

El arte de la *performance* en Latinoamérica: exploración del cuerpo y el tiempo

Angie Ocampo

Jhon Beltrán

Heydi Hernández

Sofía Gutiérrez

Sebastián Jaramillo

Fuente: Zevallos, S. (1983).

El arte de la *performance* ha tomado gran relevancia en Latinoamérica en las últimas décadas, permitiendo a los artistas explorar su cuerpo como instrumento de creación y expresión, rompiendo las convenciones tradicionales del arte y abriendo nuevas posibilidades de expresión. Sin embargo, se plantea una pregunta: ¿Cuál es su origen y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo?

El cuerpo en la *performance* latinoamericano

Orígenes de la *performance*

La *performance* como forma de expresión artística emergió en el siglo XIX y principios del siglo XX, conocido como arte de acción, en reacción a las limitaciones del arte tradicional. Buscaba explorar nuevas formas de comunicación y expresión. En el origen de la *performance* se puede rastrear movimientos artísticos como el futurismo, dadaísmo, surrealismo, que proporcionaron la idea de que el arte no debía estar limitado a la contemplación pasiva, sino involucrar al espectador de manera activa y generar una sensación sensorial y emocional.

Punto culminante en los años 60 y 70

La *performance* alcanzó su punto culminante en los años 60 y 70 con el surgimiento del arte de acción y el body art., movimientos que se caracterizaban por la participación del público, la improvisación y la incorporación de elementos de la vida cotidiana, así como por la teoría del arte de la *performance* propuesta por artistas como Allan Kaprow. Artistas como Joseph Beuys, Yoko Ono y Ana Mendieta fueron precursores en la utilización del cuerpo como medio artístico, explorando profundamente temas relacionados con el cuerpo humano; como la identidad, la sexualidad y la vulnerabilidad.

Ejemplos destacados

Carolee Schneemann: «Interior Scroll»

En esta obra, la artista extrae un rollo de papel de su vagina mientras lee un texto feminista, desafiando las expectativas sobre el cuerpo femenino y su capacidad de expresión.

Lorena Wolffer

Wolffer ha utilizado elementos simbólicos como la sangre para reivindicar el poder del cuerpo femenino y provocar reflexiones en el espectador. Estas acciones desafían las expectativas sobre el cuerpo femenino y su capacidad de expresión.

Evolución y diversificación de la *performance*

El cuerpo como lienzo

La *performance* ha tenido una continua evolución y diversificación a lo largo de las décadas, convirtiéndose el cuerpo en un lienzo blanco sobre el cual se inscribe la acción artística que crea un lenguaje visual y simbólico, y transmite emociones, ideas y conceptos, sin necesidad de recurrir a otros medios convencionales como la pintura y escultura. En esa evolución de la *performance* el tiempo es un factor crucial, al tratarse de una experiencia efímera, el tiempo en la *performance* adquiere una dimensión espacial y es quien determina la experiencia estética y la interacción con el público.

En esa evolución de la *performance* el tiempo es un factor crucial, al tratarse de una experiencia efímera, el tiempo en la *performance* adquiere una dimensión espacial y es quien determina la experiencia estética y la interacción con el público. Algunos artistas utilizan el tiempo de manera deliberada para crear tensión, mientras que otros lo manipulan para explorar la duración y la repetición.

En la obra “The Artist is Present” de Marina Abramović, la artista se sienta en silencio durante horas frente a un espectador, creando una conexión emocional intensa a través de la duración de la *performance*. Aquí ilustra cómo el tiempo puede ser utilizado como un elemento narrativo poderoso en el arte de la *performance*, convirtiendo al artista en protagonista de su propia creación.

Fuente: Abramović, M. (2010)

Impacto en América Latina

En América Latina, el cuerpo ha sido fundamental en la creación de *performances* que abordan cuestiones de identidad, género, colonialismo y resistencia.

Relaciones entre el cuerpo y la *performance*

Fuente: Kahlo, Frida. 1944.

Frida Kahlo es reconocida por su obra pictórica, especialmente por sus autorretratos que exploran de manera profunda su identidad, dolor físico y emocional, así como sus experiencias personales.

Lamentablemente, Frida Kahlo no fue conocida por su trabajo en la *performance* en el sentido contemporáneo de la palabra. Sin embargo, a través de estas pinturas, Kahlo utilizó su propio cuerpo como el medio principal de expresión artística. Sus autorretratos no solo capturan su apariencia física, sino que también revelan sus emociones internas y reflexiones sobre su vida, ofreciendo una ventana íntima hacia su mundo interior.

