

Performance: Encarna-acciones de la contemporaneidad

Resultados de investigación

“Performance: Encarna-acciones de la contemporaneidad”

Comité para el Desarrollo de la Investigación “**CODI**”

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Investigadora Principal

Ángela María Chaverra Brand

Estudiantes en Formación

Evelyn Joan Loaiza Quiceno, Licenciatura en Artes Plásticas

María Victoria Serna Henao, Licenciatura Música

Mónica Milena Restrepo Rojas, Licenciatura en Artes Plásticas

Reinel Aicardo Arango Muñoz, Maestro en Artes Plásticas

Jannet Fernanda Aguirre Sepúlveda, Licenciatura en Danza

Janeth Catalina Cadavid Osorio, Música-Canto

Diana Carolina Paniagua Ramírez, Filosofía

Edición y diseño

Reinel Aicardo Arango Muñoz

Fotografía

Reinel Aicardo Arango Muñoz

Impresión

Litografía Dinámica

ISBN

Medellín, Colombia 2012

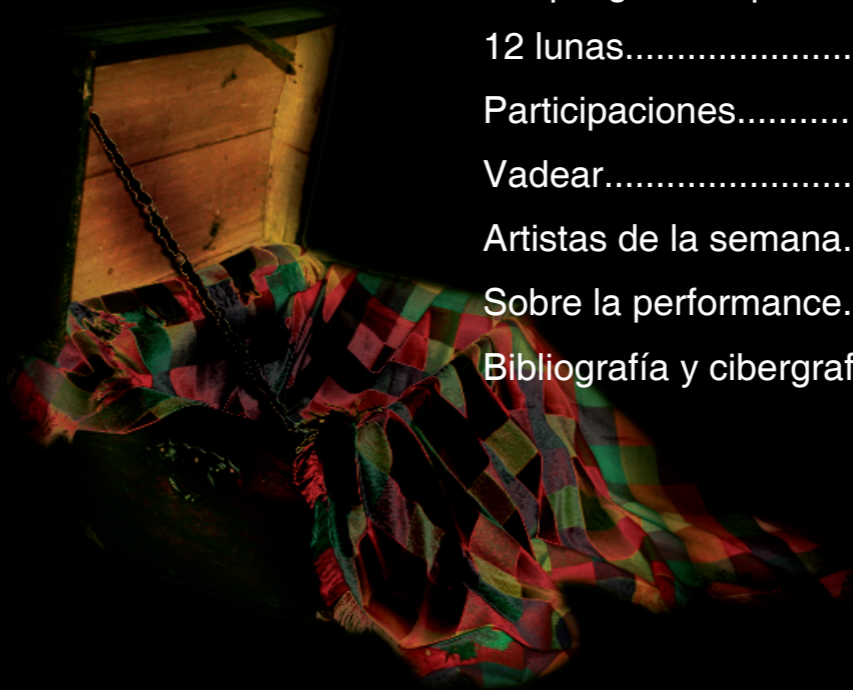

“La pureza en la contemporaneidad no constituye un valor” “Los estudios de la performance son inter y por eso, inherentemente inestables, resistiendo y rechazando toda definición fija; son inconclusos, abiertos, multívocos, y autocontradictorios”

Richard Schechner

Contenido

Introducción	7
Despliegues corporales.....	9
12 lunas.....	17
Participaciones.....	22
Vadear.....	31
Artistas de la semana.....	38
Sobre la performance.....	43
Bibliografía y cibergrafía.....	46

Definir el arte contemporáneo se vuelve una tarea difícil e inútil porque éste se mueve entre la liminalidad, lo efímero, lo teratológico incluso; más aún si se trata de formalizar un término tan vasto como la performance. Según algunos, la performance es un arte vivo hecho por artistas, sin embargo otros insisten en cuestionar el lugar del artista para eliminar las diferencias entre el arte y la vida y renovar la relación performance-cotidianidad-ritualidad, en pro de expandir lo poético en cada ser humano “Cada hombre es un artista” diría Joseph Beuys apoyando la tesis de que el arte no puede estar separado de la vida cotidiana.

Durante el trabajo de investigación “Performance: encarna-acciones de la contemporaneidad”, se decidió abordar el término performance desde el umbral arte-vida, considerándola como arte vivo, ligado al ritual, efímero, carnal, abierto y en permanente transformación, que evoca una antiestructura; sin límites fijos y un andar que permite la construcción y deconstrucción de sus bordes, la polisemia, la alteración de sus métodos y una apuesta por lo presente; como presentación, campo de inmanencia a la manera que lo plantea Deleuze . Muerte de la representación y puesta en escena de la carne, “La carne no es otra forma de llamar al cuerpo, es el ser-carnal, es más bien otro modo de decir que el cuerpo es más que cuerpo, es carne...masa interiormente trabajada, a la vez sensible y sentida” ¹

Su hacer no pretende interpretaciones, lecturas de sentido y explicaciones racionales, sino paradojas, complejidades, relieves y contradicciones. Espacio en que se yuxtaponen la prosaica y la poética, sin que ninguna condición supere la otra; superficie, deshecho, deconstrucción, entendiendo que su misma des-organización implica una investigación profunda, un trabajo de campo constante, una capacidad de integrar diferentes teorías, resonancias, diálogos interdisciplinarios y puntos de vista divergentes.

