

Los límites del arte, los cruces de disciplina y la denominación performance para lo indefinido.

Estamos ante un cambio tecno-cultural que modifica " las nociones de 'arte', de 'ciencia', de 'técnica', de 'hombre', de 'espacio', de 'tiempo', de 'materia', de 'cuerpo', de 'realidad', etc... abriéndolas a significaciones profundamente renovadas".
(A. Renauld,1996,17).

Una nueva era de lo sensible

La realidad que nos lleva a los artistas a pensar, a reflexionar y a producir con lo que nos atraviesa el cuerpo. Esta nueva conexión comunicacional nos ramifica en multiplicidad de conexiones, esa multiplicidad se traduce en nuestras producciones creativamente y esto genera una nueva combinación y por ende el abanico de herramientas debe expandirse, friccionarse y difuminar los límites de un pensamiento artístico.

Diferentes propuestas artísticas provenientes de la plástica, las artes escénicas, la danza y el teatro, han tomado para sí el término performance para designar un tipo de trabajo que se sale de las normas clásicas de sus disciplinas. Este trabajo, que contiene elementos performáticos, nos ha llevado a plantearnos la cuestión, no tanto de si es performance o no, como la necesidad de repensar en el propio concepto de arte. La performance es una *disciplina artística que busca el arte total*.

En esta reflexión haremos un relato sobre la experiencia realizada por el grupo Performático Paralelo 32, originario de Córdoba que tuvo su desarrollo durante los años 2005,2006 y 2007; expondremos en el accionar del grupo el cruce disciplinar problematizando la fusión de disciplinas y las formas de generar sus acciones performáticas.

“Por esta razón la performance viene a auxiliar a las artes y nos ofrece un campo transdisciplinar de batalla.”

Roberto Strada

El encuentro con la performance

A finales del año 2004, desde una galería de arte local es lanzada una propuesta artística de intervención callejera. En ese momento, la consigna consistía en intervenir una vidriera de la calle peatonal 9 de julio de la ciudad de Córdoba, con la excusa poética del significado de los números de la quiniela. En aquel momento se me convoca para participar de dicho evento, y comienzo a producir una idea. Ya para ese entonces me encontraba trabajando como docente en el departamento de Teatro de la actual Facultad de Artes, participando en una cátedra de realización escenográfica, y a decir verdad estaba muy involucrada con el teatro en sí mismo, con su manera de ser y su manera de hacer. Fue entonces en tal contexto, que a pesar de haber sido convocada desde mi hacer artístico en las artes plásticas (pintura), en mi proyecto surge la idea de trabajar con estudiantes de teatro y también en ese momento, mi relación con la performance como disciplina a vivenciar.

El proyecto de aquella convocatoria respondió al número 70 “muerto sueño”, estos eran los únicos disparadores y el soporte una clásica vidriera de un negocio para hombres en una cuadra del área peatonal. Por algún motivo asocié las palabras *muerto sueño* con los textos de Marguerite Yourcenar y decidí escoger algunos textos poéticos para usarlos en la propuesta. Trabajar con textos en ese momento respondía a que en mi imagen plástica los textos eran para mí la posibilidad de generar textura para los planos y un contenido; pero al pensar en actores el texto era una herramienta a incorporar. Trabajé con 16 actores que llevaban en sus prendas las leyendas de los poemas, escritos a mano uno por uno, esto hacía eco con dos planos sobre la vidriera que reproducían la misma imagen. Y como la incorporación de actores reforzó la idea de trabajar con textos también trajo como particular herramienta la “presencia” una presencia que devenía a en acción, y que ampliaba el soporte al plano de área peatonal. La acción de los performers en aquella ocasión consistió en plasmar sobre la vereda de la peatonal los textos de Marguerite escritos con tiza interrumpiendo el paso de los transeúntes, dicha acción se realizó durante cinco días en el transcurso de una hora por día. Esta fue la primera experiencia de pensar en la performance como herramienta y encontrarme con un lenguaje que se va despojando de artilugios y accesorios ornamentales de la representación. El segundo encuentro con este lenguaje lo tuve al año siguiente.

