta hacia otras posibles lecturas contralumínicas que, como postula el autor, también pueden realizarse

con fragmentos de obras de Roberto Bolaño u otros autores latinoamericanos como Mario Bellatin o Cecilia Vicuña. Precisamente por ser Chile el país con más representación en el terreno de estas poéticas, al final de su artículo Guerrero vuelve sobre los episodios de trauma ocular acaecidos durante la revuelta social chilena de 2019 para incidir en la trascendencia política de estas revisiones de la visión y la ceguera y continuar abriendo, así, líneas de trabajo que puedan dilucidar los horizontes políticos hacia los que apunta el repertorio contralumínico latinoamericano.

En las conclusiones de su artículo, Javier Guerrero también menciona al colectivo feminista chileno LASTESIS y su sugerente performance «Un violador en tu camino» (2019). Es justamente esta performance la que resulta el objeto de estudio del trabajo firmado por Natalia Toledo: **«Agenciamiento contravisual. Una lectura a la ruptura de la imagen hegemónica de la violencia de género en la performance *Un violador en tu camino* de LASTESIS»**. En efecto, dicha performance se ubica también en el contexto de la revuelta social chilena y emplea ese marco de protesta para ejercer una acción feminista desde el arte activista en las calles de Valparaíso y Santiago de Chile. Con un aparato crítico proveniente de los estudios de género, el artículo analiza los modos estéticos en que la performance denuncia la violencia patriarcal sistémica y, particularmente, la invisibilidad de algunas formas de violencia simbólica que conducen al abuso sexual y a la violación. Entre las hipótesis que desarrolla la autora destaca que «Un violador en tu camino» plantea como figura central justamente el tránsito entre una violencia invisible y una visible que daña los cuerpos de las mujeres. Asimismo, el artículo demuestra cómo la performance despliega, más allá de la letra que se canta, todo un entramado visual a través del vestuario, las vendas negras que tapan los ojos de las participantes o la coreografía, para denunciar la invisibilidad de esa violencia patriarcal estructural que se vuelca sobre los cuerpos de las mujeres. Para estas poéticas «a contraluz» o «contralumínicas» es esencial esta venda negra sobre los ojos, un elemento que la autora vincula también con las mutilaciones oculares o con las torturas producidas durante la dictadura chilena y que reconoce como símbolo de rebeldía frente a la autoridad visual falogocentrica. La apariencia autocegada que exhiben los sujetos que participan en la performance supone, por encima de todo, un ejercicio de contravisualidad que reivindica «el derecho a mirar» (Mirzoeff, 2011) desde la opacidad de las vendas simbólicas y permite, así, revelar lo oscuro y lo invisible desde una nueva política de la mirada.

También con un enfoque feminista y con un objetivo ciertamente compartido con el artículo que lo precede, cierra esta sección el trabajo **«Enfrentar aquello que fue oculto: testimonios sobre el abuso en la obra de Belén López Peiró»**, que analiza los libros *Por qué volvías cada verano* (2018) y *Donde no hago pie* (2021) de la autora argentina Belén López Peiró. A partir del testimonio y de la no ficción, López Peiró emprende un proceso de visibilización por medio de la escritura del abuso sufrido durante su adolescencia. Ambas obras proponen nuevamente proyectar una mirada activa sobre aquellos actos que han permanecido invisibles a ojos de la sociedad y de la familia; y, a través de esta mirada, persiguen sacar a la luz esas violencias veladas. De acuerdo con la tesis que postula en el texto Carla María Indri, en un horizonte definido por las movilizaciones del «Ni una menos», la escritora argentina indaga con su relato en las estrategias visuales que administran el deseo y la violencia y logra alterar, desde la mirada atenta de la víctima, las dinámicas de lo visible y lo invisible que observan, registran y ocultan el abuso sexual.

3. Nuevos regímenes escópicos

Monique Wittig (2002) notaba el vínculo entre la materialidad de los cuerpos y la mirada como forma de interpretación a partir de la idea de *construcción mítica*. A su juicio, categorías como las de raza o sexo, lejos de tratarse de lo «inmediatamente dado», simples alusiones a «rasgos físicos», serían así el producto de toda una configuración somatosocial: un *ya dado* elaborado

minuciosamente en los mismos procesos de percepción en los que interviene una densa red de relaciones en el seno de la cual realizamos el mismo acto de percepción-interpretación-lectura.

Un ya dado, pues, que se revela justamente como lo visible, producto de una red de ojos y miradas que lo han podido escribir como tal —«They are seen as black, therefore they are black; they are seen as women, therefore, they are women. But before being seen that way, they first had to be made that way» (Wittig, 2002: 12). La reflexión pone el acento no solo sobre la crisis de la dicotomía entre naturaleza (cuerpo, materia) y cultura (su dimensión social), muy presente en algunas de las contribuciones que reúne este dossier, sino sobre lo que ya se ha ido avanzando a partir de las reflexiones anteriores: la posibilidad —e incluso necesidad— de construir nuevos regímenes escópicos reexaminando los procesos de configuración de estas *viejas* construcciones míticas. Así, en «**Entrever Intersex**», Fabián Giménez Gatto desarrolla un renovado aparato de lectura-escritura de las diferencias corporales atendiendo al cuerpo y sujeto intersex. Siguiendo el análisis foucaultiano de la puesta en discurso del sexo (Foucault, 1985), en el trabajo se sugiere un paralelismo en su puesta en imagen, hipótesis que se desarrolla a partir de una lectura crítica de las líneas de visibilidad que han construido tradicionalmente el discurso hegemónico de la diferencia sexual, en relación con la cual, justamente, la medicina habría definido la intersexualidad. Notando la frenética y espectacularizada visibilidad de la condición intersexual, «como anomalía y excepción que confirma la regla, al interior del dispositivo biomédico», el cuerpo intersex —inseparable de su subjetivización en una dimensión política y activista, al lado de la cual cabe comprender toda contribución académica sobre lo intersexual— se revela un lugar desde el que accionar nuevas líneas de construcción de visión y visibilidad de los cuerpos y de la operación de una nueva economía de la diferencia en ellos. Concretamente, Giménez Gatto se centra en las poéticas alternativas de la mirada que se pueden generar en el dispositivo literario y fotográfico que resulta el *Proyecto Intersexual* (2018), de la artista Adiós al Futuro. En el análisis, se acabará por definir la propuesta de dicha artista como un «entrever intersex»: formas de ver y escribir lo (in)visible de los cuerpos basadas en «la indeterminación, la ambigüedad y la liminalidad de las corporalidades intersexuadas, sin intentar reducirlas a la legibilidad dicotómica de lo masculino y lo femenino».

En una línea similar, y pensándolo aún con Wittig —aunque con mayor enfoque en la lectura social y simbólica de las construcciones míticas referidas—, nos trasladamos a los procesos de construcción de la figura del *padre*, tan clave para entender las economías sociales, libidinales y políticas hegemónicas en las sociedades occidentales. En «**Two Ways of Looking at the Father: Sharon Olds' *The Father* and Alison Bechdel's *Fun Home***», Sara Villamarín-Freire realiza un minucioso análisis interdisciplinar de las estrategias retóricas vinculadas con lo visual en dos textos poéticos y gráfico-literarios, *The Father* (Sharon Olds, 1992) y *Fun Home* (Alison Bechdel, 2006). En él se comparan los recursos visuales y verbales que ambos textos manejan para construir renovadas representaciones del padre y de lo paterno, tales como el desarrollo de la visión háptica, el juego del *zoom* en el texto poético o los recursos gráficos del reencuadre y la mediación en la novela gráfica. El padre, símbolo de lo idéntico y lo sólido en el psicoanálisis clásico (Irigaray, 2007) y centro de una organización social heterocentrada, aparecerá aquí retratado como una figura mucho más compleja: expresará la falibilidad de dicha organización —*Fun Home* explora el descubrimiento de la vida oculta del padre de Bechdel como gay en el armario, en la Pensilvania de los años 60— y encarnará la vulnerabilidad y dependencia de la que tradicionalmente se ha alejado —notablemente a través de la enfermedad y su abyección, en el retrato de un padre que sucumbe al cáncer, en *The Father*—.

La construcción literaria y gráfica del campo de lo visual se muestra un eje fructífero de revisión de dicha figura y, por extensión, un interrogante clave en las lecturas contemporáneas del género, la sexualidad y sus politizaciones. Más allá de esto, el trabajo de Villamarín-Freire también abre lecturas muy interesantes sobre la configuración ética y relacional en diálogo con determinados

usos del plano visual, a menudo definido en el pensamiento filosófico como mecanismo de sujeción de lo otro a sí mismo, y dando así lugar a nuevas dinámicas de identificación y desidentificación que alteran la construcción dicotómica de lo idéntico y lo otro, lo visible y lo invisible. Esto nos lleva al apartado final del dossier.

