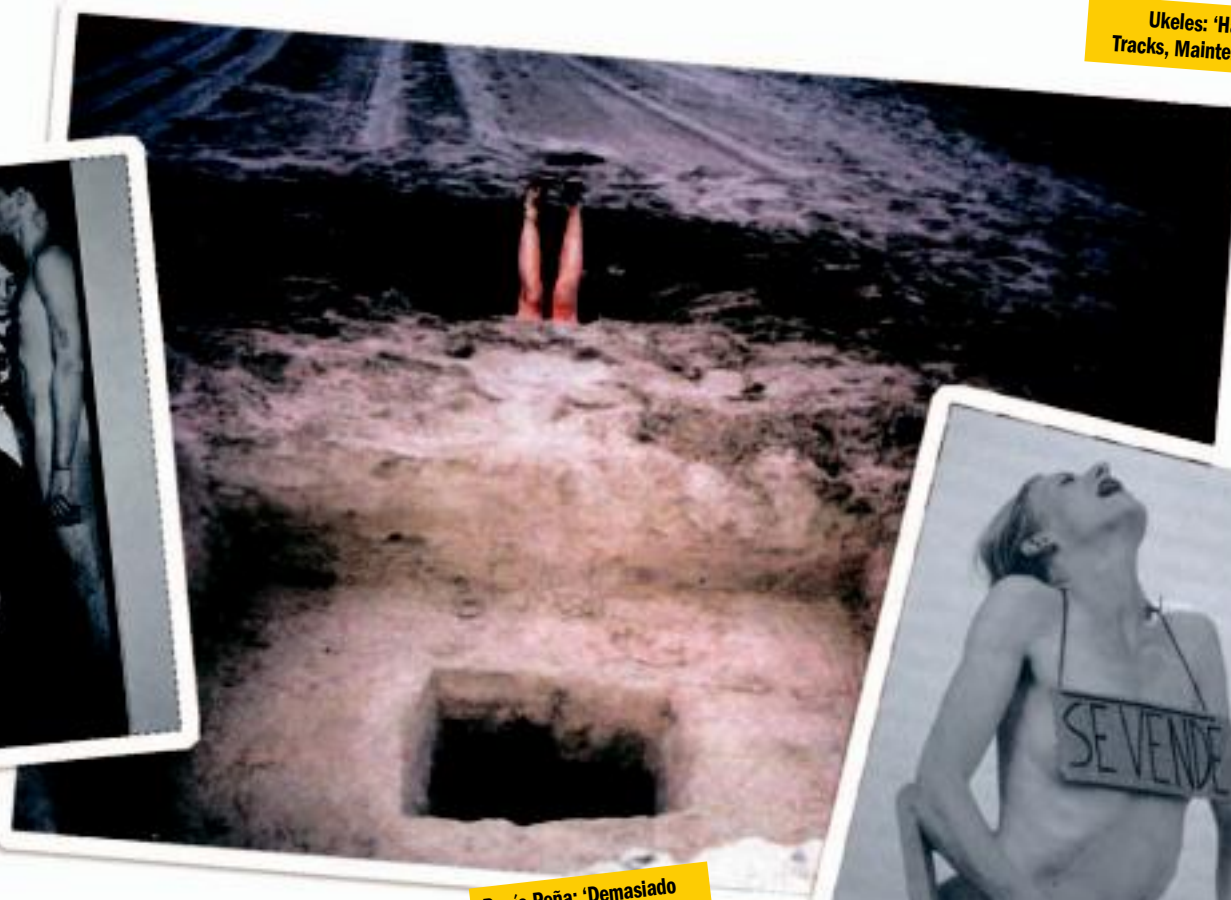

Marina Abramovic:
'Imponderabilia', 1977.

Ukeles: 'Hartford Wash: Washing, Tracks, Maintenance: Outside', 1973.

Rocío Peña: 'Demasiado larga para mí', 2001.

La Ribot: 'Más distinguidas', 1997.

Los límites de la performance

Han sido muchas las situaciones en las que me he encontrado con gente que utiliza la palabra 'performance' o 'acción' para catalogar hechos que para algunas personas son muy diferentes entre sí: la performance del ámbito teatral y la performance del ámbito que se conoce como artístico.

No pretendo en este artículo hacer un resumen de la historia de la performance o del arte de acción en ambos ámbitos, pero sí evidenciar y hacer hincapié, como creadora y espectadora, en un desconocimiento cuyo origen no acierto a entender respecto de un ámbito hacia el otro, por eso me veo obligada a realizar ciertos apuntes explicativos. Esto resulta algo complejo pues desde John Cage (quien ya en los años 50 apostaba por la autonomía total de la música y experimentaba ordenando el material sonoro de una modo aleatorio), pasando por el movimiento Fluxus (grupo

heterogéneo de los años 60 de origen europeo que apostaba por la fusión arte-vida, lo efímero, lo transitorio) hasta los actuales festivales de performance, han ocurrido cosas, con las consecuentes variaciones significativas.

