

La performance: el cuerpo como confluencia de los lenguajes artísticos

Fecha de recepción: agosto 2015
Fecha de aceptación: octubre 2015
Versión final: diciembre 2015

Andrea Cárdenas (*)

Resumen: El término inglés *performance* es utilizado en las artes visuales, el teatro, la danza, la moda, la industria, el deporte, entre otros para indicar interpretación, actuación, rendimiento o evolución de una actividad. Este lenguaje artístico tiene como característica la utilización del cuerpo del artista como soporte y medio para la creación. Desarrollándose en el espacio y el tiempo, incluyendo a veces medios audiovisuales como proyección de videos, música o sonidos y la utilización de los más variados objetos; entre un sin fin de recursos propuestos por los artistas. Las performances utilizan todos los canales perceptivos, a veces en forma simultánea y otras de manera alternativa.

Palabras clave: *performance* - lenguaje artístico - artes visuales.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 110]

El término inglés *performance* es utilizado en las artes visuales, el teatro, la danza, la moda, la industria, el deporte, entre otros para indicar interpretación, actuación, rendimiento o evolución de una actividad.

Este lenguaje tiene como característica la utilización del cuerpo del artista como soporte y medio para la creación. Desarrollándose en el espacio y el tiempo, incluyendo a veces medios audiovisuales como proyección de videos, música o sonidos y la utilización de los más variados objetos; entre un sin fin de recursos propuestos por los artistas. Las *performances* utilizan todos los canales perceptivos, a veces en forma simultánea y otras de manera alternativa.

Es de una materia inasible, difícil de clasificar y compartimentar. Cuanto más tratamos de catalogarla más nos alejamos de su naturaleza.

Es arte efímero en su esencia, aunque marquen huellas imborrables con su devenir en el espacio y tiempo, se caracteriza por la ruptura de la linealidad temporal.

Después de realizada la *performance*, queda en la memoria de quienes estuvieron presentes y a través de los registros posibles de la obra en fotografías, videos y grabaciones. Ese registro solo puede ser entendido como un acercamiento, una aproximación a la obra in situ, cargada de sentido solo por el contexto y el tiempo de la acción. Teniendo en cuenta que la *fotoperformance* y la *videoperformance* son obras y acciones pensadas para la cámara; convirtiéndose éstas en obras específicas.

Los restos y objetos que muchas veces quedan luego una *performance* también son parte genuina de la misma, esos objetos cargados de sentido conforman una huella y testimonio de lo acontecido, de lo presentado.

“El cuerpo expande su significación, se torna metáfora y materia, texto y lienzo, materia prima y producto, significado y significante” (Alcázar y Fuentes, 2005, p.11)

El abordaje de los interlenguajes, entendidos como el cruce de lenguajes artísticos y su articulación en el cuerpo, espacio y tiempo durante la performance. Indagando de esta manera la relación del performer con el espacio circundante, el uso de objetos significativos y de íntima conexión con el núcleo de la obra.

El uso de objetos singulares, trasciende su uso habitual y durante el acto performático se transforman, mutan a partir de la acción del artista.

Considero en mi obra cruce de lenguajes todo aquello que pivotea alrededor de la *performance*, y su relación con objetos diseñados para cada acción, videos para interactuar con mi cuerpo e incluso transformarme en pantalla, las instalaciones que quedan al terminar la *performance* y flotan con su energía, esos objetos se redimensionan ya que tienen la energía generada en cada una de las acciones. El sitio específico donde se realiza cada acción, pasa a ser un elemento más incluso definitorio al momento de definir cosas dentro de la obra, y cada lugar plantea estructuras y energías diferentes. Y ese lugar pasa a ser otro lenguaje más dentro del cruce de lenguajes. (Sobrino, 2009, p. 2)

En la *performance* se privilegia el proceso creativo frente al objeto terminado. Este camino acerca el arte a la vida cotidiana y hace de su propio cuerpo la materia prima de su trabajo.