Para lograr esta asignificancia, desterritorialización, multiplicidad, sin sucumbir en el intento, se propuso tejer algunas consideraciones que esbozaran una cartografía o mapa de viaje que abrieran variaciones, consintieran el encuentro sin la estratificación o la clasificación y posibilitaran una manera de asimilar y enunciar este dispositivo artístico sin traicionar su carácter múltiple y sin atarlo a una mirada histórica y unívoca y nos permitieran tener un piso sobre el que construir los talleres y el trabajo práctico de la investigación.

Ángela María Chaverra Brand

¹ LARIOS, Vanessa. *Quiasmo Cuerpo-mundo*.

“¿Por qué esta cohorte lúgubre de cuerpos cosidos, vidriosos, catatonizados, aspirados, cuando el Cuerpo sin Órganos también está lleno de alegría, de éxtasis, de danza? ¿Por qué todos estos ejemplos, por qué hay que pasar por ellos? Cuerpos vaciados en lugar de cuerpos llenos. ¿Qué ha pasado? ¿Habéis empleado la prudencia necesaria? No la sabiduría, sino la prudencia como dosis, como regla inmanente a la experimentación: inyecciones de prudencia. Muchos son vencidos en esta batalla. ¿Tan triste y peligroso es no soportar los ojos para ver, los pulmones para respirar, la boca para tragar, la lengua para hablar, el cerebro para pensar, el ano y la laringe, la cabeza y las piernas? Por qué no caminar con la cabeza, cantar con los senos nasales, ver con la piel, respirar con el vientre, Cosa simple, Entidad, Cuerpo lleno, Viaje inmóvil, Anorexia, Visión cutánea, Yoga, Krishna, Love, Experimentación. Donde el psicoanálisis dice: Deteneos, recobrad vuestro yo, habría que decir: Vayamos todavía más lejos, todavía no hemos encontrado nuestro CsO, deshecho suficientemente nuestro yo.”

Guilles Deleuze

Despliegues
Corporales

Descripción

Los talleres tuvieron el propósito de vaciarnos de sentido, buscar el límite, el lugar de la resistencia, del olvido de sí y devenir comunidad, manada, rizoma, carne, lecturas paradójicas, componentes dispares y a veces contradictorios. Partimos de la resonancia; no como oposición sino como estado en el que se suceden muchas cosas, habitan varios yoés a la vez en la misma piel. Queríamos saber cuáles de todos estos movimientos provocaban los estados alterados, la exaltación de nuestras percepciones cotidianas, experimentaciones en las cuales el cuerpo transformaba el dolor, la incomodidad, el hambre, el frío, el miedo de mostrarse.

Trabajos en escenarios públicos y privados, mirar, ser mirado, la sorpresa del encuentro con nosotros y con los otros, la provocación, la excitación de los sentidos a través de ejercicios extremos, la relación con los objetos, el sonido, la danza, el color, las texturas, el espacio, la velocidad, la lentitud, la desnudez.

Decidimos llevar al máximo ciertas prácticas que implicaran el forzamiento como lugar de entrenamiento, crear una aventura en la que el mundo que damos por verdadero se cuestionara. Se destacan entre nuestros logros, los talleres de alta permanencia, de repeticiones, prácticas como preparación corporal, entrenamientos extracotidianos a la manera que lo plantea el director de teatro Eugenio Barba.

Hacia atrás

Este taller tiene que ver con el deshacerse de los cuerpos. Se planteó trotar hacia atrás por un lapso de tiempo de una hora y media en la cancha principal de fútbol de la Universidad de Antioquia. Se requería que fuera ovalada, para crear la pregunta por la repetición, el cambio de percepción del espacio y del tiempo y que no se mirara hacia atrás, sino que se tuviera una perspectiva de frente.

El taller generó en los participantes un estado alterado que incluso se extendió por varias horas. Se perdió la noción de tiempo, espacio y se hizo difícil recobrar el estado “normal”. Creó una conmoción corporal, tensiones en algunas partes del cuerpo y un intenso mareo.

Escupir en una copa

Este taller se basó en el texto de Pere Salabert, “Pintura anémica, cuerpo succulento”, capítulo 5 en el que se aborda el arte contemporáneo, la performance, el lugar del cuerpo en la contemporaneidad. El ejercicio consistía en correr a lo largo de un salón y escupir en una copa que se encontraba en el piso al otro extremo. Cada uno tenía su propia copa, devolverse corriendo y volver a correr hacia la copa, hasta que se llenara. Se corrió durante 45 minutos. El ejercicio pretendía que el participante tuviera consciencia de sus secreciones, del olor, del esfuerzo y la sequedad que producía esta acción. Ser capaz de imponerse sobre el asco y desafiar la propia capacidad de ver la saliva de los otros.

El hombre ilustrado

Se tomó como referencia el texto “El hombre ilustrado” de Ray Bradbury. Todos debían leer el cuento. El ejercicio consistía en llevar diferentes materiales para hacer en el cuerpo, una ilustración. Fue un taller muy poético, en el que se utilizaron diferentes materiales, hojas de árboles, cintas, pinturas, pitas, lanas, cuerdas, flores, vinilos, lentejas, pelos, colbón, maquillaje, entre otros. Es curioso que siempre se utilicen las manos. Llama la atención porque solamente una de las participantes le cuenta el cuento a su compañera, mientras lo va ilustrando en su cuerpo. Se invita a reflexionar sobre esto y a realizar un taller en el cual las manos no sean la herramienta principal.