4. Proyecciones éticas de la mirada

El trabajo «**Hermenéutica de la mirada: Función de la visualidad en *Soldados de Salamina* (2001) de Javier Cercas**» ofrece un renovado estudio de la popular obra española desde una perspectiva emergente, la de los estudios literarios cognitivos, que permite atender a un aspecto de la novela hasta ahora poco explorado en el ámbito académico: la centralidad que en ella juegan el sentido de la vista y la visualidad. Ana María Casas-Olcoz, notando que en la novela se describen determinados procesos cognitivos asociados a la vista, se interesa por cómo estos se vinculan con la construcción literaria de la experiencialidad de los personajes, así como por los modos en que esta dimensión llega a activar una serie de procesos cognitivos parecidos en el/a lector/a. A partir de la interrelación entre la representación de ciertas prácticas visuales en la obra —sobre todo centradas en la enigmática mirada del soldado republicano hacia un jerarca falangista— y las prácticas cognitivas desarrolladas en el proceso de lectura, en la relación texto-lector, el análisis acaba por trazar interesantes tesis a propósito de lo visual, la visión y la mirada más allá del marco del texto literario, llegando a constituir una sólida contribución de estudio a propósito del cuerpo —lector, escritor, textual, autorial—, la visión y la textualidad literaria. Uno de los aspectos que el trabajo pone más de relieve es la dimensión ética que se desprende del mirar como gesto de reconocimiento humano, en el sentido levinesiano; una relación, la de la mirada y la ética, que también encontraremos resonando, desde lugares muy distintos, en los dos últimos artículos.

«**Visions perifèriques i angles morts. La producció poètica dels cossos a través de la mirada: Raquel Santanera, Maria Sevilla i Pol Guasch**» analiza la forma en que interviene la mirada en tres obras de poesía catalana contemporánea, particularmente en relación con la textualización de la corporalidad. Meritxell Matas Revilla comienza por abordar la relación de esta mirada con la mediatización del mundo digital, la cultura-red y las interfaces a partir de las cuales vemos y somos vistos; estas relaciones son leídas —notablemente en el análisis de *Reina de rates* (Raquel Santanera, 2021)— desde el fenómeno de una hipersaturación visual —y social— y de nuevas formas que toma la cultura del espectáculo, desde las que emergen singulares expresiones de lo corporal y de su experiencia. Cuerpos interfaciales, pero también cuerpos plásticos o de plastilina (Maria Sevilla, 2021), cuerpos porosos, atravesados por la precariedad y la autoexplotación que también se relacionan con lo virtual y lo digital. La dimensión ética y relacional de la mirada se volverá especialmente presente en el análisis de *La part del foc* (Pol Guasch, 2021). Notando la fuerte imposición de esta en los procesos de subjetivación y construcción de relaciones, se desarrolla una lectura del gesto de mirar y de la mirada en la configuración del amor y el deseo en los textos de Guasch, en los que, si bien esta mirada es parte constitutiva de estos vínculos, a veces se vuelve la expresión de su imposibilidad. Con ello, el trabajo da cuenta de la heterogeneidad de expresiones y problemas evocados desde los motivos de la mirada y de la visión en la poesía catalana actual, iluminando así un campo de producción literaria emergente que resuena con la producción literaria de otras geografías presentes en el dossier.

Finalmente, el artículo «**On Sight, Technology, and Science Fiction: Transhumanist Visions in Contemporary Canadian Dystopia**» amplía las perspectivas de la visión y la mirada a lo transhumano en las obras de ciencia ficción de Marguerite Atwood (trilogía *MaddAddam*, 2013) y Larissa Tai (*The Tiger Flu*, 2019). Ensanchando la consideración de la visión a otros no-huma-

nos o más que humanos, se vuelve a cuestiones clave relacionadas con la ética y la dimensión relacional mencionadas: desde el rol clave que la mirada no-humana adquiere en la construcción de la subjetividad humana —entendida, esta relación, desde una lógica no-dicotómica y relacional—, al deseo de trascender las limitaciones de la mirada humana —y a la posibilidad de hacerlo con la mediación tecnológica—, pasando por la cuestión de la hipersaturación de lo visual y la visualidad tan presente en dichos imaginarios distópicos de futuro. Para desarrollar dichas cuestiones, el artículo hace una interesante distinción entre la vista [*sight*] entendida como forma concreta de ver, y la visión [*vision*] entendida como «the divinely-accorded fantasy of future projections and domination», favorecidas por las figuraciones transhumanistas analizadas. Así, Lidia María Cuadrado Payeras llega a la conclusión de que, en dicho corpus, al tiempo que los elementos más que humanos ponen en duda la exclusividad humana en materia de mirada y visión, se confirma también la construcción de *visiones* sobre el futuro desde una raíz teológica que perpetúa estructuras jerárquicas de poder de las que se desprenden posiciones antropocéntricas.

5. Notas críticas y Miscelánea

Acompañan a estos once artículos dos notas críticas y una entrevista esenciales para completar este dossier. La primera de ellas, a cargo del profesor Raúl Rodríguez Freire, propone una relectura de *La invención de Morel* (1940), del escritor argentino Adolfo Bioy Casares. Con el sugerente título **«Modos de ver (a una mujer). La pulsión escópica de *La invención de Morel*»**, Rodríguez Freire ensaya una revisión en clave visual de la novela para demostrar que la mirada cumple una función estructurante en el texto de Bioy Casares. En su exhortación moviliza un aparato crítico esencial para examinar los marcos de visualidad y aporta necesarias reflexiones a propósito de las máquinas de visión y de la relevancia que adquiere también el lenguaje fílmico en la configuración de las poéticas de la mirada. Destaca particularmente para los intereses del dossier la meditación que ofrece el autor, con base en las tesis de Laura Mulvey y de Christian Metz, sobre las relaciones que se establecen entre Morel como sujeto activo de la mirada y Faustine como objeto pasivo. Así, Rodríguez Freire identifica una escopofilia en la novela que refuerza esa distinción entre sujeto activo masculino y objeto pasivo femenino, y argumenta cómo *La invención de Morel* «cristaliza el lugar de la mirada en su articulación falogocentrica».

En la segunda nota crítica, **«À perte de vue. Políticas de la visión en colectivos postautorales»**, Juan Evaristo Valls Boix examina la evolución de la política visual en las publicaciones del *Comité invisible*. El análisis, trabado a partir de una genealogía de autores y marcos de pensamiento que ha insistido en las estrategias de invisibilidad como ingobernabilidad, tales como Guy Debord y los situacionistas, Giorgio Agamben o, más contemporáneamente, Jacques Rancière, traza la interacción de visiones y cegueras que constituyen la trayectoria del grupo anónimo francés. Valls Boix nota cómo inicialmente el grupo se compromete con una política de lo opaco y lo anónimo, con voluntad de escapar a la legibilidad y visibilidad total propia de las biopolíticas gubernamentales y de los panópticos del Estado postmoderno. Los primeros textos del *Comité invisible* pregonarían la idea de que solo rompiendo con la lógica de la identificación y el reconocimiento «podrá haber alguna vida política más allá de la policía». Si bien el autor nota, a propósito de *Maintenant* (2017), un cambio de paradigma que es descrito como el paso «de la vista miope a la hipervisión», el núcleo de su crítica a este giro se dirige a la pretendida separabilidad de lo visible y lo invisible, lo leíble y lo no leíble, que articula ahora el discurso del colectivo anónimo. En la línea de los artículos que reúne el monográfico, parece difícil, si no imposible, definir lo político y lo poético de las visiones y las miradas contemporáneas a partir de su clásica categorización: blanco, negro, vidente, ciego, luz, oscuridad, visible, invisible. Es en el perpetuo enredo de todas estas categorías, esto es, en las zonas de clarooscuro, luces y sombras que este crea, donde se pone en juego la posibilidad de nuevas políticas de la mirada,

de rupturas en los marcos de lo visible que hagan emerger un nuevo régimen sensible a partir de nuevas formas de visibilidad, que ya no se medirán desde su totalidad, claridad y homogeneidad, sino desde su espesor y complejidad, a veces revolucionarias.

