

LA PRÁCTICA DE LA PERFORMANCE Y EL RELATO AUTOBIOGRÁFICO COMO MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN LAS ARTES CONTEMPORÁNEAS.

MARÍA DEL CARMEN CACHIN¹

Abstract:

Relato autorreflexivo que da cuenta de las tensiones que se ponen en juego durante la práctica del lenguaje artístico de performance y la investigación teórica. Trabajo de investigación presentado en 2009 durante el desarrollo de las XIII Jornadas de Investigación del Área de Artes. Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades –UNC. Tema y Área de Trabajo: Práctica Artística y Práctica Estética.

APERTURA:

En el año 2002 se me ocurrió la primera performance. Estaba reflexionando sobre la forma en que las personas se relacionan cotidianamente, en el trabajo, en el estudio, en los lugares que frecuentaba por esa época y cómo predominaba (predomina) la utilidad sobre el humanismo. Afectada por una relación interpersonal fugaz finalmente puramente carnal y banal, venía caminando por la calle de regreso a mi casa, pensando “yo no soy fast-food”.

“La utilidad es el gran ídolo de nuestro tiempo, al que todas las fuerzas adoran y todos los talentos tienen que venerar. Sobre esta balanza, el mérito intelectual del arte carece de peso alguno y, privado de todo estímulo, desaparece en el bullicioso mercado del siglo. Incluso el emprendedor espíritu filosófico arrebata a la imaginación una parcela tras otra, y los límites del arte se angostan a medida que la ciencia extiende sus lindes”...²

Yo no soy fast-food...En ese instante escuché un ruido tremendo, levanté la vista, y vi un camión que atravesaba la avenida. Había pasado a gran velocidad sobre un desnivel de la calle y en consecuencia había perdido parte de la carga. Inmediatamente, por acción de la

¹ María del Carmen Cachin, Profesora de Dibujo y Pintura egresada de la Escuela Provincial de Bellas Artes, Abogada egresada de la Facultad de Derecho y Cs. Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Artista independiente y Doctoranda en artes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la U.N.C, Argentina.

² Schiller, Cartas sobre la formación estética del Hombre, en Muschg, Walter, *Expresionismo, literatura y panfleto*, Ediciones Guadarrama, Madrid, 1976, Pág. 43.

brisa que corría, una cantidad de papeles blancos se esparcieron por el ambiente. Yo miraba embelesada desde la puerta de mi casa ese espectáculo hasta que constaté que el chofer reanudó su marcha luego de verificar y asegurar el resto de la carga. Entonces, corrí a juntar un paquete que había quedado en el suelo. El paquete contenía un fajo de papel de seda, de formato un poco mayor al A4, con impresos publicitarios de un local de comidas rápidas y el logo de una conocida marca de hamburguesas.

¡Yo no soy fast-food! me dije, esto es justo para mí, pensé, es un mensaje cósmico... Decidí inmediatamente diseñarme un vestido con ese material y llevarlo a la próxima clase del curso de posgrado al que asistía en el Instituto de Diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba.

Además del papel, fruto del maravilloso y casual hallazgo, utilicé bolsas de freezer para diseñar la falda, y con pirotines me hice un corpiño y en el centro de cada taza le pegué la marca de la reconocida hamburguesa. Luego decidí envolver mi cuerpo con film de cocina. Y así vestida me presenté a la clase: la Paty-chica. Fue una sorpresa para todos, pero especialmente para mí.

¿Por qué hago esto? ¿De dónde salió esta idea de poner el cuerpo como soporte de la obra? Fueron éstas las primeras preguntas que me hice, - que me hicieron -, pero no me reprimí y dejé que las cosas siguieran su curso. Al regresar a mi casa, me ubiqué frente a mi computadora y encuadré la imagen en mi cámara web y con la ayuda de mi hijo y mi sobrina que me miraban asombrados y divertidos, me saqué varias fotos para registrar el momento sin pensar en la necesidad de documentación sino como parte del juego que me tenía fascinada, como una niña jugando con disfraces.³ Las fotos en ese momento eran parte del juego. Un juego de la mirada, mirar la imagen que me devolvía la cámara, posar, mirar los rostros de los niños, mis espectadores y fotógrafos, volver a posar, mirar de nuevo. Ver y ser vista así connotada.