Deshacer

El ejercicio propuesto para esta ocasión parte de una necesidad por la deconstrucción desde la palabra, una deconstrucción que se logra a partir de la repetición de un solo vocablo en un tiempo variable.

Se sugirió a los participantes del taller escoger una palabra al azar, escribirla en una hoja de papel, hasta acabar el espacio de esta superficie. Posterior a esto, buscar un espacio en el que pudieran estar solos para evitar desconcentración.

Por tiempo de 30 – 40 minutos se leyó lo escrito en el papel, una y otra vez, encontrando con esto que la palabra se convierte por momentos en otras cosas, momentos en los que no sabemos ni siquiera que es lo que estamos leyendo, ya que la repetición permite deconstruir el vocablo mismo. Luego de que cada uno leyera su texto en forma individual, lo hicimos en forma grupal.

Poemas en el baño

El ejercicio tenía la intención de ser capaz de sentirse observado, de establecer una relación con el otro en un espacio no convencional y de crear un acontecimiento sorpresa en la rutina del otro. El taller se hace a partir de la lectura de “La seducción” de Baudrillard para ir más allá de la sexualidad, de la vergüenza que implica estar desnudo, del escudriñar y ser escudriñado y entender que el arte se mueve en una relación dinámica, que nunca tiene una fuerza unívoca, sino que siempre es ambivalente y que el otro, el espectador, también tiene un papel activo. Eso nos hizo pensar en la multiplicidad de acciones que el ser humano alterna en cada segundo de su existencia y de como nunca estamos en un solo espacio o un solo lugar, sino que siempre estamos en un movimiento continuo, en una amalgama de sentimientos y de sensaciones que a veces son contradictorias.

Nos movían el miedo, la curiosidad, la sexualidad, la vergüenza, la seducción, la capacidad de concentrarnos en la lectura mientras éramos vistos, el sorprender al otro, la comunicación, la atención, la sensación de belleza, las ganas de cubrirnos, la tonalidad de la voz, los sonidos otros, las miradas, la desnudez del otro, la vergüenza y curiosidad del otro, el olor de los baños.

Vibraciones

El taller se realizó en un espacio cerrado y oscuro, el grupo se dispuso en círculo, aludiendo a los círculos de rituales indígenas, ya que el taller se diseñó a partir del texto Performance. Teoría y prácticas interculturales de Richard Schechner, el cual hace referencia a los rituales que se vuelven espectáculo para los turistas.

Luego de un calentamiento con música se comenzó a hacer movimientos de pendulación de la cadera de izquierda a derecha a un ritmo lento y marcando los acentos del tambor, buscando la fluidez en estos movimientos.

Después de un tiempo se vendaron los ojos y se hizo un cambio en la música permitiendo así entrar en un estado de ensimismamiento; se apaga la luz inquiriendo un ambiente más íntimo y que los ubicara en un estado en que se sintieran solos y no les importe lo que el otro haga, buscando así el entrar en un trance que nos recuerde el carácter ritual de la performance, además de experimentar un deshacerse..

Se dio la libertad de que cada quien encontrara una manera de hacerlo permitiendo así que lo azaroso entrara en juego sin hacer la vibración un asunto esquemático. En este taller se trabajó la resistencia y la permanencia que son intereses en los cuales se enfocó fuertemente el proyecto.

Giros

Este taller surgió de la lectura del texto “Rosa Chillante” de Mónica Mayer, mostrando su mirada de la performance feminista en México, desde la política, el ritual y lo cotidiano, el taller buscó unir lo cotidiano y la ritualidad. Consistió en realizar actos cotidianos para las mujeres, como maquillarse y ponerse aretes, después de realizar varios giros con la mirada firme en la palma de la mano levantada al nivel del rostro. Al parar estos giros y maquillarse, se crea un desequilibrio, haciendo así más difícil el mantener la estabilidad. La intención es deshacer estos actos femeninos cotidianos a través de la resistencia y la permanencia.

El acercamiento a la ritualidad de la danza sufí, da la posibilidad de deshacerse, pero como ésta no logra hacerse con la rigurosidad requerida, lo que permite es crear una inestabilidad en el cuerpo que hace que los actos cotidianos dejen de serlo y se conviertan en otra cosa. El constante girar te hace perder la noción del tiempo y el espacio, produce náuseas, dolor, que llevan a no querer seguir, pero las ganas de resistir logran mantener el interés en el ejercicio, para lograr así un estado alterado.

12 Lunas

“El arte contemporáneo entiende que la acción suplanta a la representación y es así como surgen las performances, acciones que mantienen una actitud claramente reivindicativa o directamente política. Acciones que reivindican demandas sociales que tienen su mejor forma de expresión a través del arte: desde la reivindicación feminista de Mary Kelly, en los 70 y la reivindicación del cuerpo como territorio del arte de Carolee Schneemann que cubre su cuerpo con diversos materiales”

Teresa Aguilar García

Proyecto “Doce lunas” surgió después de que algunos integrantes visitaran tierras chilenas. La artista británica Hester Draycott nos compartió ésta propuesta en la que, en cada luna llena durante doce meses se reunirían 12 artistas a compartir sus acciones o performances.

