

7. Performance Art. ¿Qué es Performance Art?

7.1. El Performance Art como arte de acción

Si tuviéramos que definir el término *Performance Art*, tendríamos que decir, que es una forma de arte donde la acción de un individuo o un grupo, ocurre en un lugar particular y dentro de un intervalo de tiempo particular.

Esta enigmática y controvertida forma artística, pone énfasis en la acción del artista para producir el arte, más que en la producción de un objeto en sí. Es decir, un performance puede ser cualquier situación, que involucre los elementos tiempo, espacio, el cuerpo del artista que realiza el trabajo, y la relación que se establece entre dicho artista y la audiencia participante.

7.2. El Performance Art como arte efímero

El *Performance Art* es Arte Efímero: se hace sabiendo que no durará, por lo que además, gana en libertad de acción. Ahora el artista no intenta reflejar la realidad, sino su mundo interior, expresar sus sentimientos.

El valor efímero del *Performance Art* radica en que la obra no termina de realizarse como objeto, es no-objetual; queda como una huella en el espacio-tiempo donde se produce, dejando sólo una marca en la memoria colectiva.

7.3. El Performance Art como arte híbrido

En los años setenta el término *Performance Art* se convirtió en un término global, generalizado y más específico. A partir de ésta década, el *Performance Art* se describe como un acontecimiento artístico que incluye poetas, músicos, bailarines, realizadores de películas, fotógrafos y pintores entre otros. Ninguna otra corriente artística tiene una manifestación tan ilimitada, por lo que se considera un arte híbrido.

Las acciones son siempre exploraciones deliberadas de ciertas situaciones efímeras y de ciertas correspondencias intersensoriales.

En ellas no sólo el color y el espacio, sino también el calor, el olfato, el gusto y el movimiento se convierten en aspectos de la obra.

130 **7.4. El Performance Art como lenguaje artístico**

El *Performance Art*, crea un nuevo lenguaje artístico cercano a la realidad cultural e histórica del mundo en el que vivimos, donde se incluyen los lenguajes de todas las disciplinas artísticas que conocemos.

Pero en el *Performance Art* confluyen, no sólo los signos de los diferentes lenguajes con toda su carga expresiva, sea del tipo que sea, sino también, toda una gama de elementos técnicos propios de los diferentes soportes que aquellos signos suelen conjurar, tales como sonidos, luz, oscuridad, movimientos, fuego, agua, papel y ruidos, que contribuyen a enriquecer el lenguaje propio de este género artístico.

El cuerpo del artista es el elemento más importante del lenguaje del *Performance Art*, es el soporte del discurso porque define el acto creativo, tanto si es lenguaje explícito de la obra, o uno de sus componentes.

El lenguaje corporal del *Performance Art* puede analizarse desde diferentes perspectivas, tales como la teoría de la gestualidad, la cinética corporal o la proxemia. La comunicación corporal se establece a través de lo particular, lo mimético, lo lúdico o la pantomima.

El lenguaje del *Performance Art* se apoya en un universo simbólico que el artista crea para transmitir su mensaje, ya que el *Performance Art* no describe hechos, sino que construye significados.

Los símbolos que el artista utiliza, evocan un sentido a través de una imagen sensible, remiten a un significado irrepresentable, trae al presente una ausencia y dibuja lo desconocido.

Este universo iconológico utilizado en la acción, provee claves para descifrar el sistema de configuración de las cosas en el mundo, deconstruyéndolas, sobre la base de estimulaciones puramente sensoriales, con el fin de resaltar ciertas diferencias y su significación.

7.5. El mensaje del Performance Art

El mensaje literal del *Performance Art*, es lo que se ve, y su mensaje simbólico son los significados de lo que se ve. Pueden parecer ambiguos o absurdos, pero eso dependerá de la estructura del lenguaje que decida adoptar el artista.

El mensaje del *Performance Art* es referencial porque muestra cosas reales que incluyen las realidades culturales; emotivo, porque provoca reacciones emotivas; de contacto, porque el artista provoca ese contacto con el espectador; estético, cuando se estructura de una manera ambigua y se presenta como autorreflexivo, es decir, cuando pretende atraer la atención de espectador sobre la propia forma.

131 **7.6. Otros términos para el Performance Art**

También en los años setenta, el *Performance Art* se definió con el término Live Art, Arte Vivo, y hoy en día, países como Alemania, Austria e Inglaterra lo llaman Live Art.