Por último, «**¿Qué responsabilidad implica tener ojos? Diálogo de David Liver con Andrea Soto Calderón**» recoge una entrevista a la filósofa Andrea Soto Calderón, autora de *La performatividad de las imágenes* (2020). Siguiendo con la línea de los trabajos del monográfico, la entrevista profundiza sobre la idea de performatividad que Soto Calderón desarrolla a propósito del trabajo de las imágenes y la cultura de lo visual. El marco teórico de dicha idea permite aproximarse a estas interesándose por sus procesos de composición y relación, por sus fuerzas y figuras internas o, dicho de otro modo, permite preguntarse menos por lo que estas son que por lo que estas pueden configurar, hacer emerger, imaginar. Las imágenes tienen un lugar «estructurante» en nuestra época: lejos de concebirlas en oposición con un «real» que estarían representando o reflejando, Soto Calderón se aproxima a estas como lugar de emergencia e imaginación de este real y de sus posibles. La entrevista contribuye a reafirmar la confianza en el potencial político de las imágenes y de lo visual que ya otras contribuciones del monográfico esbozan, incidiendo sobre todo en su función crítica y emancipadora, algo que es urgente subrayar en un contexto en el que «no estamos frente a las imágenes, sino entre ellas».

La sección miscelánea de este número está compuesta por siete artículos que recorren una variedad de temas y enfoques. Abre con «**The Writing Rules of the Fictional Prototype**», en el que Miguel Amores propone un análisis teórico de las reglas de escritura que admiten las narraciones ficcionales frente a la no ficción. Diego Zorita Arroyo plantea en «**Cuando la música ya no dice el texto: un poema de Francisco Pino como puerta de entrada a la poesía experimental española**» una propuesta de interpretación alternativa para el poema experimental «Lírica que se vuelve económica» (1969) de Francisco Pino. Xian Naia e Isaac Lourido firman el artículo «**A poesía oral improvisada como práctica política antagonista. Notas sobre a reinscrição contemporânea da regueifa no campo cultural galego**», donde revisan las herramientas teóricas y metodológicas para un acercamiento a la poesía oral improvisada en gallego; a su vez, identifican la regueifa como el género emblemático de esta poesía oral y rastrean sus dimensiones estéticas, socioculturales y políticas en relación directa con el feminismo que ha reavivado este género. Seguidamente, «**Des-madre: melancolía del lenguaje en Trilce**», de Juan de Miquel, interpreta la crisis del lenguaje en la obra paradigmática del autor César Vallejo a propósito de las reflexiones desarrolladas por Julia Kristeva sobre la melancolía. Hanan Jasmin Khammas examina en «**Corporeality in Contemporary Iraqi Fiction**» la estética de la corporeidad en la ficción iraquí posterior a 2003 para comprobar cómo las relaciones cuerpo-texto figuran políticas corporales que cuestionan los cuerpos normativos al iluminar nuevos ángulos de lectura sobre la sexualidad y/o la enfermedad/discapacidad. A continuación, Joaquín Márquez realiza en «**La villa y La villa de César Aira: territorio y literatura en un pliegue de la crisis**» una lectura de la novela *La villa* del escritor argentino César Aira a partir de las nociones de territorio e isla urbana formuladas por la crítica argentina Josefina Ludmer. Finalmente, cierra la sección miscelánea el trabajo «**Definir-se fent versos. Sobre «Literatura», «A través dels temperaments» i «A l'inrevés», de Gabriel Ferrater**», en el que Lucas Capellas Franco ensaya una interpretación, a partir de las relaciones entre experiencia y literatura, de tres poemas del escritor catalán Gabriel Ferrater que problematizan el concepto de objetividad en la poesía.

La publicación de este dossier confirma el renovado interés que suscitan las poéticas de la mirada a tenor tanto de las prácticas creativas contemporáneas como de los últimos debates y desafíos que estas poéticas plantean en multitud de perspectivas metodológicas y epistemológicas. Así pues, agradecemos a lxs autorxs la riqueza y variedad de aproximaciones teóricas y de corpus, y celebramos también la participación de investigadorxs de múltiples latitudes y geopolíticas, lo que ha derivado en un estudio estética y políticamente plural que da cuenta de la amplitud de

miras que rodea a la reflexión sobre el cuerpo y la mirada. Asimismo, agradecemos también al equipo editorial de *452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada* por el trabajo realizado, por la confianza en el proyecto y por el espacio ofrecido para llevarlo adelante.

Maria Isern Ordeig

Universitat de Barcelona, ADHUC—Centro de investigación Teoría, Género, Sexualidad
Université Paris 8-Vincennes—Saint Denis, LEGS (Laboratoire d'Études de Genre et Sexualité)

<https://orcid.org/0000-0001-5266-0180>

Marta Pascua Canelo
Universidad de Salamanca

<https://orcid.org/0000-0002-0959-1084>

Bibliografía citada

- BOURCIER, S. (2018): *Queer Zones*, París: Amsterdam.
- CAMINADA, L. (2020): *La mirada dislocada. Literatura, imagen, territorios*, Buenos Aires: Prometeo Libros.
- CASTILLO, A. (2020): *Adicta imagen*, Buenos Aires: Ediciones La Cebra.
- CLASSEN, C. (1997): «Foundations for an anthropology of the senses», *International Social Sciences Journal*, 153, 401-412. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1468-2451.1997.tb00032.x>.
- COUSINS, M. (2017): *The Story of Looking*, Edimburgo: Canongate Books.
- DELEUZE, G. (1986): *Foucault*, París: Les éditions de minuit.
- FOUCAULT, M. (2015): *El nacimiento de la clínica*, Barcelona: Siglo XXI.
- FOUCAULT, M. (1985): *Herculine Barbin llamada Alexina B*, Madrid: Editorial Revolución.
- FOUCAULT, M. (1980): «El ojo del poder. Entrevista con Michel Foucault» en Bentham, J, *El Panóptico*, Barcelona: La Piqueta.
- FOX KELLER, E. (1983): «The Mind's Eye» en Harding, S. (ed.), *Discovering Reality. Feminist Perspectives on Epistemology, Metaphysics, Methodology and Philosophy of Science*, Nueva York: Kluwer.
- GARCÉS, M. (2009): «Visión periférica. Ojos para un mundo común» en Buitrago, A. (ed.), *Arquitecturas de la mirada*, Barcelona: Cuerpo de letra.
- GUARDIOLA, I. (2018): *L'ull i la navalla. Un assaig sobre el món com a interfície*, Barcelona: Arcàdia.
- HAN, B-Ch. (2012): *La sociedad del cansancio*, Barcelona: Herder.
- HARAWAY, D. (1997): «The virtual speculum in the New World Order», *MODEST_WITNESS@SECOND_MILLENIUM.FEMALEMAN_MEETS_ONCOMOUSE. Feminism and Technoscience*, Nueva York: Routledge
- IRIGARAY, L. (2007): *Espéculo de la otra mujer*, Madrid: Akal.
- JAY, M. (1993): *Downcast Eyes. The Denigration of Vision in the Twentieth-century French Thought*, Berkeley: University of California Press.
- MARTÍNEZ LUNA, S. (2012): «La visualidad en cuestión y el derecho a mirar», *Revista Chilena de Antropología Visual*, 19, 20-36.
- MERUANE, L. (2021): *Zona ciega*, Barcelona: Random House.
- MIRZOEFF, N. (2011): *The Right to Look. A Counterhistory of Visuality*, Durham, NC: Duke University Press.
- MONTES, A. y ARES, M. C. (2022): *Régimen escópico y experiencia. Figuraciones de la mirada y el cuerpo en la literatura y las artes*, Buenos Aires: Argus-a.
- SÁNCHEZ, Y. y SPILLER, R. (2004): *La poética de la mirada*, Madrid: Visor Libros.
- SOTO CALDERÓN, A. (2020): *La performatividad de las imágenes*, Santiago de Chile: Metales pesados.
- WAJCMAN, G. (2011): *El ojo absoluto*, Buenos Aires: Manantial.
- WITTIG, M. (2002): «One Is Not Born a Woman», *The Straight Mind and Other Essays*, Boston: Beacon Press.
- ZAFRA, R. (2015): *Ojos y capital*, Bilbao: Consonni.

Poètiques i polítiques de la mirada: (re)visions contemporànies. Introducció al dossier

[...] our looking is not just everything we have seen,
it is how we have seen it and what we have done
with that seeing

Mark Cousins, *The Story of Looking*

Abrir los ojos. Abrirlos y ver como
nunca habíamos visto

Lina Meruane, *Zona ciega*

L'any 2004 Yvette Sánchez i Roland Spiller van editar *La poética de la mirada*, un volum en el que notaven la rellevància de la mirada pels Estudis literaris. L'obra apuntava que a principis del segle XXI, la mirada estava connectada amb els camps d'investigació més transcendents des de l'àmbit literari, com ara els Estudis culturals, el *New historicism*, els Estudis de gènere, o corrents com la narratologia o el deconstructivisme (Sánchez i Spiller, 2004: 9). Aquest interès creixent per la temàtica de la mirada, de l'ull i la visualitat ha augmentat recentment, doncs a aquests camps referits podríem afegir-hi avui els Estudis visuals, que han sigut determinants en multitud d'aproximacions a la mirada, així com els Estudis decolonials, els Estudis de gènere i sexualitat, o els Estudis de la discapacitat, que permeten també l'acostament a l'òrgan de la vista des de la seva disfuncionalitat, en consonància amb la crítica a l'ocularcentrisme que s'ha anat produint des de ja fa més d'un segle (Jay, 1993). Podem afirmar, doncs, que l'ull s'ha convertit en un objecte d'estudi per diverses perspectives del nostre àmbit d'investigació.