Al plantear esta idea en la ciudad de Medellín, decidimos que estas noches de performance, no sólo deberían quedar en una galería, en la que las posibilidades de trascender y transformar un cuerpo social contemporáneo son limitadas, sino que se abrió a un radio de ciudad, de cotidianidades y realidades; en el cual al habitar los espacios con manifestaciones artísticas y extracotidianas, se generaron otras lecturas. Este proyecto se realizó durante todo el año en diferentes parques públicos de la ciudad. La invitación fué abierta, en una búsqueda por la interdisciplinareidad de las artes que confluía en el deseo y la mirada de personas de diferentes procedencias y saberes.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Participaciones

Taller Avanzado de Performance

El proyecto de investigación Performance: Encarna – acciones de la contemporaneidad, participó en el taller avanzado de performance dictado por Alexander del Re, en la ciudad de Valparaíso en el país de Chile entre el 17 y el 30 de enero de 2011. Un taller dirigido a personas con una experiencia en el arte de la performance, en donde se desarrollaron dos lineamientos, el primero con un carácter teórico y el segundo con un componente práctico.

El componente teórico se enfocó en la historia de la performance con una revisión de los diferentes referentes en la historia del arte, tanto en sus inicios como en el arte contemporáneo. Además de varias metodologías semióticas propuestas por diferentes artistas como Roselee Goldberg, Peggy Pelan y Alexander del Re en donde se piensan conceptos como lo perceptual, lo objetual, lo temporal y lo espacial en el arte de acción.

El componente práctico, se desplegó a lo largo del taller con diferentes ejercicios propuestos en los que se evidenciaba un gran contraste en la manera de cómo se piensa y se hace la performance; entre los participantes se encontraban personas de diferentes nacionalidades lo que hizo enriquecedora la experiencia.

Artistas invitados como Leonardo González (Chile), Ieke Trinks (Holanda) y Jesúsa del Bardo (Uruguay), trabajaron la performance desde diferentes ámbitos de creación. El primero desde lo duracional, en donde se planteó una forma conceptual desde el exceso.

La segunda desde la repetición y el sin sentido. La tercera desde la improvisación, la poética de los objetos y el significado del que pueden estar cargados éstos.

La multiplicidad en la performance

Esta charla en la que participaron María Victoria Serna Henao, Jannet Fernanda Aguirre y Reinel Arango Muñoz, abordó la performance desde diferentes disciplinas como la danza y la música y como ésta es permeada.

Experiencia de viaje

Los integrantes del proyecto realizaron un trabajo de campo en la ciudad de Bogotá, donde asistieron a las muestras finales de la maestría en Artes Vivas de la Universidad Nacional y tuvieron una participación en el seminario “Performance, Acción y Documento. Encuentro Canadá-Colombia”, además hicieron una serie de entrevistas a diferentes artistas y teóricos de la performance, como Fernando Pertúz, Álvaro Villalobos, Rolf Abderhalden, Tzitzí Barrantes. De regreso a la ciudad de Medellín, ésta experiencia fue socializada por Evelyn Joan Loaiza Quiceno y Mónica Restrepo Rojas, en el auditorio Harold Martina.

Colegiatura colombiana

En el marco de “Alteridades en clave estética: experiencias de ciudad, actuales flujos de subjetividades” la docente Ángela María Chaverra Brand y los estudiantes en formación Evelyn Joan Loaiza Quiceno, Mónica Restrepo Rojas, Diana Carolina Paniagua Ramírez, Reinel Arango Muñoz, Janeth Catalina Cadavid Osorio, compartieron su experiencia en relación a las intervenciones urbanas, abordaron temas como la deconstrucción y la resistencia en la performance y realizaron, una acción durante la conferencia.

Derretear

Dentro del “II Encuentro performance para la vi(d)a” organizado por la Fundación Calle Bohemia en la ciudad de Armenia, el Colectivo El Cuerpo Habla participó con la propuesta “DERRETEAR”, que nació de una pregunta por los cuerpos en el espacio y la relación con la urbe: el escenario de encuentros y desencuentros; una intervención que indagó por alternativas contemporáneas en las que hizo una mirada crítica al calentamiento global. Una acción que alternó lo poético con el reto de generar una posición en el espectador, una inquietud, un gesto que devino en participación. Somos tierra, aire, agua... Cuerpo integrado al cosmos, conectado a través de hilos, de tejidos que nos permiten habitarlos los unos a los otros y descubrirnos en la diferencia, pero también en la pertenencia a una comunidad, a un colectivo, a una misma morada que es la tierra.

Re-velar

En el 5 festival de arte contemporáneo de la comuna 4 de la ciudad de Medellín, nuestra participación contó con 10 personas en “nichos” de colores (telas) colgados. Asumimos la metáfora de los nidos que cuelgan, para generar un movimiento poético, además porque recuerda al origen y nacimiento de la vida. Allí, se estableció contacto con los otros, los transeúntes, visitantes, espectadores, creando diferentes estrategias que permitieron articular una comunicación, un encuentro, una conexión, una inquietud, una posición, un gesto que los convirtió en protagonistas, receptores y emisores de lenguajes diversos y alternativos.

Se partió de la performance que se hizo en Armenia para el II Encuentro performance para la vi(d)a, “Derretear”, pero con algunas modificaciones, que permitieron en mayor nivel la vinculación del otro, como partícipe activo de la propuesta.

Seminario

Performance Encarna-acciones de la Contemporaneidad

El Seminario se realizó con el objetivo de socializar con la comunidad los resultados de la investigación y a su vez interactuar con diferentes artistas y teóricos del mundo de la performance. Se presentó la performance “Estrías” como parte de los resultados de investigación. Se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, el 9 de noviembre de 2011 en el Centro Cultural De la Facultad de Artes, Universidad de Antioquia.