En Inglaterra, además se utiliza el término Time-based Art, Arte basado en el tiempo. Muchos artistas también lo llaman Action Art o Arte de Acción.

En los países de habla hispana, cuando se refieren al *Performance Art*, se le llama «la performance», o «el performance»; en esta clase, se le llama «el *Performance Art*», debido a que lo considero un tipo de arte determinado, y no una «representación», término que surge de la traducción del término performance en inglés.

7.7. El Performance Art no es una representación

El *Performance Art* no es una representación, no es una forma de hacer teatro, porque el contenido rara vez sigue un argumento, guión preestablecido o una narración.

La acción puede ser un conjunto de gestos íntimos controlados, o un flujo continuo de movimientos improvisados, actividad que permite innovar maneras de actuar frente a múltiples cosas que suceden, o un teatro visual a gran escala, con una duración de minutos, horas, meses y años.

El *Performance Art* integra el elemento azar en el desarrollo de sus eventos, acciones y propuestas; lo que no era previsible, lo accidental, entra a formar parte de lo previsible, por ello, cualquier tipo de error que se pueda cometer en la interpretación, constituirá parte de la obra desde ese momento, no como añadidos a la misma, sino como factores intrínsecos a ella.

Diferente al drama convencional, el *Performance Art* no utiliza el desarrollo de un guión; la construcción teatral, tal y como la conocemos es destruida, el énfasis siempre se hace en el aquí y el ahora, porque es una experiencia que trasciende el momento.

El performance no es teatro, el artista no es un actor ni interpreta un personaje como lo hace un actor, ni actúa como lo hace un actor.

El accionista es él mismo y continuará siendo él mismo, nunca busca caminos fuera de sí mismo sino que sigue el camino verdadero, el camino hacia dentro de sí mismo.

7.8. Contacto con el espectador

Una de las características del *Performance Art*, es el contacto directo con el espectador, por lo que el creador, tiene la posibilidad de interactuar de una forma más personal con el público, que tiene la oportunidad de vivir la experiencia del performance.

Cada persona que asiste a una acción, ayuda a construirla, desde su propia mirada. El artista cambia el curso de su acción si advierte que las personas no

están entendiendo o están incómodas; puede presentar un manifiesto hablado, cambiar los movimientos de su escena o establecer nuevas relaciones con las unidades escénicas.

«El performance es una filosofía del contacto directo; es un lenguaje de signos y símbolos complejos que se relacionan con el espectador de forma inmediata y que, al enfrentarse el artista y el espectador, provoca una reacción esperada pero desconocida para ambas partes». (E. Tarcisio, 2001. p. 21).

7.9. El Performance Art es un arte que no se compra ni se vende

Performance Art también significa que es un arte que no puede ser comprado, vendido o tratado como una mercancía, y los artistas que practican este tipo de arte lo ven como un movimiento artístico que ha servido como medio de comunicación directa entre ellos y los espectadores, sin necesidad de la intervención de galerías, representantes, agentes, pago de impuestos o cualquier otro aspecto del Capitalismo.

7.10. Técnicas de creación del Performance Art

El *Performance Art*, permite abordar temas que regularmente no nos gustan y fragmentarlos para encontrar el significado exacto. En ocasiones los problemas, el sentimiento de pérdida de un ser querido, los miedos y nuestras angustias se convierten en motivo y argumento de una acción.

La tarea del artista, entonces, será llevar sus preocupaciones a un nivel elevado de síntesis y transformarlo en un acto donde, la catarsis y el desapego recurrentes se consolidan como el fin último de la acción. Esto significa, que el *Performance Art* otorga la posibilidad de crear una pieza de arte, y también crea un espacio para la reflexión, donde se desnuda el cuerpo, la mente, el alma.

El cuerpo, como lienzo en blanco, se va llenando de trazos, líneas, letras y palabras. La acción, es el pincel que dibuja el acto y, cada acto, cada simple movimiento, es parte de un lenguaje gestual que expresa sentimientos, recuerdos, anécdotas.

Se trata de una traducción, de un traslado semántico de ideas a acciones. El Arte de Acción es gesto, es decir, haciendo.

