

Brújula
Volume 12 • 2018

Comentario Editorial

El performance contemporáneo en América Latina

Sarah Ashford Hart & Carlos Tello Barreda*
University of California, Davis

El presente volumen de *Brújula: revista interdisciplinaria sobre estudios latinoamericanos*, sobre el performance contemporáneo en América Latina, se inició con un reto ambicioso, el de fomentar la diseminación de teorías y prácticas del “performance” desde una perspectiva netamente Latinoamericana. En esta compilación de artículos, queríamos reconocer la diversidad de culturas, historias y gentes que habitan y crean los espacios físicos y virtuales del territorio denominado *América Latina*. Invitamos a artistas e investigadores a registrar, por medio de la palabra escrita, los quehaceres efímeros del performance en sus entornos socioculturales, bien sea una obra, un rito o un hecho de la vida cotidiana. Evidentemente, en un mundo cada vez más transitado—y a la vez vigilado—por el flujo de ideas, mercancías y cuerpos, el performance

* Copyright © Sarah Ashford Hart & Carlos Tello Barreda, 2018. Used with permission

latinoamericano cruza múltiples fronteras, geográficas e ideológicas, tomando rutas tanto visibles como clandestinas, entre países, disciplinas, idiomas y culturas. América Latina *en sí* contiene muchos mundos contradictorios y heterogéneos, desde estados neoliberales hasta territorios indígenas, de la “marea rosa”¹ a las tensiones de la globalización y el extractivismo. Si nuestra labor como equipo editorial es destacar algunos temas comunes emergentes de este volumen, podemos empezar mencionando que los temas que exploran sus diversos artículos coinciden bajo el paraguas de una pregunta central: *¿Qué es el performance latinoamericano?*

En el “sistema-mundo moderno/colonial capitalista/patriarcal cristianocéntrico/occidentocéntrico” (Grosfoguel 160), lxs artistas de performance insertan el cuerpo en el quehacer artístico para enfrentarse a los regímenes de poder y criticar las normas sociales. Como explica Diana Taylor, mientras que “performance” es una palabra indefinida que tiene significados contradictorios, ésta implica el acto de *poner el cuerpo*, lo cual es a su vez un acto político. No se puede referir a un performance sin pensar en sus circunstancias socioculturales. Ella añade que cada acto de performance tiene un lugar en un espacio y tiempo designado, y puede transmitir el saber social, la memoria y/o el sentido de identidad, a partir de la práctica corporal, que funciona dentro de un sistema de códigos y convenciones. Richard Schechner describe el performance como el comportamiento reiterado o restaurado, y hace la distinción entre lo que *es* performance y lo que se puede estudiar *como* performance, imaginando un espectro entre estas dos posibilidades, en el cual se puede ubicar cualquier acción, interacción o relación. Según esta lógica, las convenciones del género

¹ El término “marea rosa” es un término que da cuenta del aparente giro a la izquierda en la política en Latinoamérica a comienzos del siglo XXI. Con la elección de presidentes izquierdistas como José Mujica en Uruguay, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en Chile, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia y Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, entre otros, analistas políticos comenzaron a describir este fenómeno como un rechazo a los modelos neoliberales existentes en Latinoamérica y un giro hacia políticas económicas y sociales más progresiva, luego de décadas de crecientes desigualdades en el continente.

pueden ser estudiadas *como* un performance, mientras un acto de teatro callejero *es* como tal un performance—siempre tomando en cuenta el contexto que lo enmarca—. Sin embargo, surge la pregunta: ¿Cuál puede ser un marco teórico-práctico específicamente latinoamericano para hablar del performance?

Se ha producido una gran cantidad de trabajos teóricos publicados en las últimas décadas sobre el performance en Europa, Oceanía y América del Norte, mapeando nuevas metodologías, tales como la estética relacional, la participación, la performance sitio-específica, la relación entre arte y activismo, la corporalidad y prácticas encarnadas, la representación de la identidad, el mito y lo ritual, la documentación, el archivo y el repertorio, y la práctica artística como metodología de investigación, entre muchas otras venas. Dada la multidireccionalidad con la que se expanden los estudios sobre el performance, reconocemos la importancia de considerar puntos de vista diversos y versátiles al tiempo que ponderamos la importancia de trazar las tendencias que actualmente resuenan dentro del performance latinoamericano. En este volumen, como en previos volúmenes de *Brújula*, el arte, el activismo y la academia se conectan y dialogan con otros temas, desde diferentes regiones del continente y del mundo. Nuestro propósito particular de contribuir a la creación del estudio latinoamericano del performance ha resultado en una compilación intercultural sobre diferentes regiones y espacios trans- y pluri-nacionales entre Guatemala, México, Chile, Perú, Colombia, España y Venezuela.