Conferencias

Performance: Encarna-acciones de la Contemporaneidad - Ángela María Chaverra Brand, docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia.

Cuerpo y acciones duracionales. Percepción y subjetividades colectivas en las prácticas corporales contemporáneas Despertar al Cuerpo - Santiago Cao, artista argentino (Video conferencia).

Coloquio teatro expandido - Natalia Restrepo, docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia.

Nadie sabe lo que puede un cuerpo - Carlos Londoño, docente del Instituto de Filosofía, Universidad de Antioquia.

Panel Variaciones en la performance - Evelyn Loaiza, Mónica Restrepo, Diana Paniagua, Victoria Serna, Catalina Cadavid, Reinel Arango, Fernanda Aguirre. Estudiantes en formación Proyecto de investigación “Performance Encarna-acciones de la contemporaneidad”

Estrías

Faldas anchas de lino que escondían el torso y el rostro, dejando al descubierto los genitales y las piernas mientras un hilo líquido recorría las carnes, revelando para algunos una flor, para otros la violencia ejercida contra la mujer y la imposibilidad de pensarnos en la diferencia, ya que los rostros cubiertos, pero los genitales desnudos, creaba sólo la diferencia allí, en ese lugar.

Pedazos de carne que se asomaban por las hendiduras de las envolturas. Una desnudez insinuada, porque nunca se mostró toda; una pretensión de deshacer la unidad corporal para sentirnos fragmentados, vaciados de sentido o poseídos por múltiples sentidos, como suspendidos en un espacio tiempo no real, mágico, ficcional, porque además todos los proyectos se insinuaron para un tiempo no-tiempo en las figuras de Kairós y Aión. La permanencia temporal como estrategia, atravesó todas las propuestas, poniendo en escena el fabular y resistir como propósitos del devenir. Seres anónimos que nos alejaban de toda representación y de toda intención de ser. Los trabajos poco mostraron el rostro, la voz; acaso monosílabos, sonidos guturales, murmullos y el cansancio, la fatiga e incluso el dolor, cambiaron los gestos cotidianos por muecas y aullidos.

“En la acción performática, el objeto se consume literalmente, se oblitera y el artista pone su cuerpo como objeto en el orificio que deja el objeto evaporado. Incluso la acción misma que el artista realiza con su cuerpo se vuelve proceso artístico, es decir, los restos de la acción reemplazan la presentación del objeto. Es el fin del museo, el arte sale al espacio público con el performance, entre otras modalidades.”

Amanda Oliveros

El proyecto “Vadear” ganador de la VIII versión de Becas a la Creación Artística y Cultural de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, se inicia en una experimentación que el colectivo “El cuerpo habla” realizó en el 2010, la cual tenía la particularidad de rodar por un espacio determinado durante un lapso considerable de tiempo.

Se presentó en el Festival de Performance de la Comuna 4 y obtuvo el primer premio. Sin embargo quedó la sensación de que la experiencia no se había agotado, ni creado una poética de ciudad, un impacto social real, un movimiento hacia el desprendimiento y una resistencia de todo un pueblo en un grito unánime. Para esta versión se quiso retomar la experiencia, darle un giro y proporcionarle la envergadura necesaria para crear un acontecimiento urbano.

“Vadear” se originó en la invitación de Consuelo Pabón y María Teresa Hincapie de crear actos de resistencia, fábulas que involucren la sociedad. Por eso propusimos a partir de la sutura que se le hace a la quebrada Santa Elena en la primera mitad del siglo XX, recorrer parte del cauce que se censuró, vadeando, serpenteando, creando un movimiento idílico, lento, que recordara el agua que aún corre bajo el pavimento. Gritando su silencio, recordando toda su inmensidad, cómo fue parte del “desarrollo” de La Villa de la Candelaria y ahora de su olvido.

El acto de serpentear sobre la Avenida La Playa, desde el Teatro Pablo Tobón Uribe hasta la Plazuela Nutibara en nichos de tela de gasa, permitió además recoger la contaminación de sus calles, para de una manera simbólica, limpiar un poco la circulación, creó una evidencia que llevó a la comunidad a detenerse y pensarse, ser partícipe, saber de las historias de su ciudad, sus imaginarios, reflexionar sobre sus espacios, cómo los habita y los poetiza: “una poética del espacio” a la manera de Gastón Bachelard, porque los espacios exteriores son prolongaciones de los espacios interiores y entenderlo es aprender a cuidar las calles como rincones.

Algunas apreciaciones de Vadear

Fue una experiencia estética que sólo hubiera podido vivirse dentro de ese proyecto y en estas circunstancias; fue una situación que me llevó a estados profundos de reflexión y me permitió sentir un contacto más directo con la añoranza y el recuerdo a través de la metáfora de lo que es la imagen de devenir río, nostalgia, idea...

Juan David Guerra Uribe

Todo era vértigo, mareo, no puedo más, y seguir, seguir, seguir... ¿dónde vamos? ay! se me peló la espalda, yo no, ya no, no soy, no estoy, pero ser y estar más que nunca, se comienza a desaparecer y el cuerpo ya es mimesis de calle, de suelo, de mugre, de mendicidad, de pies, de lo más bajo, de la quebrada Santa Elena, el llanto la resistencia... estoy sola y nunca estuve sola, siempre con ustedes vadeantes, compañeros de río... el frío.

