

Encerrados con el otro. Reseña del video "Them" de Artur Zmijewski, 2007

Locked in with the other. Review of the video "Them" by Artur Zmijewski, 2007

Ximena Camacho Pizarro^a

Abstract:

This review examines *Them* (2007) by Polish artist Artur Zmijewski, as a visual dispositive in which ideological conflict unfolds through performative interaction. In *Them*, four groups representing divergent political and religious positions progressively intervene in each other's symbolic productions, moving from dialogue to material violence. Drawing on Michel Foucault's concept of panopticism, the work reveals how power circulates horizontally within social relations, exposing the fragility of democratic coexistence when dialogue is replaced by ideological imposition.

Keywords:

Them, performativity, panopticism, power, otherness, ideological conflict.

Resumen:

Esta reseña analiza *Them* (2007) del artista polaco Artur Zmijewski, como un dispositivo visual donde el conflicto ideológico se manifiesta a través de la interacción performativa. En *Them*, cuatro grupos con posturas políticas y religiosas distintas intervienen mutuamente sus producciones simbólicas, escalando del diálogo a la violencia material. A partir de la noción de panoptismo de Michel Foucault, la obra evidencia cómo el poder circula horizontalmente, activándose en las relaciones y revelando la fragilidad de la convivencia democrática frente a la imposición ideológica.

Palabras Clave:

Them, performatividad, panoptismo, poder, alteridad, conflicto ideológico.

Artur Żmijewski es un artista visual nacido en 1966 en Polonia, sitio donde estudió en la Academia de Bellas Artes de Varsovia (ASP). Su práctica se desarrolla principalmente a través de medios fotográficos y filmicos, con los que ha construido una trayectoria internacional. Es un artista destacado que ha sido reconocido en diversas Bienales y ha presentado su obra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) y en la Galería Nacional de Arte Británico y Arte Moderno (TATE) en Inglaterra.

Su producción genera controversia a partir de sus propuestas visuales que articulan un proceso analítico centrado en el significado del otro como agente constitutivo de su praxis. Fue estudiante del Departamento de Escultura en la Academia, formación que podría pensarse determinante en su producción; sin embargo, Żmijewski se distancia de esa práctica

tradicional para volcarse hacia el ámbito cinematográfico y filmico. En este sentido, el propio artista declara:

Ya no esculpo, hago películas. El mundo es demasiado complicado para esculpir. Basta con hacer algunas fotografías para darse cuenta de que la escultura no es capaz de alcanzar la realidad. La fotografía y el cine acabaron con toda la fe que tenía en la escultura. La ridiculizaron (Żmijewski, citado por Sienkiewicz, 2019).

Esto lo convierte en un crítico de su propia formación, pero también un destructor de los medios y las materialidades, trazando un lazo entre el público espectador y el participante. Joanna Mytkowska, directora del Museo de Arte Moderno de Varsovia (MSN), comenta en el artículo de [culture.pl](https://culture.pl/en/article/artur-zmijewski-the-artist-as-a-critic) escrito por la crítica de arte e historiadora Karol Sienkiewicz sobre el sistema de trabajo de Żmijewski: "Él diseña un escenario, plantea una situación e introduce en ella a un grupo de personas para ver cómo reaccionan, cómo se

^a Autora, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Instituto de Artes | Pachuca-Hidalgo | México, <https://orcid.org/0009-0009-4116-3619>, Email: xcamachop@gmail.com

comportan, cómo la afrontan” (Mytkowska, citado por Sienkiewicz, 2019).

Así pues, Żmijewski consolida una larga trayectoria de trabajo para presentar en 2007 *Them* (Ellos), un metraje que atañe a la interacción de los cuerpos de distintas edades y, por ende, de ideologías y doctrinas diversas sobre el modo de ver la vida. Su trabajo funge como un lugar de la cultura visual contemporánea, haciendo notorios los ordenamientos panópticos de la performatividad cotidiana del ser, donde las doctrinas de conocimiento y pensamientos establecidos rigen a la sociedad no desde arriba, sino desde una manera horizontal; donde el poder es ejemplificado a través de la narrativa visual y el diálogo entre las personas involucradas. En ese sentido, como señala Michel Foucault: “la disposición panóptica es la fórmula de esta generalización [...] el funcionamiento de base de una sociedad enteramente atravesada y penetrada por mecanismos disciplinarios” (Foucault, 2009, p.241). Lo que permite comprender cómo en *Them* el poder no se impone desde una figura central, sino que circula y se activa en el entramado mismo de las relaciones, particularmente en los momentos en que el conflicto simbólico se transforma en confrontación material, evidenciando cómo cada grupo asume simultáneamente el rol de vigilante y vigilado.

Con este preámbulo, el video inicia con la participación de cuatro grupos diferentes de personas, situados en un espacio blanco y con lienzos frente a ellos. En esta escena se les abre la posibilidad de realizar una pintura en sus respectivos apartados: cada uno hará algo que se adentre a sus propios discursos cargando el hito de la pintura con un mensaje ideológico de la creencia de su propia existencia. Una vez concluido este primer ejercicio, se puede denotar dibujos sin una técnica clara, obras que rozan lo infantil o lo minimalista (depende del juicio artístico con que se les observe).

