

HUMANIZE

magazine
Issue 9

MELODIAS DE
TRAUMA: LOS
TOTEM TOONS

JOAS DE
SEBASTIAN
NEBE TUNES OF
TRAUMA:
JOAS
SEBASTIAN
NEBE'S TOTEM
TOONS

Por // By: Rebecca Schönsee
Traducción // Translation: Ana Mingot

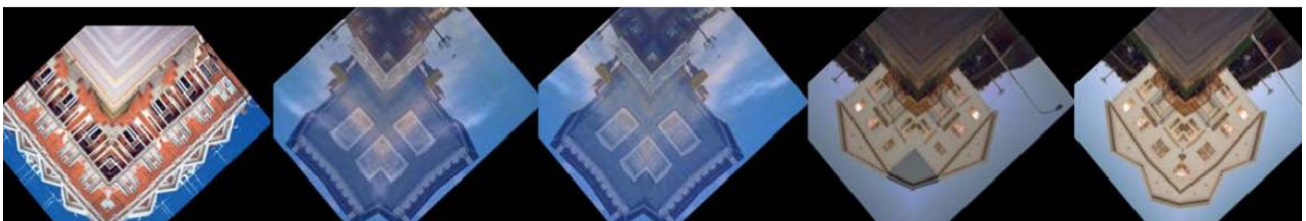

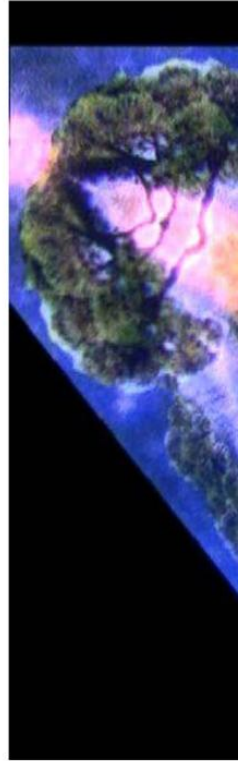
“El hombre ha escapado de su cabeza como un convicto de la prisión”. Los cuatro Totem Toons evocan esa misma visión del ideal de Bataille en *Acéphale*, un hombre “cuya cabeza decapitada en la forma de una calavera toma refugio donde deberían estar sus genitales”, como Masson más tarde describió su emblemática imagen, portada del primer número de “*Acéphale*”, que apareció en junio de 1936 inducido por el estallido de la Guerra Civil Española.

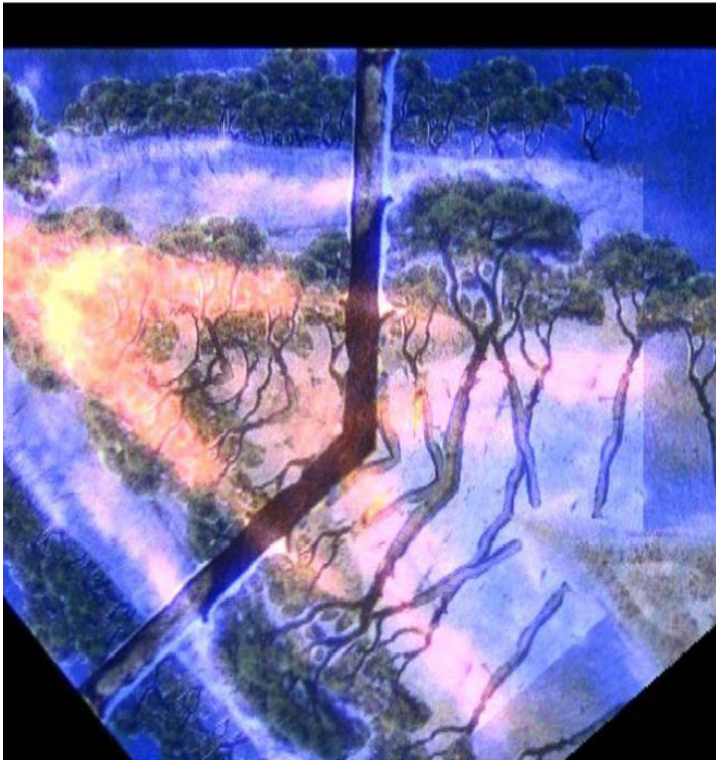
“Man has escaped from his head as a convict from prison.” Nebe’s four “Totem Toons” evoke that very vision of Bataille’s ideal of the “*Acéphale*,” a man “whose decapitated head in the form of a skull head taken refuge where his genitals should be” as Masson would later describe his emblematic image on the cover of the first issue of “*Acéphale*,” which appeared in June 1936, induced by the outbreak of the Spanish Civil War.