Laura Zapata

Cerrar los ojos, sentirte solo, escuchar tu respiración única, el tiempo detenerse, y no sentirte ... Y abrirlos: Está más oscuro, ya es de noche, el tiempo SI pasa. Escuchar la ciudad pausada... y verte acompañado y sentirte acompañado y !!!!sentirte!!!!

Luis Delgado

Ayer los movimientos de mi cuerpo contra el pavimento olvidado, me hicieron recordar la vida que pasa, la historia que se olvida... y con ello a seguir resistiendo al olvido y a continuar retando este presente.

Deisy Espinal Salinas

Poco después de haber iniciado, el cuerpo sentía el rigor del frío, de la humedad, de la tela que se enrollaba en mi pie, de la basura que caía en mis ojos, de algunos huecos y del dolor en las partes que hacían contacto al pavimento, pero se convirtió esto en un reto personal y sentí en mí la obligación de llegar hasta el final, durante el recorrido no sólo escuché comentarios de locos, desocupados, sino también personas que decían ánimo, muy bien, qué bonito, si se ve como agua, yo quiero participar, vamos continúa que si se puede, que verracos, además de gestos y personas maravilladas, a mí me encantó.

Durante las rotaciones que mi cuerpo hacía a variadas velocidades de acuerdo a momentos de avidez y letargo, sentir que un vadeante se acercaba me hacía sentir quizá arrollado, todo hasta que alguien se atrevió a pasar sobre mí; la verdad cambió mi concepto, entre tanto frío que me hacía tiritar no hubo sensación más reconfortante en el instante, que el calor del vadeante que superaba mi kilometraje y me arrollaba con su cálida humanidad, tanto que me animé a arrollar a los demás.

Andrés Valencia Yepes

Tullido y tallado pero felizzzz!!! Lástima no haber podido ver la performance, debió ser increíble,... pero nada como haber estado vadeando, fue lo mejor. MUCHAS GRACIAS!!!!

Diego Armando Jaramillo Taborda

Artistas de la semana

Cada integrante del proyecto tenía la tarea de indagar algunos autores que nos suministraran material de exposición y discusión, entrevistar y contactar artistas nacionales e internacionales que tuvieran como protagonista el cuerpo a través de un ejercicio que se llamó “el artista de la semana” en el que a través de medios electrónicos se publicaban sus trabajos, sus reflexiones, sus manifestaciones.

Santiago Cao

Trabaja dentro de su obra con diversos conceptos, pero quizá los más significativos sean el de “Psicomagia” (planteado por Alejandro Jodorowsky) y el de “(Velo)”, entendido este último como “aquello que nos separa del objeto y no nos permite aprehenderlo en su totalidad”. Como esa capa de sutileza que se interpone entre el sujeto y lo crudo de la realidad, permitiendo aceptarla, asimilarla, pero al mismo tiempo negarla y por ende, negar la posibilidad de modificarla. Es desde allí que plantea sus performances como “Acciones de des(Velo)”. Situaciones donde, utilizando el cuerpo como soporte, busca retirar esa “capa de sutileza”

permitiendo observar dicha situación desde otra perspectiva, generando y generándose nuevos pensamientos en torno a la misma.

El Cuerpo Habla tuvo la oportunidad de conocerlo en el mes de agosto en la ciudad de Bogotá, en el marco del seminario “Performance, Acción y Documento. Encuentro Canadá-Colombia”, realizado en la facultad de Artes de la Universidad Nacional

Rosemberg Sandoval

Su trabajo, principalmente performático, muestra un interés por la recuperación de la memoria del país, a partir de la memoria individual, condensada en objetos encontrados y cuerpos anónimos a los que intenta dar un lugar en el mundo, rescatándolos por breves instantes del anonimato y haciéndolos parte activa de sus acciones. Cuerpos (o fragmentos de ellos) vistos como objetos, con una fuerte carga histórica y que sin necesidad de conocer su origen nos recuerdan las grietas que “la violencia” ha causado en la historia del país.

Regina José Galindo

Regina hace todo un trabajo de memoria como acción, no solo de denuncia, si no de evidenciar el hecho, las problemáticas a nivel político y social que aquejan a su país Guatemala. Reflexiona y pone al espectador como un ente activo en la ejecución de sus acciones. Sus performances son muy viscerales, trabaja desde la resistencia, desde la duración, desde el deshacerse.

Su trabajo documenta y relaciona el arte con la vida haciendo que no se olvide el carácter crítico y político del artista que es llamado por su época a trabajar de manera crítica entendiendo

su contexto. Regina es una artista que propone desde la exigencia del cuerpo y de la conciencia de éste una postura frente a la vida, frente a las particularidades de cada sujeto; como éste vive su realidad y crea mecanismos de protección frente a las diferentes circunstancias.

María José Arjona

Dentro de su quehacer artístico ha sido atravesada por diferentes momentos que han evidenciado la existencia de un cuerpo como eje de resistencia, resistencia a la violencia, a la contaminación a los poderes institucionalizados.

En las performance de Arjona, la intención de invitar a que el otro culmine la obra, es una respuesta a las preguntas que se formula

constantemente, al plantear el hecho de hacer que el arte no sólo sea un arte de admiración y contemplación, sino uno que se pueda sentir, uno que pueda denunciar, y dar a conocer un punto de vista a través de un lenguaje propio determinado por su visión del mundo, pero que incluye al espectador cómo el edificador de sentido, de un sentido que en el arte contemporáneo siempre será subjetivo, pues la multiplicidad de nuestras miradas es y será siempre disímil.