«La performance no es lógica. Deshace lo normativo. Desarticula el discurso. Descontextualiza en ocasiones sus componentes. Subvierte la sintaxis habitual de los acontecimientos, y a veces es molesta, pues no tiene fácil encaje en la lógica de la convención ni del discurso artístico, ni pretende ser grata al público que la contempla». (B. Ferrando, 2009. p. 8).

7.11. Temporalidad del Performance Art

La temporalidad que caracteriza el *Performance Art*, es un desafío radical a las concepciones tradicionales de pintura, escultura, fotografía, video o film, las cuales son generalmente creadas, con la permanencia o conservación de la obra en la mente.

Al igual que la música, un performance puede ser grabado, pero muchas veces este «programa artístico» se desarrolla a través de una intercomunicación directa con los participantes, y no puede ser completamente registrada en una grabación o a través de cualquier medio de documentación; una vez terminada una obra de esta categoría de arte, sólo existirá en la memoria de aquellos que la experimentaron y, por supuesto, es irrepetible.

7.12. Capacidad ritual del Performance Art

Muchos artistas que se expresan a través del *Performance Art*, han explorado la capacidad del ritual, y una atención meditada, para transformar la simple vida cotidiana en un acto artístico por sí mismo; en muchos casos el artista es la propia obra de arte; el cuerpo y la vida son el sujeto y, el objeto del arte, su contenido. Es por esto, que sus bases conceptuales incluyen el análisis y el conocimiento del cuerpo, la gestualidad como forma expresiva autónoma, el desencadenamiento de las fuerzas del subconsciente, la alteración de la propia imagen a veces causando lesiones, desfiguraciones, autohibridaciones, el narcisismo, el travestismo, los cambios de valores, el abandono de reglas convencionales, el arte como instrumento de cambio social, en el que no está excluida la naturaleza, ni la gente de la calle, ni los animales.

El *Performance Art* posee un sello ritual por su carácter solemne, que busca marcar una diferencia fundamental entre esa acción en especial y un acto cotidiano, aunque cualquier acto cotidiano se puede ritualizar. La diferencia fundamental entre el ritual y el *Performance Art* radica en que el primero se basa en una tradición y tiene un enraizamiento cultural; el *Performance Art*, está basado en la interpretación de un hecho o idea surgida en la mente de un individuo y desarrollada según las instrucciones de ese individuo; la comunidad o el grupo que participa en el *Performance Art*, en principio, son ajenos al acto del que van a formar parte.

Pero, si los espectadores interactúan con el artista, el evento se transforma en un ritual; ese carácter ritual del *Performance Art* se establece debido a que la acción se ritualiza, diferenciándose de otras actividades como más importante y poderosa. Esta ritualización incluye la innovación y la improvisación deliberada.

El *Performance Art* es una forma de ritual, en el sentido que exhibe actos simbólicos específicamente diseñados para tener un impacto en un público y solicitar su apropiación interpretativa, son las manifestaciones específicas y particulares («ejemplos») de la cultura.

Además, el *Performance Art* como ritual, permite al espectador participar, descubrir y recomponer su propia realidad física y psíquica, por lo que se puede afirmar que establece una dinámica de transformación: los participantes

134 pueden abrir un espacio para soñar o imaginar de manera libre y creativa una transformación de vida.

7.13. El espacio del *Performance Art*

Antes que el *Performance Art* fuera entendido y se estableciera como una disciplina artística en toda regla, los trabajos se expusieron en pequeñas galerías y en lo que se llamó espacios alternativos, que podían ser desde un almacén vacío, la casa o el estudio del artista, parques, la calle, hasta un solar yermo. Más tarde fue visto en museos. En la actualidad además de ser enseñado en diferentes escuelas de arte como una disciplina, se organizan festivales donde los artistas pueden exponer sus trabajos ante una numerosa audiencia.

«El trabajo de una acción puede presentarse a solas o con un grupo, con iluminación, música y efectos visuales elaborados por el propio creador o en colaboración, y puede ser representado en lugares que varían desde una galería de arte o museo hasta un espacio alternativo: un teatro, un café, un bar o, simplemente, una esquina de la calle». (S. Aznar Almazán, 2000. p. 8).

En realidad el *Performance Art* configura un espacio propio y libre, donde ocurre un alejamiento de la realidad, porque se trata de espacios en los que las normas que rigen lo habitual quedan temporalmente suspendidas.