No obstant, quasi dues dècades després de la publicació del llibre de Sánchez i Spiller, l'ull i la visió, en tant que dispositius crucials pels estudis culturals en els últims anys, necessiten una revisió des de la teoria de la literatura i la literatura comparada que permeti delinear una panoràmica d'aquestes renovades poètiques i polítiques de la mirada. Amb aquesta revisió

volem contribuir a crear no només una mostra il·lustrativa de la proliferació ben productiva de les relacions entre tots els camps mencionats —sens dubte, sempre parcial—, sinó, sobretot, arribar a entendre de què és símptoma el creixent interès per la visió i allò visual: què tenen de polític les noves poètiques de la mirada? Què cristal·litzen dels problemes socials, ètics i intel·lectuals d'una geopolítica globalitzada? Trobem, sens dubte, traces de l'ocularcentrisme mencionat, sigui en la forma de la seva acceptació —sempre crítica— o del seu rebuig, en les diverses arestes d'aquestes disputes visuals: en els debats al voltant del pes d'allò virtual i allò interfacial en la vida contemporània, en l'articulació de polítiques de la identitat i de l'autodeterminació de grups socials o cossos individuals, i en el creixent interès pels processos de cognició vinculats a allò visual en el camp de les neurociències, entre altres epistemologies emergents.

Així mateix, hem assistit en les últimes dècades a l'emergència d'un ampli corpus artístic-literari que ha posicionat l'ull i la mirada en el centre del debat teòric-crític, qüestionant la configuració literària dels marcs de visualitat i del «model sensorial» (Classen, 1997) ocularcèntric. Aquestes manifestacions creatives han obert vies per formular contrapràctiques de la visió que atempten contra les polítiques patriarcals, capacitistes, colonials i normativitzadores vinculades amb aquest règim ocularcèntric. En el marc d'aquesta eferescència teòrica i creativa, aquest dossier proposa revifar la discussió sobre les relacions entre literatura i mirada des d'una òptica que combina la reflexió estètica i teòrica amb la transcendència política d'aquest fructífer diàleg crític. I ho fa en un moment en què la mirada sembla haver-se tornat novament un eix de reflexió central, com suggereix també la publicació recent del volum *Régimen escópico y experiencia. Figuraciones de la mirada y el cuerpo en la literatura y las artes* (Montes i Ares, 2022). D'acord amb les autores, «la cultura contemporània está marcada por dominantes que hacen visible la crisis de los paradigmas de pensamiento logocéntricos y las concomitantes estéticas oculocentristas» (2022: 1).

Què expressa aquesta crisi al·ludida per Alicia Montes i María Cristina Ares? Com el pensament crític i els treballs artístics poden dialogar amb ella i quines reaccions i respostes han pogut suscitar en els últims anys? En aquest intent de renovació del pensament sobre poètiques i polítiques de la mirada, ens preguntem, parafrasejant a Marina Garcés, si és possible, en el context actual, reivindicar el sentit de la vista, la visió i la mirada (2009: 78). Sense precipitar una resposta completament assertiva i homogènia, i des d'angles diferents, els articles reunits en aquest dossier semblen dialogar amb aquest interrogant, traçant, majoritàriament, no tant fugues respecte allò visual, la mirada i l'experiència escòpica, sinó contra visions que neixen com a rèpliques a la centralitat i a l'hegemonia d'aquests elements, des del cor mateix de les seves coordenades.

Com observa Alejandra Castillo, junt al soccavament de les coordenades de l'ordre ocularcèntric comença a configurar-se un nou règim escòpic definit pel paradigma de la imatge pantalla (2020: 23). El capitalisme cognitiu sembla marcat per un auge d'allò virtual i interfacial en els nostres models relacionals: des dels nous circuits econòmics, socials i libidinals que marca la cultura-xarxa, passant per l'auge del teletreball o pel desenvolupament de tecnologies de realitat virtual, i arribant al perfeccionament de les tècniques de vigilància escòpica, la nostra època ve marcada a parts iguals per un eixamplament de les capacitats sensorials i experiencials d'allò visual —i per tant, del mateix camp de visió— i per un no-deixar de veure traduït en la falta de repòs de la vista (Zafra, 2015; Guardiola, 2019). Potser tot això pot llegir-se com una expressió de l'escassetat d'interrupcions, «entres» i entretemps que teixeix la sobreexposició continuada al veure i al ser vist, interrupcions que Byung Chul-Han

sembla reivindicar en una nova pedagogia del mirar amb la que contrasta les formes actuals d'hiperactivitat visual (2012: 46).

Aquest eixamplament d'allò visual que el s. XXI ha confirmat amb un notable increment de maneres de mirar i de quantitats de mirades (Cousins, 2016: 288) ens condueix a entendre l'espectre d'allò visual des de nous paradigmes epistemològics. Els dispositius visuals que aquesta època requereix semblen alinear-se amb la virtualització d'allò especular a la que Sam Bourcier al·ludeix (2018: 193) a propòsit de la lectura de «The Virtual Speculum and the New World Order» (Haraway, 1992). Els règims escòpics que emergeixen de l'òptica clàssica, relacionats amb la representació i la identificació a partir de criteris d'objectivitat i neutralitat, semblen impugnar-se avui amb l'emergència de nous processos òptics i, per tant, de nous mapes: «What is the right speculum for the job of opening up observation into the orifices of the technoscientific body politic [...]?»», es preguntava Haraway fa trenta anys (1992: 193). Quines noves ressonàncies té avui aquesta pregunta? Com es relacionen òptica, representació, identificació i cossos? Aquests interrogants ens traslladen a d'altres preguntes per les quals els articles aquí reunits assagen múltiples respostes: quina és la relació entre el cos i la mirada en la literatura recent? Quines corporalitats projectes i quines invisibilitzen els règims escòpics dominants en la contemporaneïtat? Des de quins dispositius es construeixen aquests règims i quines són les possibilitats creatives per repensar les seves maneres de veure i de fer visible, o, per dir-ho amb Judith Butler (2009), d'interferir en els marcs visuals hegemònics?

Més que lamentar la hiperactivitat, la sobreexposició i la disposició a un aparèixer continuat com a *mal d'époque*, en aquest monogràfic ens interessa pensar allò que aquest context genera: les noves expressions en el camp artístic i intel·lectual, juntament amb les derives (bio)polítiques, econòmiques i mèdiques relacionades amb la visió i la mirada però, sobretot, amb la posada en crisi de les seves modulacions hegemòniques. I és que, malgrat aquest eixamplament del camp i de les possibilitats d'allò visual, l'espectre de visions i mirades possibles i/o dissidents que semblarien despendre's d'aquest es torna sovint imperceptible al costat de la incontestable hegemonia de certs règims escòpics: la d'un dispositiu policial vigilant i fins i tot, «ojicida» (Meruane, 2021: 34) —considerant que els ulls han sigut sovint el blanc d'acció de les forces de l'estat—; la d'un dispositiu de producció que resulta d'un alt rendiment econòmic dels cossos i mirades que s'exposen i observen en la cultura-xarxa (Zafra, 2015), i la d'un dispositiu mèdic normalitzador tradicionalment assimilat a l'emergència d'una mirada clínica i patologitzadora. En aquest últim sentit, no solament s'hauria de corregir i rehabilitar, per exemple, la mirada miop, sinó fer correspondre a aquesta correcció la percepció i semantització d'un cos sa. Com va apuntar Foucault, «probablement la clínica sea el primer intent, desde el Renacimiento, de formar una ciencia únicamente sobre el campo perceptivo y una práctica solo sobre el ejercicio de la mirada» (2015: 126).