En *Theatre and Cartographies of Power: Repositioning the Latina/o Americas*, Noriega y Santana presentan un argumento que complementa nuestra intención con este volumen:

New scholarship in this area of study [Latin American Theatre and Performance] is crucial if we want to teach the subject in a way that is responsible and inclusive of the plethora of voices and techniques from which Latina/o American theatre and performance emerge...most knowledge created and disseminated

about these practices emerges from a Western lens that seeks to define the Latina/o Americas from a theoretical paradigm that always assumes its subordinate, underdeveloped and exotic identity. Within this narrow frame, it has become increasingly difficult to teach, research and expand upon our current knowledge of Latin American and Latina/o theatre without further excluding marginal groups in favor of the larger national and popular case studies. (13)

Nuestro esfuerzo se une a la problemática de reposicionar a América Latina en el ámbito de los estudios del performance. Con esta colección de artículos, queremos presentar una muestra de la refinada teoría, basada en prácticas performáticas, proveniente de América Latina, la cual no es menos valiosa que las teorías del norte global, sino igualmente subjetiva, contextualizada y ampliamente relevante. Además, las historias de las Américas están profundamente interconectadas, y en este sentido, se podría entender ciertos espacios performáticos de Norteamérica también como parte de la performance Latinoamericana. Como explica Walter Mignolo, "the system that created a "Latin" in opposition to an "Anglo" America marginalized other categories of identity that do not find space in either of the two groupings" (citado en Noriega y Santana 5). Las contribuciones en este volumen consideran de distintas maneras las particularidades del contexto latinoamericano, resaltando la desigualdad social, la violencia, la memoria, y el imperialismo norteamericano como factores importantes en sus estudios.

Como equipo editorial, buscamos realizar un mapeo de cómo la naturaleza interdisciplinaria y multilingüe de las prácticas del performance en el contexto latinoamericano puede ser teorizada y documentada con el propósito de abrir nuevas maneras de entender la experiencia encarnada de distintos modos de resistencia y producción cultural. De los marcos poscoloniales a los descoloniales, de los regímenes post-dictatoriales a la globalización neoliberal, de

la disparidad económica a la conectividad virtual, el flujo constante de las realidades sociopolíticas a través del hemisferio fertiliza un terreno que se hace propicio para la intervención artística, la interpretación y la (re)presentación. Algunas de las preguntas que propusimos a los autores de este volumen son:

¿Cómo se reconoce un conocimiento performativo o performado desde la práctica artística? ¿Cómo el activismo y otras prácticas encarnadas pueden ser incluidas en las genealogías del conocimiento latinoamericano desde la performance como metodología de investigación? ¿Qué posibilidades existen a futuro a partir del trabajo de los realizadores actuales en América Latina?

Las contribuciones seleccionadas para este volumen examinan diversas prácticas y metodologías contemporáneas del performance en América Latina, desde lxs artistas que evalúan sus propios enfoques hasta lxs teóricxs que encuadran tendencias epistemológicas relevantes y emergentes. Estamos muy impresionados con el amplio rango de trabajos que recibimos, desde las áreas de las artes escénicas como el teatro y la danza, así como desde las artes visuales y plásticas, los nuevos medios, los estudios culturales, la historia, la antropología, la etnografía, los estudios de género y sexualidad, y otros campos que se sitúen en las fronteras borrosas de la interdisciplinariedad de los estudios de performance en América Latina. Los temas de investigación abarcan metodologías descoloniales, la indigeneidad, el activismo y el arte-acción, la creación colectiva y las prácticas comunitarias, la pedagogía del performance, el intercambio intercultural, semiótica y fenomenología, el giro afectivo, las fronteras, migración y cartografías creativas, la memoria, el trauma y la reconciliación, las prácticas sitio-específicas, la documentación y archivo, el cuerpo y sus significaciones, la etnicidad y raza, el género y la sexualidad, y la alimentación y la ecología.