Es un arte híbrido, la pluralidad de estrategias y enfoques que adoptan los artistas para abordar temáticas amplias y heterogéneas como la discriminación, la sexualidad, el cuestionamiento de la religión, lo político, el análisis de lo público y lo privado, la marginalidad, el dolor, la identidad, sueños, racismo, la muerte, el arte mismo, el arte en la calle y los nuevos espacios de circulación. Temas significativos del *performer* autobiográficos e intimistas. En esta indagación del cuerpo algunos buscan la exaltación de los sentidos a través de prácticas donde se fuerza el cuerpo a los límites del sufrimiento:

Tierra + Ser... La *performance* consistía en poner en riesgo mis sentidos. Estos fueron enterrados por unos minutos. Sumergí mi cabeza en un pozo lleno de agua realizado en el terreno del lugar y luego

arrojé tierra hasta cubrirme, luego de un tiempo prudencial desenterré mi cabeza. (Ruiz Herrera, 2009, p. 66)

En esta amplia gama de tópicos aparecen los relacionados con prácticas rituales, chamánicas y ceremonias religiosas. Su relación con lo ancestral y primigenio, el cuerpo y su acercamiento a lo sobrenatural, se crea un espacio sagrado y se incorporan elementos rituales: agua, tierra, fuego, sangre, velas, semillas, plumas, etc. La *performance* encarna la conexión con el ser primitivo, único, espiritual. Esa idea original aparece como un atisbo, un mínimo borrador que cobra fuerza y sentido en el hacer, en la presentación misma.

La *performance* nos llega cargada de sentido desde los rituales de los antiguos pueblos originarios, los ritos de iniciación de distintas culturas y cultos. Como por ejemplo durante el Hain, la ceremonia de iniciación de los selknam (exclusivamente masculina), donde el chamán presenta al joven ataviado como un bebé ante el público femenino.

Marina Abramovic, artista *performer* dice al respecto:

La *performance* como herramienta, al modo de la escultura africana donde el objeto se crea como modo de mediación con los espíritus y dioses, no como objeto de admiración estética; persiguiendo la transformación en el performer hacia la parte más elevada de sí mismo. Un camino iniciático hacia el reforzamiento de nuestra capacidad perceptiva y la resistencia física que nos habilite para nuevos planos personales y sociales. (Torrens, 2008, p. 214)

Artistas que utilizan medios tecnológicos para la construcción y exploración de sus *performances*, desde proyecciones con diapositivas, retroproyectoras, proyecciones de videos, uso de computadoras y diferentes programas. Dispositivos de audio y sonido. El cuerpo y lo sonoro. El espacio sonoro como una arquitectura acústica, la voz del *performer*, el metalenguaje.

Relacionando el arte y la tecnología. En algunos casos la tecnología se utiliza como un recurso más, mientras que en otros es el eje y soporte de la obra. En los inicios del S. XXI con la transformación cultural a partir de estas nuevas tecnologías, la producción artística revela los aspectos humanos de estos nuevos soportes y los nuevos espacios de interacción y circulación proporcionados por la revolución digital y por la democratización de la información proporcionada por Internet y las redes sociales.

Los cambios que se suceden a nivel histórico y social en la primera mitad del S. XX, los avances científicos, tecnológicos y sucesos como la Primera y Segunda Guerra Mundial influyeron de manera fundamental en la mirada de los artistas, cuestionando el *estatus quo* del arte y la sociedad del momento. Los futuristas y dadaístas tenían el propósito de rejuvenecer y construir un nuevo orden en el mundo a través de sus múltiples expresiones artísticas. La gran ruptura que implica la obra de Marcel Duchamp, con este nuevo concepto del *ready made*, es otro de los grandes indicios de estas nuevas formas del arte moderno.

Las experiencias de teatro y danza de la Bauhaus, dirigidas por Oskar Schlemmer con su Ballet Triádico. Realizando doce coreografías, con la incorporación de dieciocho trajes, al compás de la música de Paul Hindemith. Recordando que uno de los principios fundamentales de esta escuela era el de una fusión de todas las artes y artesanías, como un aporte al mejoramiento de la vida humana.

Adentrado el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, y sus quiebres significativos en el entramado social. Con el advenimiento de la cultura pop y el *hippismo*, surgen las experiencias de los *happening* y el *environment*, el movimiento Fluxus y la fusión de los géneros artísticos, sin encasillamientos, volcados a la experimentación y la pluralidad de ideas y nacionalidades de sus integrantes. John Cage y la fusión de las disciplinas artísticas, su encuentro con el budismo zen lo llevó al hallazgo en el fenómeno del silencio al equivalente musical de la nada absoluta.