Tot això permet confirmar expressions actualitzades de les relacions entre els ulls i el poder —entès, aquest, no solament com a força restrictiva, sinó com a estructura d'expressió de discursos i enunciats històrics dels quals emergeix una determinada distribució d'allò visible (Deleuze, 1986)—. Pensant en aquest vincle històric entre l'ull i el poder (Foucault, 1980; Wajcman, 2011), ¿poden produir-se, en la contemporaneïtat, insurreccions de la mirada? I, si podem assajar una resposta afirmativa, ¿com convoquen la literatura i les arts les mirades insurrectes? Com ja indicava Evelyn Fox Keller, el nostre llenguatge està poblat de metàfores relacionades amb allò visual: sovint parlem de coneixement en termes d'il·luminació, de saber en termes de veure, o assimilem la idea de veritat a la llum (1983: 208). Però, ¿quines formes de mirar han predominat sobre altres i han configurat, per tant, aquests imaginaris?

Si el binomi visió/coneixement, anàleg al de saber/poder, s'ha configurat com una unió indisociable, sovint condicionada per la seva orientació masculina i occidental (Fox Keller, 1983: 208), això provoca que models alternatius de visualitat, processos d'invisibilització i mirades dislocades (Caminada, 2020), estràbiques o cegues es posicionin en un enfora respecte els marcs estètics i epistemològics legitimats. El dossier recorre aquestes mirades dissidents explorant no només les poètiques singulars que en deriven, sinó sobretot, les insurreccions polítiques que assagen.

Des d'aquest plantejament delineat, tots els articles compilats tenen en comú el tractament de mirades que es mouen en una subcultura visual, entesa, en paraules de Sergio Martínez Luna, com una «visualidad menor que trabaja y se mueve en el interior de la visualidad dominante» (2012: 33).

Aquestes subcultures visuals reivindiquen el seu «dret a mirar» (Mirzoeff, 2011) des d'angles heterodoxos i contestataris en relació a l'ocularcentrisme hegemònic. En definitiva, com ho explica Martínez Luna, el dret a mirar cossos i subjectivitats dissidents no exerciria una simple oposició a l'ordre de la visualitat dominant i a la legislació de la mirada, sinó que seria més aviat una resposta «a la alianza específica de la autoridad y la visión desde su mismo interior, desde sus propios puntos ciegos, elaborando formas de mirar y ser mirado, pragmáticas del ver, giradas en torno a la posibilidad de una mirada correspondida, relacional y compartida —y no inquisitiva, punitiva, o panóptica— que nos haga capaces de mirar juntos en otra dirección, hacia otras narrativas y formas de vida» (2012: 33).

Donada l'enorme acollida que ha tingut la crida a contribucions d'aquest monogràfic i a l'elevat nombre d'articles (encara que molt menor del que ens hauria agradat poder compilar) que conformen la selecció final, proposem a continuació una temptativa de divisió d'algunes tendències que presenten aquestes noves poètiques i polítiques de la mirada. Confiam en què els treballs reunits configuren una mostra suficientment representativa de l'actualitat i de la diversitat d'enfocaments teòrico-crítics que reverberen en torn a aquestes poètiques.

1. Punts de fuga: desviaments i ressonàncies de l'ull

Iniciem el recorregut per aquestes revisions de les poètiques i polítiques de la mirada des de la contemporaneïtat amb tres articles que apunten al desviament dels ulls, a certs punts de fuga de la mirada que connecten amb perspectives teòrico-epistemològiques com els Estudis de gènere, els Estudis queer, els Estudis de la discapacitat i els Estudis decolonials. Pot comprovar-se a **«Miradas efractivas, ojos refractivos, y sujetos inclinadx. Genealogías de la (re)visión feminista-lésbica-queer»**, on Meri Torras proposa un estimulant recorregut a través de les genealogies de la mirada desviada. Des d'escriptores i pensadores com Adrienne Rich, Monique Wittig, Gabriela Mistral o Hélène Cixous, fins a autores contemporànies com Lina Meruane, el seu treball revisa les maneres com des de la literatura i el pensament feminista i queer s'han resistit els dictàmens de l'ocularcentrisme i el capacitisme occidental. Aquests règims hetero-patriarco-capacitistes s'han vist amenaçats, com sosté l'autora, per ulls *de dona* malalts, desviats, per visions quasi cegues que atempten contra la rectitud política de les mirades normatives. Les poètiques de la opacitat i del desenfocament, que deriven d'aquesta (re)visió feminista-lésbica-queer i que continuen encarnant-se en l'escriptura recent d'autores hispàniques, evidencien que la inclinació de les mirades desviades desafia els models establerts i les polítiques d'allò *straight*.

Moltes de les reflexions traçades per Meri Torras en el seu treball de caràcter més teòric i panoràmic entronquen amb les tesis proposades per Carlos Ayram en la seva anàlisi de dues obres contemporànies de les narradores argentines María Gainza i Mercedes Halfon. **«Ojos impertinentes. La construcción de una mirada doble en *El trabajo de los ojos de Mercedes Halfon* (2017) y *El nervio óptico* (2014) de María Gainza»** explora en ambdues obres autoficcionalment tant la materialitat orgànica i disfuncional dels ulls de les protagonistes com les metàfores i polítiques que es desprenen d'aquesta discapacitat visual. Amb una metodologia que combina els Estudis de gènere i els Estudis de la discapacitat amb un enfocament decolonial, s'examinen els cossos incòmodes que interroguen des de les seves marques dissidents les polítiques que operen sobre la normativització de les identitats i els seus registres visuals. Ayram formula, a propòsit del seu corpus d'anàlisi, la proposta d'una «mirada doble» que pot associar-se a aquestes mirades encarnades en els ulls refractius de l'article de Torras i que reivindica, a la vegada, la transcendència política del règim escòpic defectuós que emana de les visions antihegemòniques de les protagonistes d'ambdues obres.

També des del camp dels estudis sensorials s'estan plantejant diferents punts de fuga al domini del règim ocularcèntric. Des d'aquí es conceben pràctiques artístiques que configuren desviacions de l'ull cap a altres règims sensorials que al seu torn, assenten en aquest desviament un fort compromís estètic i polític. És el cas de les videoperformances d'artistes xilens que analitzen les investigadores Lorena Amaro, Daniela Catrileo i Javiera Quevedo en el treball **«“Ojo de agua atenta”: aparatos de resonancia y resistencia en los videoperformances de Paula Coñoepan y Sebastián Calfuqueo»**. Si el falogoculocentrisme (Jay, 1993) reforça, en paraules de les autores, sistemes de control i opressió, les pràctiques artístiques des del feminisme i el pensament decolonial intentarien postular moviments emancipatoris d'aquest règim d'allò visual. A través, per exemple, del reclam del so i de la vibració, les videoperformances *La matriz* (2014) i *Kowkülen* (2020), dels artistes maputxe Paula Coñoepan i Sebastián Calfuqueo, desborden el registre visual, descobrint una notòria crítica de la mirada hegemònica i advocant per altres pràctiques sensorials que permeten encarnar reflexions decoloniales, feministes i ecocrítiques.

2. A contrallum: llegir allò obscur i l'invisible

Si Meri Torras ja suggeria en el seu article la presència d'unes *poètiques de la opacitat* en la literatura recent, els treballs reunits en aquesta secció conformen un exemple clar d'aquestes poètiques que llegeixen a *contrallum*, això és, de manera contra-hegemònica, els punts cecs, les zones fosques i els angles invisibilitzats dels règims escòpics contemporanis. Aquesta lectura a *contrallum* seria l'objectiu últim de l'extens treball que està realitzant Javier Guerrero al voltant de les «poètiques contralumíniques» en la literatura i l'art llatinoamericans. Alguns dels resultats d'aquesta investigació es reuneixen a l'article **«La impugnación de la luz. Soberanías oscuras en América Latina»**, en el qual proposa un recorregut per nombrosos teòrics, escriptors i artistes que, sospitant dels principis hegemònics de la visió, s'han preguntat per aquestes zones fosques que desafien els estatuts de la visualitat.