Varios de los trabajos incluidos se sitúan precisamente en las líneas divisorias construidas entre el *es* y el *cómo* del performance y cuestionan la propia identidad "latinoamericana", desde una perspectiva g-local. Se refieren a

prácticas contemporáneas y ancestrales, actos públicos e íntimos, participativos e introspectivos. Sobresale en general el rol político de la performance en América Latina, lo cual muchas veces se realiza con pocos recursos y mucha creatividad, para cumplir una necesidad de expresión y conexión humana, la transmutación del dolor o el cuestionamiento del estatus quo intolerable. De ninguna manera intentamos presentar una antología exhaustiva del performance contemporáneo en América Latina, dada la variedad, elusividad y complejidad del tema. Lo que nos hemos propuesto es valorar y respetar la agencia, particularidad, y relacionalidad de lxs autores y actores cuyos cuerpos y conocimientos (re)articulan la gama de prácticas performáticas tratadas en este volumen. Como resultado tenemos una muestra ecléctica y única de trabajos realizados tanto por artistas como por académicxs, con una selección de textos de alta calidad teórica y creativa, aportando nuevas propuestas que, pensamos, merecen la consideración de cualquier lector/a comprometido/a con los estudios del performance latinoamericano.

La presente edición de *Brújula* está dividida en seis secciones. La primera, *Perspectives*, incluye el texto central del volumen. *Enfoques* incluye cuatro estudios de prácticas performáticas de distintos lugares de Latinoamérica, a través de teorías y metodologías desarrolladas por los estudios de performance. *Archivo* nos demuestra la importancia del archivo en las prácticas performáticas de Latinoamérica. *Arte Factu* nos presenta siete textos en los cuales artistas de diferentes partes de latinoamérica reflexionan y discuten sobre sus obras. *Topographies* contiene una entrevista con el artista Carlos Ulloa de Colombia. Finalmente, *Travesía Crítica*, nos ofrece comentarios críticos de tres publicaciones que exploran diversos aspectos del performance en Latinoamérica.

La sección *Perspectives* está conformada por *Searching for Life on the Roads of Death: Las Madres of Central America*, escrito por Diana Taylor. En su artículo, Taylor nos entrega un muy oportuno análisis de las caravanas de madres centroamericanas en busca de sus hijos —migrantes desaparecidos en su periplo

hacia los Estados Unidos—. La autora nos explica cómo las caravanas de madres que cada año viajan de Honduras, El Salvador y Guatemala hacia México en busca de sus hijos, habiendo adoptado prácticas utilizadas para denunciar desapariciones sistemáticas en otras partes del mundo, visibilizan las continuidades históricas y geográficas de las desapariciones. Además, utilizando el concepto de “traumatic memes” que Taylor mismo ha desarrollado, la autora discute cómo las dimensiones afectivas y políticas de las desapariciones son capturadas, permitiendo que estas circulen a través del mundo para visibilizar la violencia y la pérdida que las desapariciones generan en distintos contextos.

En *Enfoques*, cuatro autores analizan diferentes prácticas a través de teorías y metodologías basadas en los estudios de performance. Brooke Kipling, en *Trauma in the Courtroom: Maya Ixil Testimonies in the Ríos Montt Trial as Witnessed in ‘Dictator in the Dock’*, se enfoca en los testimonios de los testigos Indígenas Maya Ixil en el juicio por genocidio llevado a cabo en Guatemala en 2013 contra el dictador Efraín Ríos Montt. A través del minucioso estudio de un documental que registra las audiencias del juicio, Kipling demuestra que el sistema judicial guatemalteco, basado en nociones occidentales de justicia, limita la agencia de los testigos del genocidio ocurrido en el país centroamericano al recodificar sus narrativas —transformándolas de testimonios a “evidencia”—. De esta manera, el sistema de justicia distorsiona, despersonaliza y silencia las voces de los sobrevivientes mayas. Pero a su vez, Kipling nos hace ver cómo los testimonios de los sobrevivientes desbordan la capacidad represiva de los juzgados occidentales y se convierten en poderosas herramientas de resistencia y memoria. En *The Takanakuy: Performing Justice and Reconciliation in Cuzco, Peru*, Ana Lucía Tello explora nociones de justicia entre los participantes de un festival en los Andes del Perú, que incluye peleas a puños en las cuales participan hombres, mujeres y niños. El *Takanakuy* es una festividad que se realiza cada 25 de diciembre en la provincia de Chumbivilcas en Cusco. Durante el *Takanakuy* los residentes de Chumbivilcas se reúnen para cantar, bailar, comer y tomar.