Soy de las que considera que sí que existen claras diferencias entre unas y otras performances, especialmente al entrar en juego el binomio arte-vida, ser o representar. En el ámbito teatral, cualquier hecho interdisciplinar difícil de catalogar es llamado 'performance' o 'acción', coincidiendo normalmente con la interrelación de diferentes plásticas al mismo tiempo (con mucha frecuencia uso de audiovisuales y efectos sonoros) y el uso de un espacio alternativo al teatro a la italiana: el hecho teatral sale a la calle o se cuele en otros espacios, como una sala de conciertos o una discoteca. En el ámbito artístico (y éste es, a mi juicio, el gran desconocido) es diferente, pues una de las características principales

del performance es huir del espectáculo y la búsqueda de la no representación, lo que supone una inexistencia de trama, un alejamiento de lo narrativo, una no previsión temporal, una tendencia a la improvisación, una pretensión de que el performer sea un objeto más de la acción. Además, el performer no es un especialista ni necesita de capacidades especiales como en el caso del actor. Como se entiende hoy, y coincidiendo con la que se realizó durante los años '60 y '70, la performance surge como un intento de liberar a la obra de su carácter mercantil: no dejaban rastros por su carácter efímero y por eso ni se vendían ni se compraban (aquí entra en juego lo que serían los testimonios de esas acciones -fotografías, videos, objetos- que sí se convierten en material expositivo e intercambiable).

Existe por lo tanto un distanciamiento entre la performance y el hecho teatral a nivel teórico, formal, y conceptual. Es más el artista que el

actor el que intenta colocar los límites y deshacerse de los matices actorales que pueden tener las acciones.

Si el artista performer huye del teatro, por su carácter de espectáculo y su intención de huir del entretenimiento, para buscar la reflexión y la activación total de todos los sentidos, quizá debería ver la puesta en escena de Angellica Liddell o de Rodrigo García; y si el actor performer cree que cualquier planteamiento visceral es absolutamente transgresor, busca revolver al público y quizá deba buscar en las acciones de Marina Abramovic y su sometimiento real a situaciones físicas al límite, o en Ana Mendieta -una de las más interesantes performance feministas-, pues su carga teórica ha sido enormemente importante para el desarrollo del papel de la mujer en el mundo del arte y de la sociedad.

Retomo el asunto del desconocimiento: en las escuelas de teatro no se suele estudiar al grupo Fluxus, a Joseph Beuys, ni a Mendieta; mientras, en las

facultades de Bellas Artes, las asignaturas y talleres de performance no contemplan el trabajo de García, Liddell, La Ribot o el propio Antonin Artaud y sus teorías acerca de la destrucción de la palabra.

Performance o teatro, ambos son. Existen. Y de un modo u otro como actos participativos (aunque ciertas tendencias teatrales no son precisamente el mejor ejemplo). Más allá del juego de palabras y del uso del concepto 'performance', animo a unos y a otros a investigarse mutuamente. El hecho performativo artístico, con toda su carga conceptual, improvisatoria, alejada del espectáculo, ocurre; y ocurre en un espacio tridimensional, con un público presente muchas veces a través de una convocatoria. Y hay aplausos. Y aunque los objetos y materiales utilizados estén amontonados, ocupan un lugar. Y el performer, aunque quiera fundirse con el total, es el centro de la mayoría de las miradas... Aquí aparece un asunto complejo relacionado con la poca capacidad de comprensión de lenguajes nuevos. Y el hecho teatral no siempre es narrativo. Y ocurren cosas en escena que no siempre están bajo control. Y también se busca activar todos los sentidos.

Con esto no quiero fusionar ambas disciplinas, pero sí abogo por un 'intentar saber' de unos y otros, porque el abismo y desconocimiento general entre ambos parece excesivo e inútil. Además no estamos hablando de enfrentar la pediatría con el fútbol, sino de dos ámbitos distintos de creación.

* Rocío Peña es licenciada en Bellas Artes y escenógrafa.

La performance surge como un intento de liberar a la obra de su carácter mercantil

Performance o teatro, ambos son. Existen. Y de un modo u otro, como actos participativos

traficantes de sueños ©

librería asociativa

Una librería que abre un espacio para asomarse a otras formas de vivir y pensar este mundo. Nos gusta disfrutar la buena literatura y el pensamiento crítico, acompañando los libros con música, revistas, comics, presentaciones, exposiciones, encuentros, recitales...

de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 de lunes a sábado

C/ embajadores 35 Madrid > 28012 > metro: lavapiés > tlf: 915320928 > libreria@traficantes.net