Amb l'objectiu de proposar un ordenament d'aquest ample repertori de poètiques contralumíniques que identifica Guerrero, es divideix el treball en tres parts, que aspiren a organitzar i sistematitzar l'estudi d'aquestes poètiques de la contemporaneïtat (contra)visual llatinoamericana sota les categories d'«obscuritat», «opacitat» i «ceguesa». Si les pràctiques contralumíniques amb les que opera l'autor impugnen l'episteme de la visualitat, aquestes tres etiquetes li serveixen per estudiar les zones opaques relacionades amb experiències

d'invidència o d'il·legibilitat que reordenen estèticament i políticament els cossos i els seus sabers. En el primer dels tres apartats examina la centralitat de la obscuritat i les implicacions polítiques d'aquest règim en algunes novel·les de les escriptores xilenes Diamela Eltit i Nona Fernández, així com en el projecte *Laboratorio Eigengrau* (2016) de l'artista Javier Toro Blum, també xilè. En el segon explora els arxius de la opacitat a propòsit dels treballs d'intervenció artística i política de l'artista visual xilena Voluspa Jarpa i de novel·les de l'escriptora argentina Sylvia Molloy. Malgrat que sens dubte és Xile el país que concentra la major part del corpus seleccionat per l'autor, sota la categoria de «ceguesa» analitza en el tercer apartat no només la reconeguda novel·la *Sangre en el ojo* (2012), de l'escriptora xilena Lina Meruane, juntament amb la instal·lació transmedial *La luz que me ciega* (2009) de Paz Errázuriz i Malú Urriola, sinó també la instal·lació *Letter on the Blind. For the Use of Those Who See* (2008) de l'artista veneçolà Javier Téllez. A aquests tres grans apartats n'hi afegeix dos més, en els quals apunta a altres possibles lectures contralumíniques a partir de fragments d'obres de Roberto Bolaño i altres autors llatinoamericans com Mario Bellatin o Cecilia Vicuña. Tractant-se de Xile el país amb més representació en el terreny d'aquestes poètiques, al final del seu article Guerrero recorda els episodis de trauma ocular ocorreguts durant la revolta social xilena de 2019, per incidir en la transcendència política d'aquestes revisions de la visió i la ceguera i continuar així, obrint línies de treball que puguin elucidar els horitzons polítics cap als quals apunta el repertori contralumínic llatinoamericà.

En les conclusions del seu article, Javier Guerrero també menciona al col·lectiu feminista xilè LASTESIS i la seva suggerent performance «Un violador en tu camino» (2019). És justament aquesta performance la que resulta l'objecte d'estudi de l'article firmat per Natalia Toledo: **«Agenciamiento contravisual. Una lectura a la ruptura de la imagen hegemónica de la violencia de género en la performance *Un violador en tu camino* de LASTESIS»**. En efecte, aquesta performance s'ubica també en el context de la revolta social xilena i pren aquest marc de protesta per exercir una acció feminista des de l'art activista als carrers de Valparaíso i Santiago de Xile. Amb un aparell crític provinent dels Estudis de gènere, l'article analitza els recursos estètics que empra la performance per denunciar la violència patriarcal sistèmica, i particularment, la invisibilitat d'algunes formes de violència simbòlica que condueixen a l'abús sexual i a la violació. Entre les hipòtesis que desenvolupa l'autora destaca que «Un violador en tu camino» planteja com a figura central justament el trànsit entre una violència invisible i una visible que danya els cossos de les dones. Així mateix, l'article demostra com la performance desplega, més enllà de la lletra que es canta, tot un entramat visual a través del vestuari, les benes negres que tapen els ulls de les participants o la coreografia, per denunciar la invisibilitat d'aquesta violència patriarcal estructural que es volca sobre els cossos de les dones. Per aquestes poètiques «a contrallum» o «contralumíniques» és essencial aquesta bena negra sobre els ulls, un element que l'autora vincula també amb les mutilacions oculars o amb les tortures produïdes durant la dictadura xilena i que reconeix com a símbol de rebel·lió davant l'autoritat visual falogocularcèntrica. L'aparença autocegada que mostren els subjectes que participen en la performance suposa, per sobre de tot, un exercici de contravisualitat que reivindica «el dret a mirar» (Mirzoeff, 2011) des de la opacitat de les benes simbòliques i permet, així, revelar allò obscur i allò invisible des d'una nova política de la mirada.

També des d'un enfocament feminista i amb un objectiu certament compartit amb l'article precedent, tanca aquesta secció el treball **«Enfrentar aquello que fue oculto: testimonios sobre el abuso en la obra de Belén López Peiró»**, que analitza els llibres *Por qué volvías cada verano* (2018) i *Donde no hago pie* (2021), de l'autora argentina Belén López Peiró. A partir del testimoni i de la no ficció, López Peiró emprèn un procés de visibilització per mitjà

de l'escriptura de l'abús sofert durant la seva adolescència. Ambdues obres proposen novament projectar una mirada activa sobre aquells actes que han romàs invisibles a ulls de la societat i de la família; i, a través d'aquesta mirada, persegueixen treure a la llum aquestes violències velades. D'acord amb la tesi que planteja en el text Carla María Indri, en un horitzó definit per les mobilitzacions del «Ni una menos», l'escriptora argentina indaga en el seu relat en les estratègies visuals que administren el desig i la violència i aconsegueix alterar, des de la mirada atenta de la víctima, les dinàmiques d'allò visible i allò invisible que observen, registren i oculten l'abús sexual.

3. Nous règims escòpics

Monique Wittig (2002) subratllava el vincle entre la materialitat dels cossos i la mirada com a forma d'interpretació a partir de la idea de «construcció mítica». A parer seu, categories com les de raça o sexe, lluny de ser allò que ve immediatament donat, simples al·lusions a «trets físics», serien el producte de tota una configuració somatosocial: un *ja donat* elaborat minuciosament en els mateixos processos de percepció en els que intervé una densa xarxa de relacions en el sí de la qual realitzem el mateix acte de percepció-interpretació-lectura.

Aquest *ja donat* es revela justament com allò visible, producte d'una xarxa d'ulls i mirades que l'han pogut escriure com a tal —«They are seen as black, therefore they are black; they are seen as women, therefore, they are women. But before being seen that way, they first had to be made that way» (Wittig, 2002: 12). La reflexió posa l'accent no solament sobre la crisi de la dicotomia entre naturalesa (cos, matèria) i cultura (la seva dimensió social), molt present en algunes de les contribucions que reuneix aquest dossier, sinó sobre el que ja s'ha anat avançant a partir de les reflexions anteriors: la possibilitat —i fins i tot la necessitat— de construir nous règims escòpics reexaminant els processos de configuració d'aquestes *velles* construccions mítiques. Així, a «**Entrever Intersex**», Fabián Giménez Gatto construeix un renovat aparell de lectura-escriptura de les diferències corporals atenent al cos i al subjecte intersex. Seguint l'anàlisi foucaultià de la posada en discurs del sexe (Foucault, 1985), el treball suggereix un paral·lelisme amb la seva posada en imatge, hipòtesi que es desenvolupa a partir d'una lectura crítica de les línies de visibilitat que han construït tradicionalment el discurs hegemònic de la diferència sexual, en relació amb la qual, justament, la medicina hauria definit la intersexualitat. Notant la frenètica i espectacularitzada visibilitat de la condició intersexual, «como anomalía y excepción que confirma la regla, al interior del dispositivo biomédico», el cos intersex —inseparable de la seva subjectivització en una dimensió política i activista— es revela un lloc des del qual accionar noves línies de construcció de visió i visibilitat dels cossos i de la operació d'una nova economia de la diferència en ells. Concretament, Giménez Gatto es centra en les poètiques alternatives de la mirada que es poden generar en el dispositiu literari i fotogràfic que resulta *Proyecto Intersexual* (2018), de l'artista Adiós al Futuro. En l'anàlisi, s'acabarà per definir la proposta d'aquesta artista com un «entrever intersex»: formes de veure i escriure allò (in)visible dels cossos basades en «la indeterminación, la ambigüedad y la liminalidad de las corporalidades intersexuadas, sin intentar reducirlas a la legibilidad dicotómica de lo masculino y lo femenino».

En una línia similar, i pensant encara amb Wittig —encara que amb una lectura més enfocada en la dimensió social i simbòlica de les construccions mítiques referides—, ens trasludem als processos de construcció de la figura del *pare*, tan clau per entendre les economies socials, libidinals i polítiques hegemòniques en les societats occidentals. A «**Two Ways of Looking at the Father**», Sara Villamarín-Freire realitza un minucios anàlisis interdisciplinar de les

estratègies retòriques vinculades amb allò visual en dos textos poètics i gràfico-literaris, *The Father* (Sharon Olds, 1992) y *Fun Home* (Alison Bechdel, 2006). S'hi comparen els recursos visuals i verbals que ambdós textos empen per construir noves representacions del pare i d'allò patern, tal com la construcció de la visió hàptica, el joc del *zoom* en el text poètic o els recursos gràfics del reenquadrament i la mediació en la novel·la gràfica. El pare, símbol d'allò idèntic i sòlid en el psicoanàlisi clàssic (Irigaray, 2007) i centre d'una organització social heterocentrada, apareixerà aquí retratat com una figura molt més complexa: expressarà la fal·libilitat d'aquesta organització —*Fun Home* explora el descobriment de la vida oculta del pare de Bechdel com a gai a l'armari, en la Pennsilvània dels anys 60—, i encarnarà la vulnerabilitat i la dependència de la qual tradicionalment s'ha allunyat —notablement a través de la malaltia i de l'abjecció que aquesta accentua, en el retrat d'un pare que sucumbeix al càncer, a *The Father*—.