Fernando Pertúz

Pertúz involucra al espectador de manera muy directa, como un juego, como un mirarse, confronta, cuestiona, denuncia, evidencia e incomoda a quienes ven su trabajo, es poético pero a la vez sacude y produce diferentes sensaciones, lo que hace muy rico y versátil toda su obra por las diferentes técnicas e investigación en materiales y recursos.

La investigación, el trabajo de campo, la lectura del su propio contexto, hace que la propuesta y la obra artística de Fernando Pertúz cree en las personas que admiramos su obra un sentido de pertenencia por el arte de acción y por crear un lazo entre el arte, la vida, el criterio político, la resistencia, el cuerpo, la

exigencia de éste, la conciencia, la honestidad y la pasión por la performance.

Sterlac

El trabajo de Sterlac se desarrolla en la colectividad y por la complejidad de sus obras, en las que explora entre la máquina, el movimiento y la medicina, logra enlazar todas estas características para así crear grandes obras que no tienen un trasfondo mayor que el de la construcción.

En cada una de sus creaciones, el artista subraya

que la cibercultura y la era de la información son en realidad es un desafío para el ser humano; la evolución biológica lleva a una parálisis, a un ser defectuoso para impulsar una verdadera expansión mental al servicio y la velocidad del mundo contemporáneo. “La evolución acaba cuando la tecnología invade el cuerpo. El cuerpo no debe entenderse como sujeto, sino como objeto, pero no como objeto de deseo sino como objeto de diseño”, explica Stelarc.

Lo que se reconoce como performance en el siglo XX y XXI, despliega una pregunta sobre el cuerpo en la sociedad y cómo éste ha sido negado a través de las diferentes esferas del conocimiento racional. RoseLee Goldberg¹ sin embargo, da cuenta del nacimiento de la performance como arte encarnado desde la fundación misma de la cultura, en la cual el universo y la tierra eran análogos y todas las artes estaban unidas, ligadas a la vida, la religión, la comunidad, la política, es decir un sistema holístico en el que el cuerpo y alma pertenecían a un mismo ser, muy lejos de la representación e incluso de la clasificación artística y estética. Sin embargo, el nacimiento de la metafísica occidental, los rituales de la semejanza en la edad media, el renacimiento y todo el proceso de racionalización e instrumentalización del hombre en la edad moderna, relegaron la carne y la confinaron al lugar del ostracismo, reemplazándola por la identidad, res cogitans, el cuerpo representado, razón, tenencia. “Se tiene un cuerpo”

“Desde que tengo relación con mi cuerpo, así pues, desde mi nacimiento, yo ya no soy mi cuerpo. Desde que tengo un cuerpo, no lo soy, así pues no lo tengo.”²

La carne, asociada con las prácticas de lo escondido, prohibido y marginal, siguió germinando en el pecado, hasta que en el siglo XX estalla su grito contenido y se evidencia su fuerza a través de un arte comprometido con lo social, los flujos, la vitalidad, lo orgánico, monstruoso y grandioso del mundo. Su declaración como propuesta artística, está liada a las vanguardias, la proliferación de mundos alternos a lo clásico, la deconstrucción y la mirada artaudiana de un cuerpo sin órganos, desligado de la supremacía

¹ GOLDBERG, RoseLee. *Performance live art since the 60's*.

² Artaud citado por Jacques Derrida, *La escritura y la diferencia*.

del texto, la partitura y la estructura (Artistas como Antonin Artaud, Yves Klein y sus antropometrías, Allan Krapow, John Cage, Merce Cunningham con su simultaneidad inconexa, el accionismo vienés, Joseph Beuys y muchos otros desbrozaron el camino)...

La aparición de un discurso alternativo, divergente y discordante hizo que se replantearan los términos que hasta hace poco habían regulado el arte y, la presencia de un cuerpo no idealizado, sino sangrante y fluyente, dieron paso al fluxus, happenings, performances, acciones, una gama de posibilidades antiartísticas, cotidianas y críticas. Algunas esbozadas desde la trivialidad

“Fluxus-arte-diversión debe ser simple, entretenido y sin pretensiones, tratar temas triviales, sin necesidad de dominar técnicas especiales ni realizar innumerables ensayos y sin aspirar a tener ningún tipo de valor comercial o institucional.”³

Otras, convencidas de la necesidad de cambiar las estructuras sociales y crear un arte comprometido con los problemas reales de la comunidad

“Reivindicando sin embargo una trasgresión de las formas tradicionales del arte para ahondar en el cuerpo, los datos sensoriales, la palabra, el gesto y los comportamientos sociales”.⁴

Esta reivindicación de la trasgresión corporal, ya está presente en Antonin Artaud (1896-1948) y su teatro de la crueldad, en el que el cuerpo renuncia a ser un organismo porque éste es su enemigo. El cuerpo debe alejarse de la representación o sea debe desistir de ser cuerpo y devenir carne. Decir carne, es darle

“[...] el verdadero estatuto mundanal que debe tener. Ser carnal es ser terrenal y mirar sólo las cosas del mundo. Dejo de ser masa de órganos y maquinaria ósea, soy superficie que envuelve la piel, rojo vivo que duele.”⁵