---

³ *En la práctica el trabajo es juego, es intrínsecamente gratificante. Es sentir a nuestro niño interno que pide jugar sólo cinco minutos más.* Nachmanovitch, Stephen, *Free Play, La improvisación en la vida y en el arte*, Paidós, Buenos Aires, 2004, pág.90.

En esa instancia de experimentación en el Instituto de diseño⁴, dirigidos por el Arquitecto César Naselli, estábamos estudiando conceptos antagónicos como Orden - Desorden, Movimiento y Materia. Nos habíamos introducido en algunas nociones básicas de física cuántica y la teoría de la complejidad. Estábamos muy interesados en la observación de fenómenos naturales y artificiales y especialmente en algunas lecturas introductorias al funcionamiento de los sistemas caóticos.

No recuerdo haber estudiado específicamente el tema de la performance antes, tenía sí algún conocimiento elemental de la disciplina, sabía que existía pero no mucho más – por lo menos no más a nivel consciente⁵. Simplemente la acción se presentó ante mí y sucumbí ante el impulso de los acontecimientos que el azar había propiciado. Como dice Carbón Posse *Una secuencia de acontecimientos aleatorios es aquella en la que, luego de un suceso dado, puede ocurrir cualquier otro sin ninguna restricción. Pero a continuación agrega: Considerando una definición más amplia de aleatoriedad, es posible decir que dado un suceso, el siguiente puede ser cualquiera entre una serie de posibilidades, pero no cualquiera en sentido estricto.*⁶

Dentro de las posibilidades que tenía a mi alcance a saber: dejar pasar el camión e ignorar los papeles voladores; avisarle al chofer que podía rescatar parte de su carga; ponerme en contacto con el local comercial y entregarle los restos de su propiedad algo maltratada, sencillamente tirar los papeles a la basura, dejar que los basureros hicieran su tarea y abandonarlos al azar ó seleccionar los que estaban en buenas condiciones y diseñar un artefacto. Yo escogí la última opción que en realidad fue la primera y la única que se me ocurrió, la única idea que vino a mi mente, la única que imaginé.

Diseñé y confeccioné un artefacto portante de material descartable y lo vestí. Luego lo expuse a la observación y la crítica del maestro y de los colegas asistentes al curso. En el momento de la recepción, el comentario no fue más allá de ¡qué simpática y original

⁴ Me refiero al Instituto de Diseño, dependiente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba.

⁵ Había estudiado en profundidad la obra de Joseph Beuys para exponer en una clase durante mi cursado en la Escuela Provincial de Bellas Artes para la materia Historia del Arte con la profesora Susana Metzadour.

⁶ Carbón Posse, Eduardo, *La teoría del caos, ¿caprichosas leyes del azar?*, Longseller, Buenos Aires, 2001, pág. 22-23.

ocurrencia! Ó “es una interpretación muy libre de los conceptos aportados por el docente” y considerada como algo fundamental, aún más importante que el diseño, la anécdota vital precedente que luego fue reproducida oralmente en mi ausencia en la clase del nivel avanzado.⁷

De esta y otras experiencias similares, comprendí que mi quehacer poco tenía que ver con la arquitectura y el diseño o que lo mucho que estuviera relacionado no era pertinente a ese contexto en ese momento⁸, decidí entonces que si quería desarrollarme como artista - y seguir jugando - ser criticada y crecer en mi práctica debía salir a un contexto menos controlado, menos cuidado. Me traje el laboratorio a mi taller y llevé mis experimentos a la calle.

Luego con el correr de los años fui desarrollando otras situaciones, acciones o performances. Inventé algunos personajes, que algunas veces se iban presentando en la forma de alter egos⁹, los creé (¿o aparecieron?) jugando con mi nombre y con los apellidos de mis distintas ascendencias materna y paterna, intentando hilvanar una identidad propia a partir de los fragmentos de identidades ficticias. Las ideas venían hacia mí fluyendo sin cesar como un arroyo¹⁰. Algunas las llevaba a cabo otras quedaban como bocetos sobre el papel en mis bitácoras y otras simplemente se me escapaban (se escapan).