La construcció literària i gràfica del camp d'allò visual es mostra un eix fructífer de la revisió d'aquesta figura, i per extensió, un interrogant clau en les lectures contemporànies del gènere, la sexualitat i les seves polititzacions. Més enllà d'això, l'article de Villamarín-Freire també obra lectures molt interessants sobre la configuració ètica i relacional en diàleg amb determinats usos del pla visual, sovint definit en el pensament filosòfic com un mecanisme de submissió d'allò altre a un sí mateix, i donant així lloc a noves dinàmiques d'identificació i desidentificació que alteren la construcció dicotòmica d'allò idèntic i d'allò altre, d'allò visible i d'allò invisible. Això ens condueix a l'apartat final del dossier.

4. Projeccions ètiques de la mirada

El treball «**Hermenéutica de la mirada: Función de la visualidad en *Soldados de Salamina* (2001) de Javier Cercas**» ofereix nous punts de vista de la popular obra espanyola des d'una perspectiva emergent, la dels estudis literaris cognitius, que permet atendre a un aspecte de la novel·la fins ara poc explorat en l'àmbit acadèmic: la centralitat que en aquesta hi juguen el sentit de al vista i la visualitat. Ana María Casas-Olcoz, notant que en la novel·la es descriuen determinats processos cognitius associats a la vista, s'interessa per com aquests es vinculen amb la construcció literària de l'experiència dels personatges, així com per les maneres en les quals aquesta dimensió arriba a activar una sèrie de processos cognitius similars en el lector. A partir de la interrelació entre la representació de certes pràctiques visuals en l'obra —sobretot centrades en l'enigmàtica mirada del soldat republicà cap a un jerarca falangista— i les pràctiques cognitives en joc en el procés de lectura, en la relació text-lector, l'anàlisi acaba per traçar tesis ben interessants a propòsit d'allò visual, la visió i la mirada, més enllà del marc del text literari, arribant a constituir una sòlida contribució a propòsit del cos —lector, escriptor, textual, autoral—, la visió i la textualitat literària. Un dels aspectes que l'article posa de relleu és la dimensió ètica que es desprèn del mirar com a gest de reconeixement humà, en el sentit levinesian; una relació, la de la mirada i l'ètica, que també trobarem ressonant, des de llocs molt diferents, en els dos últims articles.

«**Visions perifèriques i angles morts. La producció poètica dels cossos a través de la mirada: Raquel Santanera, Maria Sevilla i Pol Guasch**» analitza la forma en la que inter-venen la mirada en tres obres de poesia catalana contemporània, particularment en relació amb la textualització de la corporalitat. Meritxell Matas Revilla comença abordant la relació d'aquesta mirada amb la mediatització del món digital, la cultura-xarxa i les interfícies a partir de les quals veiem i som vistxs; aquestes relacions són llegendes —notablement en l'anàlisi de *Reina de rates* (Raquel Santanera, 2021) —des del fenomen d'una hipersaturació visual

—i social— i de noves formes que pren la cultura de l'espectacle, des de les que emergeixen expressions singulars d'allò corporal i de la seva experiència. Cossos interfacials, però també cossos plàstics o de plastilina (Maria Sevilla, 2021), cossos porosos, travessats per la precarietat i l'autoexplotació que també es relacionen amb allò virtual i allò digital. La dimensió ètica i relacional de la mirada es torna especialment present en l'anàlisi de *La part del foc* (Pol Guasch, 2021). Notant la forta imposició d'aquesta en els processos de subjectivació i construcció de relacions, es desenvolupa una lectura del gest de mirar i de la mirada en la configuració de l'amor i el desig en els textos de Guasch, en els quals si bé aquesta mirada és part constitutiva d'aquests vincles, a vegades es torna l'expressió de la seva impossibilitat. Amb això l'article posa de manifest l'heterogeneïtat d'expressions i problemes evocats des dels motius de la mirada i de la visió en la poesia catalana actual, il·luminant així un camp de producció literària emergent que ressona amb la producció literària d'altres geografies presents en el dossier.

Finalment, l'article «**On Sight, Technology, and Science Fiction: Transhumanist Visions in Contemporary Canadian Dystopia**» amplia les perspectives de la visió i la mirada a allò transhumà en les obres de ciència ficció de Marguerite Atwood (trilogia *MaddAddam*, 2013) i Larissa Tai (*The Tiger Flu*, 2019). Ampliant la consideració de la visió a altres no-humans o més que humans, es torna a qüestions claus relacionades amb l'ètica i la dimensió relacional mencionades: des del rol clau que la mirada no-humana adquireix en la construcció de la subjectivitat humana —entesa, aquesta, des d'una lògica no-dicotòmica i relacional—, el desig de transcendir les limitacions de la mirada— i la possibilitat de fer-ho amb la mediació tecnològica—, passant per la qüestió de la hipersaturació d'allò visual i la visualitat tan present en aquests imaginaris distòpics de futur. Per desenvolupar aquestes qüestions, l'article distingeix entre la vista [*sight*], entesa com a forma concreta de veure, i la visió [*vision*] entesa com «the divinely-accorded fantasy of future projections and domination», afavorides per les figuracions transhumanistes analitzades. Així, Lidia María Cuadrado Payeras arriba a la conclusió que en aquest corpus, mentre que els elements més que humans posen en dubte l'exclusivitat humana en matèria de mirada i visió, es confirma també la construcció de *visions* sobre el futur des d'una arrel teològica que perpetua estructures jeràrquiques de poder de les que es desprenen posicions antropocèntriques.

5. Notes crítiques i Miscel·lània

Aquests onze articles venen acompanyats de dues notes crítiques i una entrevista que resulten essencials per completar el dossier. La primera d'elles, a càrrec de Raúl Rodríguez Freire, proposa una relectura de *La invención de Morel* (1940), de l'escriptor argentí Adolfo Bioy Casares. Amb un títol suggerent, «**Modos de ver (a una mujer). La pulsión escópica de La invención de Morel**», Rodríguez Freire assaja una revisió en clau visual de la novel·la per demostrar que la mirada compleix una funció estructurant en el text de Bioy Casares. En la seva exhortació mobilitza un aparell crític essencial per examinar els marcs de visualitat i aporta necessàries reflexions a propòsit de les màquines de visió i de la rellevància que adquireix també el llenguatge fílmic en la configuració de les poètiques de la mirada. Destaca particularment pels interessos del dossier la meditació que ofereix l'autor, basant-se en les tesis de Laura Mulvey i de Christian Metz, sobre les relacions que s'estableixen entre Morel com a subjecte actiu de la mirada i Faustine com a objecte passiu. Així, Rodríguez Freire identifica una escopofília en la novel·la que reforça aquesta distinció entre subjecte actiu masculí i objecte passiu femení, i argumenta com *La invención de Morel* «cristaliza el lugar de la mirada en su articulación falogocentrica».

En la segona nota crítica, **«À perte de vue. Políticas de la visión en colectivos post-autorales»**, Juan Evaristo Valls Boix examina l'evolució de la política visual en les publicacions del Comitè invisible. L'anàlisi, travat a partir d'una genealogia d'autors i marcs de pensament que han insistit en les estratègies d'invisibilitat com ingovernabilitat, tals com Guy Debord i els situacionistes, Giorgio Agamben o, més contemporàniament, Jacques Rancière, traça la interacció de visions i cegueses que constitueixen la trajectòria del grup anònim francès. Valls Boix nota com inicialment el grup es compromet amb una política d'allò opac i allò anònim, amb voluntat d'escapar a la llegibilitat i visibilitat total pròpia de les biopolítiques governamentals dels panòptics de l'Estat postmodern. Els primers textos del Comitè invisible pregonarien la idea que tan sols trencant amb la lògica de la identificació i del reconeixement «podrà haber alguna vida política más allá de la policía». Si bé, l'autor nota, a propòsit de *Maintenant* (2017), un canvi de paradigma que es descriu com el pas «de la vista miope a la hipervisión», el nucli de la crítica a aquest gir es dirigeix a la pretesa separabilitat d'allò visible i d'allò invisible, d'allò llegible i d'allò il·legible, que articula ara el discurs del col·lectiu anònim. En la línia dels articles que reuneix el monogràfic, semblaria difícil, sinó impossible, definir allò polític i allò poètic de les visions i les mirades contemporànies a partir de la seva clàssica categorització: blanc, negre, vident, cec, llum, fosc, visible, invisible. És en l'embull perpetu de totes aquestes categories, això és, en les zones de clarobscur, llums i ombres que aquest crea, on es posa en joc la possibilitat de noves polítiques de la mirada, de ruptures en els marcs d'allò visible que facin emergir un nou règim sensible a partir de noves formes de visibilitat, que ja no es mesuraran des de la totalitat, la claredat i la homogeneïtat, sinó des de la seva espessor i complexitat, a vegades revolucionàries.