Joseph Beuys y su premisa “todo hombre es un artista”, en este artista-chamán sus *performances* se convirtieron en catalizadoras de energías atómicas. Estableciendo una conexión con la Naturaleza, donde combinó sus objetos fetiche: fieltro, grasa, miel, aceite, bastón metálico y su sombrero con animales arquetípicos “Coyote” y “Liebre muerta”.

Ives Klein y sus Antropometrías, el cuerpo como lienzo pictórico y pinceles vivos (utilizaba modelos desnudos) su rastro y huella sobre la superficie del papel.

El Accionismo Vienés con sus descargas compulsivas se permitía aflorar y exteriorizar las energías reprimidas en el inconsciente. La transgresión de ciertos tabúes, la automutilación, el uso de animales muertos, de materiales orgánicos para llegar al clímax de estas acciones.

En Argentina con las experiencias de Omar Viñole, “el hombre de la vaca”, Alberto Greco y sus Vivo-Dito, Marta Minujín leyendo las noticias en el Río de la Plata. El Instituto Di Tella de Buenos Aires fue en los años sesenta una institución orientada a la experimentación artística interdisciplinaria y la investigación sociológica. El CAYC, Centro de Arte y Comunicación, El arte de sistemas como proyecto de un nuevo arte regional. Son las aperturas a estas nuevas manifestaciones.

Durante los setenta estas prácticas performáticas tomaron la calle, fueron el ámbito ideal para generar obras de marco político, debido a su carácter efímero, evitando las censuras y persecuciones cruentas durante la despiadada dictadura militar en nuestro país y en América Latina: Tucumán Arde, El Siluetazo, Clemente Padín en Uruguay, entre otros.

Para Alfredo Portillos el ritual, el espacio ecuménico, lo sagrado, los pueblos originarios de América Latina son el eje esencial tanto en sus *performances* como en sus objetos, instalaciones y obras comunitarias. Donde las apachetas, las coronas de flores de papel y las velas demarcan la relación de lo telúrico y lo sagrado.

En los ochenta y noventa: Batato Barea, Liliana Maresca entre otros y grupos como La organización negra, Escombros y el Grupo Fosa, refundaron la *performance* con aires nuevos: la sexualidad, la alquimia, lo tecnológico y lo cibernético, el espacio público y lo privado.

En la actualidad esta práctica se desarrolla principalmente en una serie de festivales en distintas partes del mundo: El NIPAF en Japón, “*La-Bàs: Peak performance?*” Helsinki, Finlandia, Le Lieu En Canadá, Performance en México entre otros.

En nuestro país son cada vez más los encuentros y festivales que se suceden:

Semana de la Acción (Alejandra Bocquel, Mónica García, Norberto José Martínez). En tránsito (Mónica García, Javier Sobrino, Guadalupe Neves). Mutaciones: Intercambio japonés argentino de *performance*. Arte Acción Plaza (Alejandro Maseillot) SOS tierra (Daniel Acosta). Zona de arte (Gabriela Alonso y Nelda Ramos), Mutaciones, Confluencias, Zas (Claudia Ruiz Herrera). La galería Peras de Olmo (Graciela Ovejero Postigo), en la actualidad es un espacio abierto casi exclusivamente a estas manifestaciones.

En todo este transitar el lenguaje de la *performance* se transforma, muta, se nutre de otros lenguajes y por sobre todo de la vida misma: danza, teatro, música, video, cine, transita por infinitud de medios y recursos.

Desde los años setenta la *performance* entra en un proceso de crecimiento gracias a su inclusión en los planes de estudio de algunas instituciones artísticas y universidades norteamericanas. En la década siguiente aparecen en algunos países del ámbito europeo y a partir de los noventa proliferan cursos y talleres en distintos países de América Latina, Europa y Asia.