Algunas acciones las realizaba en la vía pública y otras en espacios privados, pero siempre con una clara intención artística de mi parte y dentro de algún contexto institucional como convocatorias, exposiciones, muestras, jornadas, encuentros.¹¹ Al principio pensaba en la performance como si se tratara de pintar un cuadro en la escena social, una presentación de

---

⁷ Se ha escrito sobre el poder del chisme en los estudios sobre la performatividad.

⁸ Creo que actualmente el programa ya consolidado incluye las experiencias relacionadas con el cuerpo y la performance que al inicio estaban sugeridas dentro de otras temáticas.

⁹ álter ego. (Loc. lat.; literalmente, 'el otro yo'). 1. m. Persona en quien otra tiene absoluta confianza, o que puede hacer sus veces sin restricción alguna. 2. m. Persona real o ficticia en quien se reconoce, identifica o ve un trasunto de otra. El protagonista de la obra es un álter ego del autor. Fuente: www.rae.es consulta del 28 de septiembre de dos mil nueve.

¹⁰ ¿Qué es, entonces, ese río aparentemente sin fin de la música, la danza, las imágenes, la actuación teatral o la palabra que aflora siempre que se lo permitimos? Nachmanovitch, Stephen, *Free Play, la improvisación en la vida y en el arte*, Buenos Aires, Paidós, 2004, pág.46.

¹¹ *Dadas ciertas condiciones iniciales, un sistema estará regido por leyes que determinarán su evolución*, Carbón Posse, op.cit. pág.23

imágenes en vivo, me encontraba pintando una escena o situación en la vida real que era producto de mi fantasía. Cuando digo clara intención artística me refiero también a ciertas ideas relacionadas con el arte en las condiciones en que me formé, el arte como técnica: la composición del espacio, de las formas, la combinación de los colores en una paleta, las posiciones de manos y pies del ballet o la danza contemporánea y el dibujo siempre ó casi siempre como punto de partida en un boceto ó como coreografía.

Jamás será puesto en duda- salvo en la práctica misma- el predominio del dibujo. La confirmación filosófica de éste- que no hace sino recoger punto por punto la tesis de la Zeichnung- se lee, por ejemplo, en Kant: "En la pintura, la escultura, en todas las artes plásticas, en la arquitectura, la jardinería, en tanto que son bellas artes, la Zeichnung es lo esencial; en él, el fundamento de toda disposición para el gusto no lo constituye aquello que deleita en la sensación, sino meramente lo que place por su forma. Los colores que iluminan el trazado pertenecen al atractivo; al objeto en sí mismo ciertamente lo pueden hacer vívido, mas no digno de ser mirado y bello; más bien están en su mayor parte, muy frecuentemente limitados por lo que la bella forma exige, e incluso, allí donde se tolera el atractivo, son ennoblecidos por aquélla sola".¹²

Aunque parezca petulante de mi parte, contradigo en parte a Kant en la realización de mis performances puesto que la teoría del color, así como me la enseñaron, la utilizo frecuentemente en mis composiciones y creo que algo imprescindible añaden.

En base a los estudios realizados y la metodología utilizada me permito afirmar que ese conglomerado de personajes y situaciones conforma actualmente mi pequeño sistema caótico y citando a Carbón Posse: (...) *los sistemas caóticos "parecen" o se presentan como aleatorios, aunque, sorprendentemente, se trata de sistemas deterministas*¹³.

De un repertorio o catálogo de personajes y sus posibles combinaciones yo elijo/determino, cuál es la que deseo exponer ó expresar en determinadas circunstancias para construir el discurso ó para destruirlo, para construir sentido ó para aportar al sinsentido dependiendo

---

¹² Oyarzún, Pablo, *Anestésica del Ready Made*, LOM Ediciones/ Universidad ARCIS, Santiago de Chile, 2000, pág.48.