La representación detallada de su cuerpo herido y sufrido en sus pinturas desafía las normas estéticas y sociales de su época al mostrar abiertamente sus cicatrices físicas y emocionales. En este sentido, su obra puede entenderse como una forma de “performance” visual, donde su cuerpo y su experiencia se convierten en el centro de la expresión artística.

Ejemplos relevantes

Está el trabajo de la artista brasileña Lygia Clark; su trabajo es fundamental para comprender la relación entre el cuerpo y la performance en el arte contemporáneo. A través de sus “relaciones” y “bichos”, Clark buscaba activar la participación del espectador, desafiando la pasividad tradicional y promoviendo una conexión más íntima entre el cuerpo del espectador y la obra de arte. (Mundo Performance, 2021)

A través de esta interacción directa con el cuerpo del espectador, Lygia Clark abordaba temas relacionados con la percepción sensorial, la experiencia corporal y la participación del individuo en el contexto artístico. Su enfoque desafiaba las convenciones tradicionales del arte y cuestionaba la pasividad del espectador, promoviendo una mayor conciencia del cuerpo y una conexión más profunda con la obra de arte.

La exposición “Radical Women: Latin American Art, 1960-1985” presentada en el Hammer Museum de Los Ángeles reunió una variedad de obras de artistas latinoamericanas que utilizaron la performance como medio para abordar cuestiones de género, política y sociedad. Esta exposición proporcionó un amplio panorama de la diversidad de enfoques y preocupaciones dentro del arte de performance en Latinoamérica, subrayando la importancia del cuerpo como vehículo para la expresión artística y la exploración de temas sociales y políticos. Entre las obras presentadas, se destacan creaciones de artistas como Marta Mi-

nujín, que es conocida por su enfoque innovador y provocativo en sus performances.

En su obra “Pago de la deuda externa a Andy Warhol con choclos”, Minujín realizó un acto simbólico en el que, como parte de una performance, utilizó choclos para simbolizar el pago de la deuda externa argentina a Andy Warhol.

Por otro lado, tenemos la obra de la artista cubana Tania Bruguera ha generado un impacto significativo en el ámbito de la performance, es conocida por su enfoque en el arte político y su compromiso con la creación de espacios de diálogo y reflexión a través de su arte. “Susurro de Tatlin” es una de sus obras más conocidas, en la que Bruguera invita a los espectadores a pararse frente a un micrófono y expresar libremente sus pensamientos, sentimientos y opiniones. Sin embargo, la obra también incluye la presencia de agentes de seguridad que monitorean y controlan las intervenciones de los participantes, creando así una tensión entre la libertad de expresión y el control del poder.

Finalmente se aborda el papel fundamental que desempeñan las mujeres artistas de la performance en nuestra región latinoamericana.

“Estudios sobre sexualidades en América Latina” Josefina Alcázar

Se destaca cómo el cuerpo se convierte en la materia prima de su trabajo, permitiéndoles abordar problemáticas personales, políticas y sociales desde su corporalidad. Estas artistas dejan de ser musas para convertirse en “reflexionadoras”, utilizando su propio cuerpo como instrumento y medio físico para la creación. Alcázar (2008) afirma que: “En sociedades que reprimen hasta los deseos ha sido muy importante presentar los temas tabúes. La transgresión de una moral hipócrita y atenazada conforma una vertiente muy importante en la performance.” (p. 334). Entonces,

las artistas abordan su problemática desde una experiencia autobiográfica e intimista, explorando la ritualidad, la transgresión y las experiencias sensoriales como vertientes destacadas de su arte, bajo el lema “lo personal es político”.

Glosario: el cuerpo con relación al arte

Abstracción corporal

Se refiere a la representación del cuerpo humano de una manera no figurativa o realista, donde las formas y estructuras corporales se simplifican, distorsionan o fragmentan para expresar ideas o emociones abstractas, la abstracción corporal puede emplearse para desafiar las normas estéticas convencionales y explorar la relación entre el cuerpo y la mente.