Diana Taylor, NYU en su definición de performance sostiene que “*Las performances funcionan como actos vitales de transferencia, transmitiendo saber social, memoria, y sentido de identidad...*” necesito encabezar mi relato con esta frase ya que mi segundo encuentro con la performance se regenera desde un lugar muy vital y relacionado con el sentido de presencia. Este sentido de presencia que propone la performance tuvo en mi diversas resonancias, la primera tuvo que ver en un sentido muy personal ya que a comienzos de ese año me anuncian la posibilidad de padecer cáncer, una enfermedad que lamentablemente siempre asociamos con la muerte. Esta situación generó en mi un agudo acercamiento al concepto de “presencia”, afortunadamente fue un diagnóstico equivocado y la amenaza desapareció pero dejó en mí una enorme necesidad de retomar la experiencia de trabajar desde la performance mi hacer artístico. Así fue como convoque a los actores que ya habían compartido la experiencia, pero la convocatoria se amplió y llegamos a conformar un grupo de 25 personas, ya más fusionado, con presencia no solo de actores, sino que se sumaron cineastas, plásticos y músicos, conformando un grupo multidisciplinar y diverso que trabajó a lo largo de cuatro años (2005 al 2008) generando acciones de intervención urbana.

El concepto de la performance se redefine en cada performance

La primera decisión que tomamos con el grupo fue trabajar bajo un mismo concepto o idea las distintas intervenciones, y la segunda decisión fue elegir como soporte “la calle”, el espacio urbano. El concepto o idea fue la frase “somos tan frágiles”, de allí disparamos miles de asociaciones, confrontamos ideológicamente y gestamos ideas artísticas para exponer mediante acciones performáticas. La metodología adoptada de trabajo fue producir con “urgencia”, de modo que nuestro ensayo sea el estreno y donde acentuábamos nuestro *métier* o lo que esencialmente trabajaríamos, era el concepto/contenido y el receptor. Se ha dicho que los performers son unos artistas de la percepción, que se dirigen tanto a la suya como a la del público para despertarla, transgredirla o cambiarla. La elección de trabajar con la fragilidad surge de mi propia experiencia anteriormente relatada.

La primer acción performática se llamó *La pausa* - Stop en la calle peatonal – trabajamos como imagen la sensación de “Me fundo en el paisaje urbano y me sumerjo como palabra”. Deán Funes y San Martín - 10 de Junio 2005

Formados en hileras de cinco, caminamos por la peatonal, nos detenemos todos juntos y abrimos el diario (lugar de la información) que lleva un cartel con el texto: “somos tan

frágiles” nos detenemos mirando el diario por un minuto. Seguimos caminando intercalando los momentos de exposición. Duración 1 Hora

Descripción de las siguientes acciones desarrolladas por el grupo:

2º ACCIÓN – EL MENSAJE

Idea/concepto: “TE MUESTRO QUE TAN FRÁGIL SOY”- Señal en la acera peatonal Vélez Sarsfield y Bv. San Juan - 24 de Junio 2005

En los intervalos (40” segundos) en rojo del semáforo, formamos una fila frente a los conductores y desplegamos un cartel que dice : “somos tan frágiles”, los carteles están diseñados a modo de señal vial, círculos de 60 cm. de diámetro amarillos y negros.

3º ACCIÓN – EL CUERPO

Idea/concepto: “DETRÁS DE TUS OJOS” LA AMENAZA – NO TE VEO, ME VES
27 de abril y Vélez Sarsfield - 22 de julio del 2005

Recostados en la acera, en la vereda, en la plaza, de a diez, de a veinte, todos tenemos los ojos vendados, no vemos, pero nos ven. Somos mirados en la indefensión de quien tiene los ojos vendados. Te pongo en riesgo. Te pongo incómodo. Me paro en una esquina para cruzar (27 de Abril y Vélez Sarsfield) pero no cruzo. Solo significa una amenaza latente, una idea perturbadora. Como fantasmas suicidas me quedo parado en el cordón de la vereda...

4º ACCIÓN: DISCURSO BREVE

Idea/concepto: “POCAS PALABRAS SOBRE LA MEMORIA Y EL TIEMPO”

Explanada Patio Olmos y Calle peatonal zona Colegio Montserrat – 5 de Agosto 2005

Caracterizados por un personaje, situados en algún lugar disponible para estar sentados, colocamos un banco frente a cada uno y sostenemos un cartel en el cual reza: “Teatro muy breve, Tome asiento, (entrada gratis)”. Ya ubicados en el espacio quedamos a la espera de algún transeúnte curioso que se disponga a ocupar el lugar de espectador, entonces decimos el texto elegido, según el personaje caracterizado.

5º ACCIÓN - LA POBRESA - *Pobreza... que tan alejada está de usted?*

Obispo Trejo y Deán Funes - miércoles 14 de septiembre 2005

Instalación Plástica y acción performática que consistió en colocar sobre la vereda de la peatonal una tela de color negro de 80 metros de largo, sobre las cuales se colocaron tiras de pan pintadas de blanco que llevaban un cartel con la inscripción “somos tan frágiles”; mientras tanto la acción de los actores era caminar rodeando este elemento llevando en sus manos un espejo, que en su reverso decía: ¿Qué tan pobre es usted? E interpeaban al público con la pregunta.