¹³ Carbón Posse, op.cit., pág. 24.

exclusivamente de mi intuición¹⁴, sin perjuicio de las posibles interpretaciones que se puedan generar en cada caso.

...

Hago performance, cada vez con más conciencia y conocimiento de causa. Y suele ser difícil encontrar el sosiego para dedicarme a la pintura en la soledad de mi taller, aunque a veces lo hago. Parafraseando a Rodrigo Alonso, creo también que las acciones se han establecido en las últimas décadas como un medio más a disposición del artista, que puede usar a voluntad sin dejar de alternar su práctica con los medios tradicionales.¹⁵ Yo digo que un artista/un ser humano debería ser libre de usar a voluntad los medios que mejor le plazcan para realizar sus deseos. Y respecto de las consecuencias de sus actos ya se ocuparán las leyes, los jueces y los abogados, y su consciencia más o menos responsable.

Ahora soy un poco más consciente de mis motivaciones, aunque no podría asegurar cuáles son exclusivamente. Me mueve la inconformidad, el deseo de intervenir en la realidad cotidiana, quizás también un deseo de comunicarme, de presentarme en sociedad como artista, un deseo contradictorio de dejar la invisibilidad de la ignominia en una ciudad llena de habitantes, autómatas y seres humanos, y al mismo tiempo el deseo de ocultarme en una imagen ficticia, una manera de explorar la otredad..., y podría seguir indagándome.

En mis acciones se repiten ideas relacionadas con la identidad. También hay algo ligado íntimamente al deseo de trascendencia, el temor a la muerte, la lucha contra el olvido y la indiferencia. No lo sé con certeza ni estoy muy segura, pues otras veces me descubro preguntándome nuevamente ¿para qué? ¿Porqué no quedarme en la calidez de mi taller? ¿Para qué exponerme tanto así? Es una especie de situación precaria, no tengo respuestas contundentes sobre los fines, se trata de una necesidad de actuar sobre lo que sucede creando un discurso personal, hacerme presente, decir presente.

---

¹⁴ Se ha desarrollado el concepto de intuición al que aquí me refiero en Goleman, Daniel, Paul Kaufman y Michael Ray *El espíritu creativo, La revolución de la creatividad y cómo aplicarla a todas las actividades humanas*, Ediciones B, Madrid, 2000.

¹⁵ Alonso, Rodrigo, "En torno a la acción", en Catálogo de la muestra *Arte de Acción*, Museo de Arte Moderno, Buenos Aires, 1999, pág. 10.

La decisión de salir a la calle a intervenir la realidad también está impregnada de una afirmación. Yo soy artista. Esta es mi manera de pararme en el mundo, de mirar el mundo, de dejar mi huella, de apropiarme del entorno, de encontrar nuevos significados. Y al mismo tiempo, llena de dudas: ¿Qué estoy haciendo? Esto no me lleva a ningún lado, o mejor dicho me lleva a un lugar de mucha soledad, de extrañeza. ¿Qué es lo que estoy cambiando además de mí? ¿No será que solamente estoy haciendo el ridículo?

ALTERIDAD:

Estas experiencias me han posibilitado el encuentro con el otro ó con lo otro, en el descubrimiento de imágenes, ideas ó situaciones inesperadas, no programadas que finalmente han enriquecido mi visión ó mi conocimiento de las cosas y de la vida en general.

No sé si se puede transformar la realidad, ó influir en las personas, hacer que otros piensen o reflexionen con una mirada nueva sobre las cosas. No se puede saber con certeza qué sucede con el otro pero muchas veces algo sucede, ó algunas veces algo sucede. Y entonces la devolución instantánea de una pregunta, un pensamiento, una emoción, un sentimiento es una gratificación inmensa que le otorga sentido a lo que hago y me renueva el entusiasmo de seguir expresándome de esa manera. Algunas veces esa devolución no es grata, puede ser una crítica, una ironía, una mirada de extrañeza o de censura. A veces la gente mira de lejos, como si temiera contagiarse. También está la típica frase “Estás loca”, una etiqueta para imprimirle al que se sale de lo normal, una manera de encontrar seguridad frente a lo que se presenta como inseguro, limítrofe, desestabilizador.