Per acabar, **«¿Qué responsabilidad implica tener ojos? Diálogo de David Liver con Andrea Soto Calderón»** recull una entrevista al filòsofa Andrea Soto Calderón, autora de *La performatividad de las imágenes* (2020). Seguint amb la línia dels articles del monogràfic, l'entrevista aprofundeix en la idea de performativitat que Soto Calderón desenvolupa a propòsit del treball de les imatges i la cultura d'allò visual. El marc teòric d'aquesta idea permet aproximar-se a aquestes últimes interessant-nos pels seus processos de composició i relació, per les seves forces i figures internes, o dit altrament, permet preguntar-nos menys pel que aquestes són que pel que aquestes poden configurar, fer emergir, imaginar. Les imatges tenen un lloc «estructurant» en la nostra època: lluny de concebre-les en oposició a un «real» que estarien representant o reflectint, Soto Calderón s'aproxima a aquestes com a lloc d'emergència i imaginació d'aquest real i dels seus possibles. L'entrevista contribueix a reafirmar la confiança en el potencial polític de les imatges i d'allò visual que altres contribucions del monogràfic ja havien esbossat, incidint sobretot en la seva funció crítica i emancipadora, quelcom que és urgent subratllar en un context en el que «no estamos frente a las imágenes, sino entre ellas».

La secció miscel·lània d'aquest número es compon de set articles que recorren una varietat de temes i enfocaments. S'obra amb **«The Writing Rules of the Fictional Prototype»**, en el qual Miguel Amores proposa una anàlisi teòrica de les regles d'escriptura que admeten les narracions ficcionals davant la no ficció. Diego Zorita Arroyo planteja a **«Cuando la música ya no dice el texto: un poema de Francisco Pino como puerta de entrada a la poesía experimental española»** una proposta d'interpretació alternativa pel poema experimental «Lírica que se vuelve económica» (1969) de Francisco Pino. Xian Naia i Isaac Lourido firmen l'article **«A poesia oral improvisada como prática política antagonista. Notas sobre a reinscrição contemporânea da regueifa no campo cultural galego»**, on revisen els instruments teòrics i metodològics per un acostament a la poesia oral improvisada en gallec; a la vegada, identifiquen la regueifa com el gènere emblemàtic d'aquesta poesia oral i rastregen

les seves dimensions estètiques, socioculturals i polítiques en relació directa amb el feminisme que ha reavivat aquest gènere. Seguidament, «**Des-madre: melancolía del lenguaje en Trilce**», de Juan de Miquel, interpreta al crisis del llenguatge en l'obra paradigmàtica de l'autor César Vallejo a propòsit de les reflexions desenvolupades per Julia Kristeva sobre la melancolia. Hanan Jasmin Khammas estudia a «**Corporeality in Contemporary Iraqi Fiction**» l'estètica de la corporeïtat en la ficció iraquiana posterior a 2003 per comprovar com les relacions cos-text configuren polítiques corporals que qüestionen els cossos normatius en il·luminar nous angles de lectura sobre la sexualitat i/o la malaltia/discapacitat. A continuació, Joaquín Márquez realitza a «**La villa y La villa de César Aira: territorio y literatura en un plieque de la crisis**» una lectura de la novel·la *La villa* de l'escriptor argentí César Aira a partir de les nocions de territori i illa urbana formulades per la crítica argentina Josefina Ludmer. Finalment, tanca la secció miscel·lània l'article «**Definir-se fent versos. Sobre «Literatura», «A través dels temperaments» i «A l'inrevés», de Gabriel Ferrater**», en el qual Lucas Capellas Franco assaja una interpretació, a partir de les relacions entre experiència i literatura, de tres poemes de l'escriptor català Gabriel Ferrater que problematitzen el concepte d'objectivitat en la poesia.

La publicació d'aquest dossier confirma el renovat interès que susciten les poètiques de la mirada tant en relació a les pràctiques artístiques contemporànies com als últims debats i desafiaments que aquestes poètiques plantegen en multitud de perspectives metodològiques i epistemològiques. Així doncs, agraïm a lxs autorxs la riquesa i varietat d'aproximacions teòriques i de corpus, i celebrem també la participació d'investigadorxs de múltiples latituds i geopolítiques, cosa que ha derivat en un estudi plural, en el pla estètic i en el polític, que dona compte de l'amplitud de criteris que rodeja la reflexió sobre el cos i la mirada. Així mateix, agraïm també a l'equip editorial de *452°F. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada* per la feina feta, per la confiança en el projecte i per l'espai ofert per tirar-lo endavant.

Maria Isern Ordeig

Universitat de Barcelona, ADHUC—Centro de investigación Teoría, Género, Sexualidad
Université Paris 8-Vincennes—Saint Denis, LEGS (Laboratoire d'Études de Genre et Sexualité)

<https://orcid.org/0000-0001-5266-0180>

Marta Pascua Canelo

Universidad de Salamanca

<https://orcid.org/0000-0002-0959-1084>

Bibliografia citada

- BOURCIER, S. (2018): *Queer Zones*, París: Amsterdam.
- CAMINADA, L. (2020): *La mirada dislocada. Literatura, imagen, territorios*, Buenos Aires: Prometeo Libros.
- CASTILLO, A. (2020): *Adicta imagen*, Buenos Aires: Ediciones La Cebra.
- CLASSEN, C. (1997): «Foundations for an anthropology of the senses», *International Social Sciences Journal*, 153, 401-412. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1468-2451.1997.tb00032.x>.
- COUSINS, M. (2017): *The Story of Looking*, Edimburg: Canongate Books.
- DELEUZE, G. (1986): *Foucault*, París: Les éditions de minuit.
- FOUCAULT, M. (2015): *El nacimiento de la clínica*, Barcelona: Siglo XXI.
- FOUCAULT, M. (1985): *Herculine Barbin llamada Alexina B*, Madrid: Editorial Revolución.
- FOUCAULT, M. (1980): «El ojo del poder. Entrevista con Michel Foucault» a Bentham, J, *El Panóptico*, Barcelona: La Piqueta.

- FOX KELLER, E. (1983): «The Mind's Eye» a Harding, S. (ed.), *Discovering Reality. Feminist Perspectives on Epistemology, Metaphysics, Methodology and Philosophy of Science*, Nova York: Kluwer.
- GARCÉS, M. (2009): «Visión periférica. Ojos para un mundo común» a Buitrago, A. (ed.), *Arquitecturas de la mirada*, Barcelona: Cuerpo de letra.
- GUARDIOLA, I. (2018): *L'ull i la navalla. Un assaig sobre el món com a interfície*, Barcelona: Arcàdia.
- HAN, B-Ch. (2012): *La sociedad del cansancio*, Barcelona: Herder.
- HARAWAY, D. (1997): «The virtual speculum in the New World Order», *MODEST_WITNESS@SECOND_MILLENIUM.FEMALEMAN_MEETS_ONCOMOUSE. Feminism and Technoscience*, Nova York: Routledge
- IRIGARAY, L. (2007): *Espéculo de la otra mujer*, Madrid: Akal.
- JAY, M. (1993): *Downcast Eyes. The Denigration of Vision in the Twentieth-century French Thought*, Berkeley: University of California Press.
- MARTÍNEZ LUNA, S. (2012): «La visualidad en cuestión y el derecho a mirar», *Revista Chilena de Antropología Visual*, 19, 20-36.
- MERUANE, L. (2021): *Zona ciega*, Barcelona: Random House.
- MIRZOEFF, N. (2011): *The Right to Look. A Counterhistory of Visuality*, Durham, NC: Duke University Press.
- MONTES, A. i ARES, M. C. (2022): *Régimen escópico y experiencia. Figuraciones de la mirada y el cuerpo en la literatura y las artes*, Buenos Aires: Argus-a.
- SÁNCHEZ, Y. i SPILLER, R. (2004): *La poética de la mirada*, Madrid: Visor Libros.
- SOTO CALDERÓN, A. (2020): *La performatividad de las imágenes*, Santiago de Chile: Metales pesados.
- WAJCMAN, G. (2011): *El ojo absoluto*, Buenos Aires: Manantial.
- WITTIG, M. (2002): «One Is Not Born a Woman», *The Straight Mind and Other Essays*, Boston: Beacon Press.
- ZAFRA, R. (2015): *Ojos y capital*, Bilbao: Consonni.