Además, los participantes de la celebración pueden enfrascarse en peleas para resolver conflictos que se hayan generado durante el año. Tello explica en su artículo que los debates que se han dado sobre la celebración se han enfocado principalmente en la violencia de los enfrentamientos de puños. Por el contrario, la autora argumenta que en el *Takanakuy*, los cuerpos de los participantes no son marcados por la violencia, sino por la justicia y la reconciliación que se generan a través de los enfrentamientos. Los residentes de Chumbivilcas, en su mayoría personas de ascendencia indígena, desconfían de la justicia oficial, y encuentran en el *Takanakuy* una forma alternativa para solucionar sus conflictos y reproducir la armonía comunitaria. Los trabajos de Kipling y Tello ilustran claramente los límites de los sistemas de justicia occidental, y nos muestran cómo poblaciones indígenas mantienen formas alternativas de justicia y memoria basadas en sus propias epistemologías.

Los otros dos textos que componen *Enfoques* son de la autoría de Juan Camilo Cajigas y Gabriel Peña. Estos artículos son informados por las prácticas de los autores. En *Cuerpo-Axè: Una Cartografía Afectiva de la Capoeira Angola en Colombia*, Cajigas examina los afectos que genera la capoeira angola, a partir de su posición como practicante y espectador. Basado en el análisis de cinco registros “afectivo-semióticos” —cuerpo-axé, ancestralidad ecológica, atemporalidad, mandinga y libertad— el autor nos explica cómo la capoeira angola reterritorializa el cuerpo, el afecto y la cotidianeidad. Gabriel Peña, en *Dispositivo de Reflejo Ambulante, o cómo desestabilizar el entorno construido* nos presenta al DRA, un dispositivo performativo compuesto por un bastidor que una persona lleva en la espalda, el cual refleja el espacio en el que la persona se encuentra. Peña nos explica en su texto que él utiliza el DRA para modificar el espacio de una forma diferente a la práctica arquitectónica. El DRA le permite desestabilizar un entorno específico, propiciando la posibilidad de crear colaborativamente nuevos espacios.

Archivo nos ofrece una profunda reflexión acerca de la importancia del archivo en las luchas por la memoria histórica. En *The Performatic Archive of Fundación YAXS*, Zoë Heyn-Jones nos describe y analiza el archivo de la Fundación YAXS, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de Guatemala. Utilizando teorías y conceptos de, entre otros, Diana Taylor, Martin Puchner y Tania Bruguera; y basándose en sus propias experiencias y conversaciones con miembros de la fundación, Heyn-Jones nos explica cómo el archivo de la fundación lucha activamente contra la desidia del estado guatemalteco para preservar la herencia cultural del país, particularmente la que discute el conflicto armado interno ocurrido en el país durante el siglo pasado. A través de asociaciones con otras instituciones culturales y una política de acceso público gratuito, el archivo juega un papel vital para la transmisión y entendimiento de la memoria histórica en Guatemala.

María José Contreras, Roxana Gómez Tapia y Trinidad Piriz abren la sección *Arte Factu* con el artículo *La emergencia de la Transdisciplina: El Caso de la Performance Domestik (2017)*. Las autoras describen en su texto una performance llamada *Domestik*, dirigida por Contreras y Piriz, con la asistencia de Gómez Tapia. *Domestik* es el producto de una investigación guiada por la práctica artística en el que Contreras, Piriz y Gómez Tapia exploran los discursos y prácticas que conllevan la discusión de qué constituye un “ser humano perfecto”. Las autoras definen la metodología utilizada en el trabajo exploratorio que generó *Domestik* como transdisciplinaria, ya que esta generó procedimientos nuevos que no corresponden a campos disciplinarios preestablecidos. El artículo de Contreras, Piriz y Gómez Tapia nos presenta una valiosa discusión acerca de las características de los procesos creativos transdisciplinarios, y de cómo estos generan prácticas que trascienden las perspectivas de las disciplinas artísticas.

Además del texto de Contreras, Gómez Tapia y Piriz; *Arte Factu* contiene artículos escritos por Diana Coca; Odette Fajardo; Lupe Gehrenbeck; Francisco González Castro y Lucy Quezada Yáñez; Alejandra Jiménez; y Pilar Talavera; en