Acechando en las sombras de los paisajes viscerales y de los caparzones arquitectónicos simétricamente reflejados en un espejo, está la parábola de la hembra mantis religiosa. Conocida por decapitar a su pareja durante el acoplamiento, tiene una larga historia de simbolizar la amenaza de la castración. Las diferentes configuraciones en forma de vulva de las que los Totems de Nebe emergen, muestran un complejo deseo masculino por un encuentro arriesgado con la otredad femenina.

Lurking in the shadows of Nebe’s visceral landscapes and the folding of architectural shells around mirror axes is the parable of the female praying mantis. Known to decapitate her partner during mating, it has a long history of symbolizing the threat of the femme fatale and the menace of castration. The different vulva-like configurations out of which Nebe’s Totems emerge display a complex masculine desire for a hazardous encounter with the female Other.

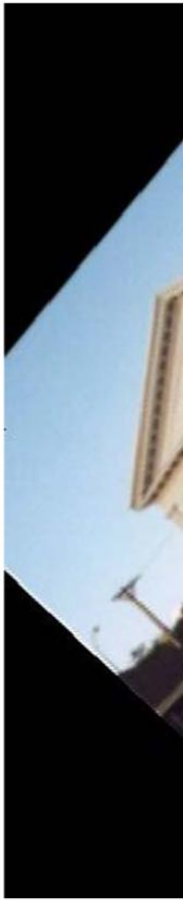
Mirado desde el campo fantasmático alrededor de la mantis religiosa, el animal tótem del arte surrealista, el tótem más tentador de este ciclo es el Toon de Nebe titulado Spider. Aquí, las líneas sinuosas sugieren la apertura y cierre de la vagina dentada. Es como si fuéramos testigos de la mantis religiosa devorando a su pareja masculina.

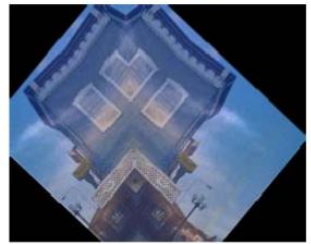
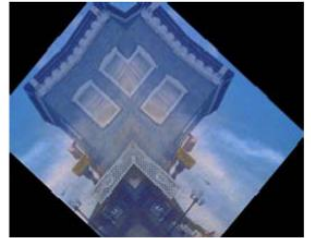
Read against the fantasmatic field surrounding the female praying mantis, which has been called the totem animal of surrealist art, Nebe's Spider-Toon is the most tantalizing "totem" within this cycle. Here, the meandering lines conjure up the image of the opening and closing of the toothed vagina. It is as if we were to directly witness the praying mantis devouring her male partner.

Este poderoso momento de horror es adumbrado por Ant donde Nebe alienta las fotografías análogas de desoladores espacios urbanos con visiones animadas de nubes. De esta forma añade un componente neumático al sino inmóvil Toon, jugando con la imagen del artista como nigromante que inhala la red cadavérica de espacios llanos con espíritu artístico en un intento de dominar el cuerpo de lo femenino. Sin embargo Nebe clarifica lo siguiente: El cosmos femenino que anima es una trampa. "¡Ay! Y vano y vacío como muros de cárcel, el cielo ciérense como curva guadaña sobre mi frente... ", estos versos de Hölderlin citados por Masson al describir su Acéphale ya no se refieren a estos Totem Toons. El cielo de Nebe es apropiado y alterado. Su respiración mecánica nos recuerda a un presente, esparcido de desastres naturales, conflictos y crisis. Los efectos cataclísmicos del cambio climático, un tema en el que Nebe ha estado trabajando en otro ciclo de dibujo animado, no pueden ser negados.

This powerful moment of horror is adumbrated by the "Ant" Toon, in which Nebe inspires the analogue photographs of desolate urban spaces with animated cloudscapes. He thus adds a pneumatic quality to the otherwise motionless Toons playing on the image of the artist as necromancer, who inhales the cadaverous web of shallow spaces with artistic spirit as an attempt to master the body of the feminine. Yet Nebe clarifies the following: The female cosmos he animates is a trap. "Alas both deceptive and bare/The sky like prison walls/bows its weight on my head..." These lines by Hölderlin quoted by Masson on describing his "Acéphale" no longer apply to the Totem Toons at hand. Nebe's sky is appropriated and altered. Its mechanical breathing reminds us of a present, scattered with natural disasters, conflicts and crises. The cataclysmic effects of climate change, a topic on which Nebe has been working in another cartoon cycle as well, cannot be denied.