“El intento de tratamiento de las alteraciones de la imagen corporal presentada, aporta no sólo el trabajo con aspectos negativos relacionados con el cuerpo, sino que también puede contribuir a mejorar aspectos positivos con relación a la propia corporalidad. Así, lo refiere quien se inicia en esta técnica que combina una actividad habitual académico-profesional con un enfoque terapéutico, en este caso a modo de autoayuda.” (Ortega y Lobera, 2012)

Carnal-art

Es una forma de arte que celebra la sensualidad y la conexión íntima entre los cuerpos humanos. En lugar de centrarse únicamente en la representación estética o técnica, el carnal-art busca explorar la sexualidad, el deseo y la experiencia física a través de diversas formas artísticas como la pintura, la escultura, la fotografía o la performance. Este tipo de arte puede desafiar las normas sociales y culturales sobre la sexualidad y el cuerpo humano, invitando a reflexionar sobre temas de identidad, género y poder.

“El movimiento denominado carnal art se distingue del body art por excluir el elemento del dolor como medio para intensificar la conciencia del cuerpo a través del arte. Su representante más conocida es, sin duda, Orlan, una artista multimediática que realiza performances en las que su cuerpo-mártir evoca el sufrimiento de los santos, aunque desde un punto de vista herético, privilegiando su carácter erótico.” (Coccoz, 2006, p. 6)..

Coporeidad

Este término se refiere a la cualidad o estado de poseer un cuerpo físico y las diversas formas en que este cuerpo se experimenta y se relaciona con el mundo; en el arte, la corporeidad puede explorarse a través de representaciones que enfatizan la materialidad y la presencia física del cuerpo humano, así como sus interacciones con el entorno y otras entidades.

“Este pensamiento considera que el saber se configura con el pensar y el sentir y que implica un proceso de elaboración interna, donde se relacionan las voces interiores y las externas. De esta cuenta, además de recibir información desde afuera, se valora un “maestro interno”, que entra en diálogo con los estímulos exteriores. Se aprende de la naturaleza y de todos sus seres, de la vivencia, y se toma la tradición oral como fuente de transmisión de sabiduría.” (von Hoegen, 2014, p. 37)

Cuerpo como lienzo

Es la práctica de utilizar el cuerpo humano como una superficie para crear arte visual. Puede involucrar pintura corporal, tatuajes, escarificaciones y otras formas de modificación corporal. Los cuerpos pueden comunicar mucho sobre la identidad de los personajes, su estado emocional, su relación con el entorno y su papel en la historia.

“El arte centrado en el cuerpo del artista, pretende su rematerialización expresando a través de él las problemáticas políticas y sexuales: el cuerpo como denuncia de opresión social, sexual, víctima de la contaminación, de su propia vulnerabilidad, manifestación de su carácter orgánico, perecedero, mutilable, blanco de la crueldad, así como de su confluencia con la tecnología y la biología, demostrando eficazmente la tesis foucaultiana del cuerpo como pro-

ducto de la acción tecnológica de poder.” (Aguilar García, T., 2008, p.2)

Cuerpo humano

Es la estructura física y material del humano, altamente compleja, organizada por células que trabajan juntas para mantener la vida.

“El cuerpo humano es una entidad viva cuya estructura y funciones propias le permiten diferenciarse de otros y percibir la realidad de acuerdo con el contexto donde se desarrolla.” (Rodríguez, R, 2009, p. 1)

Cultura

Espacio para explorar y cuestionar las implicaciones de las transformaciones del cuerpo.

“Tales como la identidad y diferencias culturales, las sexualidades disidentes, lo queer, nuevas formas de racismo, el poscolonialismo, los neocolonialismos, el trabajo, la pospornografía, o el que aquí nos ocupa: la reconstrucción del cuerpo mediante la tecnología.” (Mejía, I, 2024, p. 44)

Cuerpos mutantes

Este concepto hace referencia a las representaciones del cuerpo humano que no responden a los estándares convencionales, y mezclan lo orgánico con lo artificial. Este concepto nos enseña que las peculiaridades no son rarezas, sino evolución, y en el arte, al tener en cuenta este concepto los límites se esfuman y las posibilidades creativas se multiplican.

“Debemos resaltar el modo como cada uno promueve la mezcla hombre-máquina, visto que sus obras evidencian tanto la concepción de cuerpo mutante como una nueva mentalidad sobre el cuerpo producido por la era tecnológica” (Vilodre Goellner y Souza Couto, 2007, p. 117).

La performance se presenta como un espacio de libertad y reflexión donde artistas pueden expresarse y explorar lo que significa ser artista en la región latinoamericana.

En el origen de la performance se encuentra la necesidad de explorar nuevas formas de expresión artística y de involucrar al espectador de manera activa. El cuerpo y el tiempo juegan un papel fundamental, siendo vínculos a través de los cuales el artista puede comunicar sus ideas y emociones de manera directa.