Figura 1. Fotograma de *Them* (2007), tomado de “*Them* de Artur Żmijewski” (Artecontextual, 2015).

Así se presenta el parteaguas de una serie de cuatro reuniones, conformada por los gestores y creadores iniciales de la apropiación del espacio; comienza la primera reunión: se abre la posibilidad de intervenir las obras puestas, las personas se dividen en cuatro grupos, los de playera azul celeste, playera blanca, playera roja y playera negra; cada uno emisor de una doctrina de su propia percepción de poder, comienzan respetando el trabajo del otro, el cubículo está conformado por los trabajos antes realizados; una espada enlazada con la bandera de Polonia, una posible representación de la iglesia de San Benon, en Varsovia. De igual forma, se realizó el mapa del país con letras del hebreo, una lengua semítica vinculada al judaísmo; por último, se consolida un muro rojo con la palabra *wolnosc* (libertad) en el centro; cada participante decidió legislar la idea de su país de un modo diferente, es por ello que las primeras interacciones son cautelosas, aunque empiezan a desprender los pensamientos de los actantes, se retira la espada, se habla de cómo la basura forja la historia; se entiende una relación entre los polacos y los judíos marcada después de la Segunda Guerra Mundial; los símbolos se vuelven de intolerancia y de destrucción, formando un estado del monopolio de la violencia, una violencia que se irá transmitiendo conforme pasan los minutos y las personas sienten un libertinaje ante la destrucción del trabajo del resto.

La película se vuelve un fragmento de la realidad, resuena el segundo momento, la segunda reunión, las referencias religiosas por parte del grupo más conservador empiezan a surgir, se habla del silencio que se experimenta en una iglesia durante las grandes consolidaciones de personas; mientras la iglesia es tomada como un lugar de resguardo se olvidan de las víctimas de la violencia gestionada en el país, los homosexuales son profanados por los conservadores; las intervenciones son cada vez más agresivas, se empiezan a mostrar las ofensas hacia los pensamientos de los otros, tanto que algunas mujeres deciden marcharse del lugar; así comienza la tercera reunión los lienzos ya no son el único espacio para la apropiación artística, ahora se toma el suelo, cuando no se tienen límites, ¿hasta dónde somos capaces de llegar para defender nuestra idea de la existencia?

Se habla de los temas coloquialmente tomados como tabú, pero no desde un diálogo abierto: están desde la imposición de los propios hechos dialécticos de pensamiento, se toca el asesinato y el aborto como confrontación al derecho de vida y de muerte, Dios se vuelve a mencionar como un hombre que otorga justicia. En estos términos la película manifiesta la pregunta: ¿Será que realmente existe o sólo es la personificación

de los propios sesgos del humano? La gran Polonia es quemada; el país es un lugar donde se duda si se quiere vivir ahí o no, todos destruyen, queman lo que no se acerca a sus pensamientos; el ritual está rompiendo sus propios límites para estimular el cuarto encuentro, las interacciones se acercan a los cuerpos cortando las playeras del otro, todo es un circuito de destrucción confrontado por ideologías contrapuestas; la libertad es cortada y rota, las visiones del mundo son diferentes —aunque sean los mismos habitantes—; se rompen los lazos entre ciudadano y gobierno, todo se prende en llamas, la iglesia es quemada, los mapas arrojados, los distintos principios no pueden concordar en un acuerdo, las manufacturas del poder crecen hacia el horizonte, hacia el sentir del contrario, se prende fuego como una última intervención, todo el salón se llena de humo, la visibilidad cesa, tal vez nunca estuvo, el cuarto blanco se gestionó como una guerra artística, una guerra representante de la maqueta de la vida y el existencialismo que a este se le rodea, el cuerpo siempre está predispuesto a la condena de las figuras gobernantes y los gestores del control; el otro es un extraño pero también es un semejante.

Finalmente, *Them* se convierte en analítico incisivo del artista sobre nuestras propias relaciones con el otro, mostrando cómo la convivencia democrática puede deslizarse hacia la violencia cuando el diálogo es sustituido por la imposición.

Referencias

- [1] Artecontextual. (2015, 20 de septiembre). *Them de Artur Żmijewski*. WordPress.
<https://artecontextual.wordpress.com/2015/09/20/them-de-artur-zmijewski/>
- [2] Foucault, M. (2009). *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión*. Siglo XXI Editores. (Trabajo original publicado en 1975).
- [3] Sienkiewicz, K. (2019). *Artur Żmijewski*. Culture.pl.
<https://culture.pl/en/artist/artur-zmijewski>
- [4] Żmijewski, A. (2018, 6 de febrero). *Them* (2007) [Video]. YouTube.
<https://youtu.be/Ob3t9l-PzXU>