A la inversa, los tótems adoptan una calidad grotesca. Al seguir sus esfuerzos en vano por orquestar un escape dédalónico de su caja negra, uno no puede más que sonreír. Pues estos tótems reivindicando un poder mágico nunca saldrán de la herida vaginal a la que están condenados a habitar. Pero, es precisamente al inducir este momento de ridículo que Nebe consigue un fuerte momento de auto-reflexión.

Conversely, the totems adopt a grotesque quality. As one follows their vain efforts to stage a Daedalian escape from their black box, one cannot but grin. For these totems claiming to have magical power will never leave the vulvic wound they are bound to inhabit. But, it is precisely by inducing this moment of ridicule that Nebe achieves a strong moment of self-reflection.

Los Totem Toons de Nebe nos hacen preguntarnos si, en vez de propiciar una sociedad a gusto con lo instintivo, como Bataille imaginó su Acéphale, hemos caído en un laberinto sincrético, unidimensional, y estructurado por los vectores del miedo. El aparentemente glorioso cambio de verticalidad a lo horizontal aparece frustrado, cuando uno se da cuenta de que no solo el hombre ha escapado de su cabeza como un convicto de prisión, sino que el cuerpo también ha escapado de sus órganos. Lo que queda es una multitud de avatares, partidarios a tótems sin una tribu. Como hormigas sobre una cinta de Moebius, sin saber si estamos dentro o fuera, escondiéndonos detrás de máscaras de metrosexualidad continuamente evitando el deseo del Otro.

Nebe's Totem Toons make us wonder, whether instead of bringing about a society at ease with the instinctual, as Bataille has envisioned his Acéphale, we may have fallen into a syncretic, one-dimensional maze, ordered from vectors of fear. The seemingly glorious change from verticality into the horizontal appears thwarted, as one comes to realize, not only has man escaped his head like a convict from prison, but the body has also escaped its organs. What's left is a crowd of sexually ambiguous avatars, adherents to totems without a tribe. We run like ants on a Moebius band, not knowing whether we are on the inside or on the outside, hiding behind masks of metrosexuality continually avoiding the Other's desire.

Al instar al espectador a descifrar la lógica paradójica del juego carnavalesco desarrollado dentro de sus espejos totémicos, Nebe obliga al espectador a reencontrarse continuamente de manera nueva con su ser diseccionado y el subconsciente óptico. Al trabajar con la compleja meta-estructura de las yuxtaposiciones, incesantemente evadiendo la interpretación, Nebe logra crear una intensa sensación de angustia. A veces, el zumbido impersonal de la cháchara grabada en un hotel retorna insólitamente, como para burlarse de aquél que observa el tabú del tacto, llegando más allá del medio cinematográfico y los tótems expuestos.

As Nebe urges the viewer into deciphering the paradoxical logics of his carnival-esque game played out within his totemistic mirrors, one is coerced into ever-new encounters with the dissected self and its optical unconscious. By working with an intricate meta-structure of juxtapositions, incessantly escaping interpretation, Nebe builds up an intense feeling of anguish. At times, the humming sound of impersonal chatter recorded in a hotel, returns uncannily as if to mock the beholder of the taboo of touch, reaching far beyond the medium of filmmaking and the totems on display.

Me entra un deseo de romper el embrujamiento y salir fuera y respirar profundamente el salado aire fresco de otoño. Mientras siento el viento acariciar mis pulmones, oigo los Totem Toons de Nebe pronunciar una leve risa sardónica. Me siento tentada a aceptarla con una sonrisa, pues soy una mujer. Y me pregunto como hubiera reaccionado un espectador masculino. Me imagino que requiere audacia escuchar la melodía de los Totem Toons de Nebe ya que conlleva las monstruosas melodías del trauma.

I feel a burning desire to break the spell and to step out into the open to take a deep breath of the fresh salty fall air. As I feel the wind caressing my lungs, I hear Nebe's "Totem Toons" uttering a faint, sardonic chuckle. I am tempted to embrace it with a smile, for I am a woman. And I wonder, how a male beholder would have responded. I figure, it takes some audacity to listen to the tune of Nebe's "Totem Toons" for it carries monstrous tunes of trauma.