En una propuesta como la performance, se emplaza en escena la carne del artista y ésta sirve de soporte entre el afuera y el adentro. Se rematerializa, desestructura como cuerpo y denuncia todas las opresiones que se ensañan sobre ella: política, sexual, económica, lo que pone en evidencia su mortalidad, vulnerabilidad, organicidad. Se opone a ser el blanco de la acción tecnológica del poder. Deja de ser un sustantivo, para deshacerse en la experiencia, en el gesto y en acciones que van desde el maquillaje hasta la mutilación, sin censura, sin jerarquías, sin clasificaciones. La encarna-acción que presentamos a través de un dispositivo artístico como la performance es la vuelta al mundo: “in-mundo”, “quiasmo cuerpo-mundo”, “carne-mundo”, amalgamas y entrecruzamientos de carácter transitorio y sin pretensiones de inmortalidad. Por ello, su fugaz presentación desmorona cualquier lugar de un arte representativo, ya que allí se ejecuta un acontecimiento que abre preguntas sin cerrarlas en respuestas y sentidos, porque el arte y en ese espacio, el cuerpo, se comporta por fuera de los cánones tradicionales. Busca otro hálito, porque su experiencia en la contemporaneidad no tiene memoria, es puro olvido... un residuo, pedazo, retazo, sutura, que se retoma como germen de la propia experiencia, cicatrices que provocan un suceso, más que dar cuenta de él, intensidades que transforman el cuerpo, sin una historia que las cobije, ni representaciones en que posarse, produciendo un cuerpo sin órganos, sin jerarquías, puro devenir, pura carne...desestructurada y asignificante.

El cuerpo de la contemporaneidad no es el mismo cuerpo de otras épocas, ya que los significantes determinan las legislaciones del mismo “[...]. Es que el cambio de las visiones del cuerpo ha modificado su realidad concreta, carnal, material”⁶

Ángela María Chaverra Brand

³ MACIUNAS, George. fluxusmagazine.com

⁴ DUROZOI, Gérard. Diccionario de arte del siglo XX.

⁵ LARIOS, Vanessa. Quiasmo Cuerpo-mundo.

⁶ NASIO, Juan David. Los gritos del cuerpo.

Bibliografía y cibergrafía

AGUILAR García, Teresa (2008): "Cuerpo y tecnología". Revista Nómadas, enero.

ARCOS Palma, Ricardo: "El performance en Colombia a finales del siglo XX. Apuntes sobre una investigación de una generación olvidada". www.reflector.unal.edu.co/elperformance.pdf

BACHELARD, Gastón (2000): "La Poética del espacio". Fondo de Cultura económica; Buenos Aires.

BAUDRILLARD, Jean: "Metamorfosis, metáfora, metástasis". yontorress.blogspot.com/.../metamorfosis-metafora...

DELEUZE, Guilles(2004): "La imagen tiempo, estudios sobre cine 2". Paidós comunicación; Barcelona.
(2002): "Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia". Pre-textos; Valencia.

DELGADO, Manuel(1999): "Ciudad líquida, ciudad interrumpida". Editorial Universidad de Antioquia; Medellín.

DERRIDA, Jacques (1989): "La escritura y la diferencia", Anthropos; Barcelona.

GOLDBERG, RoseeLee (1960): "Performance: Live arte since". S.M.D.

DUROZOI, Gérard. Director. FLAVIA, Puppo. Traductor. (1997): "Diccionario de arte del siglo XX". Ediciones Akal; Madrid.

FOUCAULT, Michel (1997): "Vigilar y castigar". Siglo XXI editores; México.

LARIOS, Vanessa: "Quiasmo Cuerpo-mundo" A parte Rei. Revista de Filosofía. serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/larios42.pdf.

MACIUNAS, George: fluxusmagazine.com/?page_id=2-

NASIO, Juan David (1997): "Los gritos del cuerpo". Editorial Paidós; Buenos Aires.

PABÓN, Consuelo: "Construcciones de cuerpo". es.scribd.com/.../Pabon-Consuelo-Construcciones-

SANCHEZ, José A (1994): Dramaturgias de la Imagen. Cuenca. Edición de la Universidad de Castilla-La Mancha.

SCHECHNER, Richard (2000): "Performance. Teoría y prácticas interculturales". Universidad de Buenos Aires. Secretaria de Extensión universitaria y Bienestar estudiantil; Buenos Aires.

JONES, Amelia (2006): "El Cuerpo del Artista".Phaidon Press.

NAVARRO, Ginés (2002): "El Cuerpo y la mirada: Desvelando a Bataille". Anthropos; España.

AZNAR ALMAZÁN, Sagrario (2006): "El arte de accion". Nerea; Madrid.

MAYER, Mónica (2004): "Rosa Chillante, Mujeres y Performance en México". Pinto mi raya, avejediciones; Mexico.

SERRES, Michel, (2011): "Variaciones sobre el cuerpo". Fondo de Cultura Economica de Mexico; México.

RAMIREZ, Juan Antonio (2003): "Corpus solus : para un mapa del cuerpo en el arte contemporaneo". Ediciones Siruela; España.

VIDAL, Javier (1993): "Nuevas tendencias teatrales : la performance historia y evolucion de las vanguardias classicas". Monte Avila; Venezuela.

OSSOTT, Hanni (2006): "Memoria en ausencia de imagen, memoria del cuerpo". Universidad deAntioquia; Medellín.

BRADBURY, Ray (1977):"El hombre ilustrado". Editorial Minotauro; Buenos Aires.

SALABERT, Pere (2003): "Pintura Anémica, cuerpo succulento". Editorial Laertes; Barcelona.

BADRILLARD, Jean (1984): "De la seducción". Ediciones Cátedra; Madrid.