A través del cuerpo en acción y del tiempo en movimiento, la performance desafía las convenciones artísticas establecidas y nos invita a experimentar el arte de manera más profunda y participativa. En el contexto de la performance, el cuerpo se convierte en un lienzo vivo sobre el cual se inscribe la acción artística, generando una conexión única y poderosa con el espectador. A través de la presencia física del artista y la manipulación del tiempo y el espacio, la performan-

ce crea experiencias estéticas y emocionales que desafían las percepciones convencionales del arte y la realidad.

El arte de la performance ha sido una forma poderosa de explorar el cuerpo y el tiempo, tanto a nivel individual como colectivo. A lo largo de la historia, los artistas han utilizado la performance como una herramienta para desafiar las normas sociales y políticas, explorar temas de identidad y resistencia, y crear conexiones emocionales profundas con el público.

En América Latina, la performance ha sido especialmente importante como una forma de resistencia política y cultural, enfrentando desafíos únicos, pero también inspirando un sentido de solidaridad y comunidad entre los artistas y activistas. A medida que continuamos explorando el papel del cuerpo y el tiempo en la performance, es importante reconocer su impacto duradero en nuestras vidas y en nuestra comprensión del mundo que nos rodea.

Referencias

- Abramóvic, M. (2010). *The Artist is Present* [fotografía de performance] HA! <https://historia-arte.com/obras/la-artista-esta-presente>
- Aguilar García, T., (2008). Cuerpo y tecnología en el arte contemporáneo. *Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences*, 17(1). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18101705>
- Alcázar, J. (2008). Mujeres, cuerpo y performance en América Latina. *Estudios sobre sexualidades en América Latina*, 331-350. https://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1215033856.mujeres_cuerpo_y_performance._por_josefina_alcazar_3.pdf
- Coccoz, V. (2006). El cuerpo-mártir en el barroco y en el body art. *RECALCATI, Massimo et al. Las tres estéticas de Lacan*. http://nucep.com/wp-content/uploads/2012/09/ref_Vilma-Coccoz_EL-CUERPO-MaRTIR-EN-EL-BARROCO-Y-EN-EL-BODY-ART.pdf
- El Susurro de Tatlin # 6 (versión para La Habana). (2011, septiembre 26). Taniabruguera.com. <https://taniabruguera.com/el-susurro-de-tatlin-6-version-para-la-habana/>

- Kahlo, Frida. 1944. *La Columna Rota*. Crédito EFE. <https://acortar.link/XaVvWb>
- Marta Minujín – Rebel Spirit. (s/f). Arte-sur.org. Recuperado el 2 de abril de 2024, de <https://www.arte-sur.org/es/inicio/marta-minujin-rebel-spirit-2/>
- Mundo Performance. (2021, mayo 28). *El híbrido de Lygia Clark*. Mundoperformance.net. <https://mundoperformance.net/2021/05/28/el-hibrido-de-lygia-clark/>
- Ortega, A., y Lobera, I. J. (2012). Imagen corporal para el arte, el arte para la imagen corporal. *Trastornos de la conducta alimentaria*, (15), 1643-1662. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6250635.pdf>
- Radical women: Latin American art, 1960–1985. (s/f). Ucla.edu. Recuperado el 2 de abril de 2024, de <https://hammer.ucla.edu/radical-women>
- Rodríguez, R. (2009). *El cuerpo como objeto de arte*. <https://roxanarodriguezortiz.com/2009/08/31/el-cuerpo-como-objeto-de-arte/>
- Vilodre Goellner, Silvana, & Souza Couto, Edvaldo. (2007). La estética de los cuerpos mutantes en las obras de Sterlac, Orlan y Gunter von Hagens. *Opción*, 23(54), 114-131. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-15872007000300008&lng=es&tlng=es.
- von Hoegen, M. G. (2014). Arte y corporeidad, una apuesta para el diálogo intercultural. *Dixit*, (20), 32-47. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5533827.pdf>
- Warhol. A., (s/f) Pago de la deuda externa argentina a. Castagninomacro.org. Recuperado el 2 de abril de 2024, de <https://castagninomacro.org/page/obras/id/745/title/Pago-de-la-deuda-externa-argentina-a-Andy-Warhol>
- Zevallos, S. (1983). *Martirios (de la serie Suburbios) [fotografía de performance]* Artishock. <https://artishockrevista.com/2015/11/16/resistance-performed-estrategias-esteticas-regimenes-represivos-latinoamerica/>