los cuales lxs artistas/académicxs reflexionan sobre sus propias prácticas performativas. En *Where is Diana? Un Esquizoanálisis*, Coca nos explica cómo en su proyecto *Where is Diana?* ella explora las relaciones entre las personas y los espacios que estas transitan, a través de performances realizadas en Tijuana, Ciudad de México y Pekín. Odette Fajardo analiza, en *El Performance Transfronterizo como Puente Simbólico Ante el Duelo a la Distancia*, una serie de performances inspiradas en el fallecimiento de su padre, a través del concepto de “performance transfronterizo”, el cual la autora define como un acto performativo que funciona como puente simbólico entre lugares (geográficos o simbólicos) separados por una frontera. En *Teatro y Realidad: Una Dialéctica Ineludible*, la dramaturga y directora Lupe Gehrenbeck reflexiona sobre la importancia del teatro, debido al rol que cumple en la sociedad. La autora argumenta que el teatro es el género más eficiente en comunicar contenidos sociales complejos, ya que nos ayuda a drenar emociones difíciles de elaborar, nos muestra a otros que son y sienten como nosotros, y nos ayuda a generar respeto y valoración de las diferencias. Para la autora, el teatro y la realidad están relacionados por una “dialéctica ineludible”, aun cuando el teatro busque evadir la realidad. Francisco González Castro y Lucy Quezada Yáñez nos presentan, en *¿Qué Puede un Cuerpo? Una Investigación del Colectivo Charco Sobre el Cuerpo Horizontal*, un texto performativo acerca del uso del cuerpo horizontal en el arte contemporáneo en Chile. A través de la mezcla de imágenes, aforismos y texto académico, los autores nos explican el potencial que tiene el cuerpo horizontal para desestabilizar lógicas tradicionales, creando nuevas formas de relaciones. En *Las Transfiguraciones del Ensueño: Bitácora Teórica de un Proceso Creativo*, Alejandra Jiménez reflexiona acerca del proceso creativo de *Las Transfiguraciones del Ensueño*, una pieza teatral que la autora está creando, inspirada en la obra *Jacinto Caneck*, de Vendimia Teatro. A través de su obra, Jiménez busca reflexionar acerca de las historias no oficiales de América Latina, historias de “fronteras, racismo y maquinarias de muerte disfrazadas de progreso”. La autora busca que

Las Transfiguraciones del Ensueño sea un ejercicio de resignificación de sucesos históricos, y de los imaginarios que estos generan. Finalmente, Pilar Talavera nos presenta *In the Mood for Soup: sobre cómo transmitir lo performativo del acto de comer*. En su texto, la autora revisa algunos de sus trabajos como artista para discutir las maneras en que ella ha usado el acto de comer en sus performances.

En la sección *Topographies*, Luis Daniel González nos presenta una entrevista con el artista bogotano Carlos Ulloa. Ulloa trabaja temas de memoria histórica con comunidades campesinas, Indígenas y afrocolombianas a través de las artes, desde una perspectiva política de izquierda. Para Ulloa, el arte sirve para crear y mantener la memoria histórica en las comunidades afectadas por la violencia política, y para curar sus heridas.

Finalmente, la sección *Travesía Crítica* nos ofrece tres revisiones críticas de libros publicados recientemente sobre el performance en latinoamérica. En *Genealogies, Narratives, Archives: The Challenges of Writing a (Non-) History of Chilean Performance Art*, Sophie Halart discute el libro *Performance Art en Chile* de Francisco González Castro, Leonora López y Brian Smith. Raísa Inocêncio, en *Resenhando ou Como Comer o Livro*, revisa el libro de Roberta Barros *Elogio ao Toque: Ou Como Falar de Arte Feminista à Brasileira*. Por su parte, Carsten Agger, Renata Alcoba, Isabela Aurora y Raísa Inocêncio, en *A Rede do Tecnoxamanismo, Uma Pequena Introdução do Movimento e Suas Práticas*, discuten el libro *TCNXMNSM - Tecnoxamanismo*, organizado por Fabiane M. Borges.

Antes de dar paso a los trabajos de los colaboradores de la presente edición de *Brújula*, queremos agradecer a todas las personas que directa e indirectamente colaboraron con la realización de la revista. Esta edición no hubiera podido ver la luz si no fuera por su energía, talento y brillante trabajo. Además, queremos agradecer a Gustavo Segura y a David Tenorio por la invitación a editar este volumen de la revista. ¡Muchas gracias, Gustavo y David, por su confianza, entusiasmo, paciencia y múltiples enseñanzas! Esperamos que disfruten de la revista.

Obras citadas

- Grosfoguel, Ramón. "Caos sistémico, crisis civilizatoria y proyectos descoloniales: pensar más allá del proceso civilizatorio de la modernidad/colonialidad." *Tabula Rasa: revista de humanidades*, No. 25, 2016, pp. 153-174.
- Noriega, Jimmy y Analola Santana (Eds.). *Theatre and Cartographies of Power: Repositioning the Latina/o Americas*. Southern Illinois University Press, 2018.
- Schechner, Richard. *Performance Studies: An Introduction. Third Edition*. Routledge, 2013.
- Taylor, Diana. *Performance*. Asunto Impreso Ediciones, 2012.