La performance, para mí, es una acción plástico-política. Es arte vivo y abierto al otro que podría ser el espectador pero muchas veces o casi siempre es el co-creador. Performance artística no significa exclusivamente un desempeño eficaz o excelente en cualquier ámbito. Quizás podría decir que es un cuadro vivo pero la palabra cuadro delimita lo que la performance abre. Por otra parte una performance sucede encuadrando una acción, recortándola del curso natural de las cosas. Una performance es una aventura en el sentido que lo analizó Georg Simmel:

La aventura es, sin embargo, por su carácter de aventura, independiente del antes y del después; sin referirse a ellos marca sus propios límites. Precisamente en este punto, en el que se rechaza, o casi no se necesita rechazar, tan radicalmente la continuidad con la vida porque de entrada hay una extrañeza, una inasequibilidad, una incongruencia, ahí hablamos de aventura.¹⁶

Performance es, en mi manera de practicarla, investigar plásticamente poniendo el cuerpo en la acción y entendiendo el cuerpo como “cuerpo-mente-alma-conciencia”. Cuerpo-Ser en el espacio social que intenta transformar ó modelar. Cuerpo- Ser que es con otros la presentación de una idea. El espacio social que se presenta como un lienzo amorfo y en constante movimiento, permeable, susceptible de recibir una estampa real, una imagen viva. Por esta razón es que no comparto la idea de que una performance se puede repetir. La performance es de naturaleza efímera. Se la puede documentar, pero una foto de una performance es sólo un indicio de que algo sucedió.

La performance es una obra portátil, que previamente diagramada aparece y se construye en el espacio real y en tiempo real. La performance artística se diferencia de otros lenguajes artísticos en su capacidad de interacción con la otredad. Un cuadro se mira, una escultura se mira y se toca, una instalación se transita. Una performance sucede, te sucede. Es un acontecimiento que se vive. Puede tener aspectos representacionales, ó teatrales, pero es algo que acontece en un momento de verdad y que no es totalmente controlable de principio a fin.

Puedo practicarla simultáneamente con otros lenguajes artísticos que también me interesan y a los que valoro según sus posibilidades como la permanencia que implica la pintura y la introspección en soledad que requiere hacerla, la comunicabilidad del video, lo enigmático y tangible de los objetos, la presencia y abarcabilidad de las instalaciones.

Me interesa experimentar a través de la performance para encontrar lo que tengo de diverso y lo que tengo en común con el prójimo - que quizás sea el más lejano - pero con el que debo comunicarme para convivir. Se trata de un medio que me permite al mismo tiempo expresarme y ocultarme, conocerme en profundidad, saber quién soy y qué soy capaz de hacer, cuánto soy capaz de dar, de dar-me y cuánto soy capaz de negar.

¹⁶ Simmel, Georg, *Cultura femenina y otros ensayos*, Alba Editorial, Barcelona, 1999, Pág.17

CREO

El arte y la vida a menudo se mezclan, y uno puede creer que está siendo el protagonista de algo cuando en realidad está siendo el espectador, y la mayor parte del tiempo, en el devenir vital, nos puede suceder que no nos demos por enterados de que algo está sucediendo aquí y ahora.

BIBLIOGRAFÍA:

Buccellato, Laura y Rodrigo Alonso, *Arte de Acción 1960-1990*, Catálogo del Museo de Arte Moderno, Buenos Aires, 2000.

Carbón Posse, Eduardo, *La teoría del caos, ¿caprichosas leyes del azar?*, Longseller, Buenos Aires, 2001

Muschg, Walter, *Expresionismo, literatura y panfleto*, Ediciones Guadarrama, Madrid, 1976

Nachmanovitch, Stephen, *Free Play, La improvisación en la vida y en el arte*, Paidós, Buenos Aires, 2004

Oyarzún, Pablo, *Anestésica del Ready Made*, LOM Ediciones/ Universidad ARCIS, Santiago de Chile, 2000

Simmel, Georg, *Cultura femenina y otros ensayos*, Alba Editorial, Barcelona, 1999