En nuestro país el arte de performance se encuentra en un proceso de crecimiento y efervescencia, se suceden festivales y encuentros donde además de las obras en vivo por lo general se acompañan de charlas y exposiciones teóricas con apoyatura de material audio visual; como difusión de la disciplina. Recordando que por lo general esta disciplina se maneja en los márgenes de las instituciones artísticas y académicas, son muy pocos los casos donde se les da lugar. Uno de ellos fue el IUNA (Instituto Universitario Nacional del Arte) donde se desarrollaron una serie de festivales Mutaciones: Intercambio japonés argentino de performance y Confluencias, organizados no por la institución en sí, sino por artistas y docentes de la institución, Javier Sobrino, Guadalupe Neves, Claudia Ruiz Herrera, Maribel Martínez y Andrea Cárdenas.

Arte Al Cubo, Festival Internacional de Arte Vivo: objeto x sonido x palabra, es otra propuesta desde el Posgrado en lenguajes Artísticos Combinados del Departamento de Artes Visuales de la UNA (Universidad Nacional del Arte). Coordinación general y selección: Carina Ferrari, Jackeline Miller, Guadalupe Neves y Alfredo Rosenbaum.

Referencias bibliográficas

Alcázar, J; Fuentes, F. (2005). *Performance y arte-acción en América latina*. México: Citru. Ex Teresa. Ediciones Sin Nombre.

Borer, Alain (1996) *The Essential, Joseph Beuys*. London: Thames and Hudson.

Fricke, C; Honnef, K; Ruhrberg, K; Schneckenburger, M. (2005) *Arte del siglo XX*. India: Taschen.

Glusberg, J. (1986) *El arte de la performance*. Buenos Aires: Ediciones de arte Gaglianone

Lauría, A. (2008) Liliana Maresca. *Transmutaciones*. Rosario: Museo Municipal de bellas Artes Juan C. Castagnino. Malba- Fundación Costantini. Centro Cultural Recoleta.

López, J. (1994) Lápiz. *Revista108. Revista Internacional de Arte*. España

Rosenthal, M. (2014) Joseph Beuys. *Obras 1955-1985*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación Proa.

Ruiz Herrera, C. (2009) *La asfixia en el arte de acción y/o en el arte de la performance*. Buenos Aires: Tesis de graduación. IUNA.

Sobrino, J. (2009) *La obra de cruce de lenguajes en la Argentina en el siglo XXI*. Manuscrito no publicado.

Torrens, V. (2007) *Pedagogía de la performance*. Huesca: Edita Diputación de Huesca.

Abstract: The English term performance is used in the visual arts, theater, dance, fashion, industry, sports, etc. to indicate interpretation, performance or evolution of an activity. This artistic language is characterized by the use of the artist as a support and means for creating body. Develop in space and time, sometimes including audiovisual media like video projection, music or sounds and use of the most varied objects; between endless resources proposed by the artists. The performances use all perceptual channels, sometimes simultaneously and other alternately.

Keywords: performance - artistic language - visual arts

Resumo: O termo inglês performance é utilizado nas artes visuais, o teatro, dança-a, a moda, a indústria, o esporte, entre outros para indicar interpretação, atuação, rendimento ou evolução de uma atividade. Esta linguagem artística tem como característica a utilização do corpo do artista como suporte e meio para a criação. Desenvolvendo no espaço e o tempo, incluindo às vezes meios audiovisuais como projeção de vídeos, música ou sons e a utilização dos mais variados objetos; entre um sem fim de recursos propostos pelos artistas. As performances utilizam todos os canais perceptivos, às vezes em forma simultânea e outras de maneira alternativa.

Palavras chave: performance - linguagem artística - artes visuais

(¹) **Andrea Cárdenas.** Licenciada en Artes Visuales, Universidad Nacional de las Artes. Docente en diferentes instituciones. Desde 1987 expositora de sus obras. Investigadora en el campo de los interlenguajes: Objetos, instalaciones, performances, arte textil, poesía visual-experimental, fotografías y videos. Participó en la coorganización de “Mutaciones” 2007, Intercambio Chileno Argentino de Performance, en Universidad Nacional de las Artes y “Confluencias” en 2008 Encuentro de Performance, en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. En 2013 co-curaduría de “Ciclos” encuentro de performance, galería Peras de Olmo.