6° ACCION – EL OTRO

Idea/concepto: NUESTRAS MISERIAS - La violencia en nuestra fragilidad

Repartidos en grupos de a tres, dos actores y un registrador, intervienen en diversos bares de diversas categorías sociales y desarrollan la acción de discutir sobre temas de problemáticas cotidianas. Se sientan, piden café, lo pagan y conversan, gradualmente la conversación se va tornando discusión hasta un punto álgido en el que puedan observar que todos los clientes del bar los están mirando. Cuando lograron la atención curiosa e inevitable se reunían los tres del equipo y mostraban tres carteles que construyen la frase: “Somos tan frágiles” y se retiraban del bar. Duración: 30 a 40 minutos Espacio: Bares de la ciudad de diferentes niveles sociales. Sin registro fotográfico – septiembre 2005

7° ACCIÓN - LA FRAGILIDAD, NUESTRO CUERPO Y LA INDIFERENCIA

Paseo de las Artes – octubre 2005

En el marco del festival internacional de teatro del MERCOSUR, participamos con una propuesta en un espacio que habitualmente se puebla de manera numerosa. Aquí intervenimos interactuando directamente con el público, caracterizados de forma particular, con elementos contrastantes como los alfileres de gancho de los punk a la camisa blanca y corbata. El texto que le arrojábamos al espectador eran las estadísticas oficiales de enfermedad y muerte a causa del flagelo del sida.

A lo largo del año 2005, el grupo trabajo, experimentó y habitó desde la performance su hacer artístico, con la modalidad de trabajar planificando la idea sin limite de materialidad y la ejecución de esta en brevísimo tiempo, de esta manera fue posible trabajar con tanta gente. El grupo se fue consolidando y requirió de un nombre, por cuestiones de pertenecía decidimos llamarnos “*paralelo 32 performance*”, ya que esta coordenada corresponde a Córdoba.

Y en ese crecer como grupo, ya corriendo el año 2006, hubo necesidad de retomar una herramienta muy propia del teatro que fue el *texto* y comenzamos a trabajarlo en las calles, pero no nos dejó satisfechos, fue así que para octubre del mismo año, nos propusimos exponer un trabajo pero ya mas dentro del circuito cultural de nuestra ciudad, dentro de una convocatoria lanzada por el CCEC para trabajar la disciplina de la performance, gestamos un trabajo que resultó denominado “*Insulto Hamlet*” esta fue la única vez que trabajamos fuera de la calle y requerimos de cuestiones técnicas de las cuales podíamos prescindir en los espacios urbanos. Pero también esta propuesta nos dio la posibilidad de ampliar las herramientas, utilizando la imagen, la puesta, el sonido, las nuevas tecnologías, que pusieron al grupo en situación de desplegar todas sus

habilidades. Desde plásticos, músicos, cineastas y teatreros armamos la acción. De todas maneras solo realizamos una única presentación a fin de no perder el carácter efímero. Ya en el año 2007 y 2008 debido al gran número de integrantes la actividad fue mermando y solo realizamos tres acciones, al día de hoy el grupo ya no trabaja pero por cuestiones afectivas no podemos decir que paralelo haya desaparecido.

*Como término que connota simultáneamente un proceso, una práctica, una episteme, un modo de transmisión, una realización y un medio de intervenir en el mundo, excede ampliamente las posibilidades de las otras palabras que se ofrecen en su lugar.*¹

La performance como disciplina nos permitió trabajar desde un grupo ecléctico, diverso y con muchos cruces de disciplinas, tras un concepto o una idea desplegamos colectivamente la necesidad y construimos una forma de expresar. No importaban las disciplinas sino como hacer nuestra acción, y ese como no tenía limitaciones, la calle y el carácter efímero nos daban un margen de libertad total, que hacia al grupo experimentar cada vez que salía al escena. Cómo decir desde el arte, desde un arte total y sin restricciones. La indefinición de la performance nos dio el amparo para nuestros años de trabajo.

1

Bibliografía:

Diana Taylor, NYU “Hacia una definición de Performance” Traducción, Marcela Fuente(en línea)

<http://132.248.35.1/cultura/ponencias/PONPERFORMANCE/Taylor.html> - (2012 - 2 de abril)

Mag. Carlos Fajardo “Hacia una Estética de la Cibercultura”- Pontificia Universidad Javeriana, Colombia – (en línea)

<http://www.observacionesfilosoficas.net/esticacibercultura.htm> - (2012 - 2 de abril)