El espacio del *Performance Art* significa un lugar para identificarse e incorporar nuevas experiencias mediante el acto creativo de reinventar la pertenencia al mundo. Los límites de este espacio ofrecen un marco mágico que contiene y permite la entrega de los participantes, un espacio sagrado y divinizado.

También el *Performance Art* contribuye a la comprensión del espacio. Cuando se entra en un espacio de acción artística, se accede a una realidad paralela que se construye a sí misma mediante una actividad simbólica.

El *Performance Art* construye metáforas sobre la realidad, que abarca desde lo más próximo y cotidiano, hasta todo aquello que tan sólo intuimos y que nos cuesta asimilar por su complejidad y magnitud.

7.14. La provocación en el *Performance Art*

Si tuviéramos que precisar la característica más sobresaliente de este arte tendríamos que decir que es la provocación, y es utilizada con toda intención para causar una especie de shock, de sacudida en el espectador, y animarlos a hacer una nueva apreciación de sus propios conceptos artísticos y culturales, así como de sus posturas políticas, comportamiento social, percepción de la realidad en la que vivimos o evolución espiritual.

Se convierte en un arte multicultural, porque rompe las barreras establecidas entre todas las disciplinas artísticas, tanto las consideradas como las grandes artes, como las llamadas artes menores y el arte popular.

7.15. El *Performance Art* como Arte Conceptual

En la década de 1970, cuando el Arte Conceptual —donde la idea predomina por encima del objeto producido— dominaba la vanguardia artística, el *Performance Art* se convirtió en el medio a través del cual estas ideas fueron expuestas, y de alguna manera los estudiosos y críticos de arte hoy, lo consideran Arte Conceptual en movimiento.

«En el arte conceptual la idea o concepto es el aspecto más importante de la obra. Cuando el artista se vale de una forma de arte conceptual, significa que todo el proyecto y las decisiones se establecen primero y la ejecución es un hecho mecánico. La idea se convierte en una máquina que produce arte». (S. Lewitt, 1967. p.80).

Después de una acción, en lugar de una obra, lo que quedan son testimonios de diferente naturaleza: objetos, fotografías, videos, entrevistas, informes de prensa y recuerdos de los participantes. Por esta razón es anti-arte, en el sentido de anti-objeto. Todos los performances han tenido en común, que los artistas dedicados a representarlo habían perdido la paciencia ante las restricciones impuestas a las diferentes formas de arte, y decidieron exponer sus ideas por medio de «acciones» ante un público; como consecuencia, surge un nuevo concepto de arte autónomo y anárquico, y un arma de propaganda de las tendencias políticas que surgieron entonces.

Muchas veces, el programa artístico puede ser entretenido, ridículo, grotesco o pavoroso. Los artistas de *Performance Art*, nos han mostrado espectáculos que no se verán una segunda vez, y muchas veces, nos han puesto frente a un espectáculo que no quisiéramos haber visto nunca.

Lo que en cualquier caso deberá ser tomado en consideración es el proceso de desarrollo de la acción misma: el hecho del desplazamiento de uno o varios personajes de un punto a otro del espacio añadido a la transformación que ello conlleva; la modificación de cierta estructura; el juego de alternancias que la voz y el sonido registran; el cambio que se produce en un objeto, en un cuerpo o en aquella materia informe amontonada intencionadamente en algún lugar preciso de la sala, cuya dispersión o reordenación no tardará en producirse. La dimensión temporal no es previsible. La acción podrá durar tan sólo un instante o alargarse su transcurso más allá de lo esperado.

El *Performance Art*, lejos de haber pasado como una corriente artística más, de las muchas que han existido dentro de la historia del arte, se ha mantenido evolucionando constantemente, redefiniendo sus propuestas, y ampliando su alcance en definirlo como arte en movimiento, con cada artista que escoge esta forma como medio representacional de su obra. Por esta razón considero que es Arte Vivo, no solo porque el artista usa su cuerpo para expresarse, sino que como tendencia artística, está en constante evolución. El Arte de Acción es cada vez más ecléctico, es decir, los artistas incorporan en su trabajo las expresiones artísticas que más les interesa para intentar transmitir lo que quieren. El material principal del artista de acción es su propio cuerpo, pero muchos han ido incorporando nuevas tecnologías en su trabajo como el video y la informática.