

SOBRE PERFORMANCE, PERFOPUERTO Y UNA DISTINTA GLOBALIZACIÓN

Por: Alexander Del Re

*"Unfettered by object status, artists were free to let their imaginations run rampant",
Lucy Lippard*

El acto de escribir sobre el arte de Performance, altera la Performance en sí misma, tal como lo ha señalado la pensadora feminista post-moderna Peggy Phelan (Unmarked:197); al igual que en la física del átomo, no puede intentarse medir una partícula de su núcleo sin modificarla. Consciente de este hecho, me referiré al arte de Performance reciente en Chile, sabiendo que alteraré su propia naturaleza al recopilar esta historia, de la cual además he sido parte.

Entre las décadas ochenta y noventa, Chile experimentó importantes transformaciones políticas y sociales, que tienen un directo reflejo en el arte producido en dichas épocas. Los artistas que utilizaron la performance desde finales de los setenta hasta finales de los ochenta, encarnan directamente la situación de su época; rebeldión, marginalidad, represión, avanzada, son palabras que resuenan naturalmente en los oídos de los artistas de dicha era. Desde mediados de los noventa, sin embargo, las palabras que dominan la civilización (no sólo en Chile, por cierto), son completamente diferentes: globalización, información, nuevo orden mundial, tecnología. Esto, sin duda, ha provocado el surgimiento de nuevas generaciones artísticas que responden a este distinto entorno.

2. Pastor, Angel, performance "Voy(er)age" en "Av-ant Perfo", Valparaíso, 2002

1. Kwasniewski, Pawel, performance "José Rodríguez Montoya" en "Av-ant Perfo", Valparaíso, 2002

3. Ferrando, Bartolomé, performance "Cifras", en "Perfo Puerto 2002", Valparaíso, 2002

El arte de performance, en un contexto mundial, también ha experimentando innumerables transformaciones a lo largo de su corta existencia. Entre los 50-60 los pioneros de este arte experimentan fenómenos que son y continuarán siendo fundamentales; en los 70, tanto el arte como el término "arte de performance" ("performance art") se reconocen y aceptan universalmente, y se desarrolla lo que hoy se conoce como la "época clásica" en performance, en la cual lo principal es el cuerpo del artista, transitando el puente colgante entre su ser físico y su ser psíquico. A contar de esta época, se desechan términos alternativos para nombrar la performance, aunque algunos términos arcaicos persisten hasta hoy, sin motivo aparente, en países como Argentina, España y Chile ("arte de acción", "acción de arte", entre otras).

"There's something female about performance itself, I think because it is ephemeral and close to the unconscious", Carolee Schneemann

Paréntesis lingüístico: la correcta pronunciación del término "Performance" es "per-fór-mans", y no como suele ser erróneamente pronunciada, "pér-fo-mans". La palabra, pasó al inglés desde el francés en el siglo XVI, desde la palabra "parformance", cuyo género es femenino. Si usamos "performance" en castellano, debemos decir "la performance", y no "el performance". La cita que reproduzco al comienzo de este párrafo reafirma esta teoría de género, hay intrínsecamente un "algo femenino" en el acto de hacer una obra de performance.

En los 80, se produce el gran "boom" de performance en los principales centros mundiales, lo que atrae gran cantidad de artistas a la disciplina, no sólo desde las artes visuales, sino de otras disciplinas del espectáculo; esta década se reconoce hoy como aquella del exceso. Pero durará hasta que el dinero se haya agotado.

Los 90 dejaron al arte de Performance en proceso de re-evaluar su propia existencia; al concluir el "boom", muchos artistas dejan la disciplina y retornan al objeto o a sus disciplinas de "origen" (fenómeno que también ocurre a los artistas chilenos de los 80); las principales galerías y museos consideran que la "performance está muerta". Sin embargo, es entonces cuando surge el "nuevo orden mundial" en el arte de Performance: los artistas se organizan y apropian o resignifican sus propios espacios locales y surgen por todo el mundo "festivales internacionales de arte de performance" y otros eventos de dicha naturaleza.

4. Ramírez, Maríaluisa, performance "El tiempo está viviéndome", en "Perfo Puerto 2002", Valparaíso, 2002

Esto hace que la performance pierda un cierto aire "localista" y apunte más a temáticas, metodologías y estrategias "globales". Las nuevas generaciones, surgidas desde el "fin de siècle" hacia el nuevo milenio, se enfrentan a un nuevo mundo. Un artista de performance en el siglo 21, se enfrenta a un mundo con internet

5. McMurry, Jamie, performance "Circulation" en "Coalition", Muelle Barón, Valparaíso, 2003

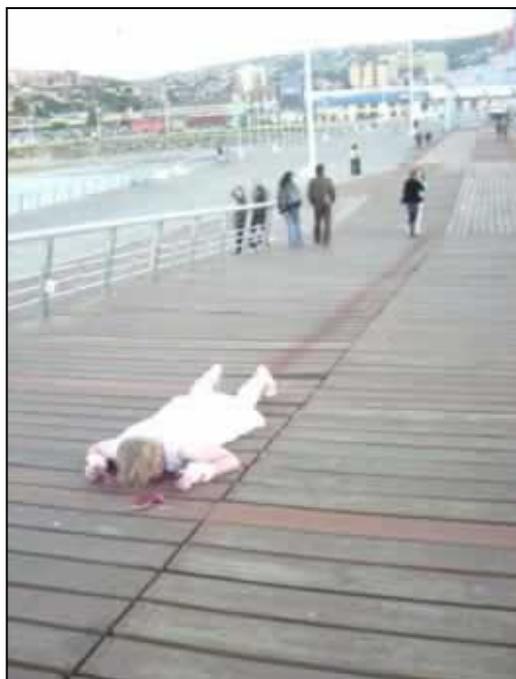
por tanto, no responden a "padres", sino a "pares".

En un entorno geográfico, histórico y social como el descrito, han surgido en Chile artistas de performance durante comienzos del siglo, cuyas estrategias artísticas funcionan sobre los ejes de esta nueva realidad.

"The real is positioned both before and after its representation", Judith Butler

La historia de la performance reciente en Chile existe aunque no haya sido escrita, incluso aunque intente ser negada. En particular, en la región de Valparaíso, la performance ha sido una de las formas del arte que han permitido nombrar la región en contextos internacionales. Algunos artistas, han salido desde la región a mostrar su trabajo internacionalmente, en países de Norte y Sudamérica, Europa y Asia. Por nombrar sólo algunos importantes exponentes de la región, debemos mencionar a Alexis Rose, Carolina Gimeno y Leonardo González; igualmente, debemos nombrar a artistas de Santiago que han desarrollado una buena parte de su obra en la región: Alejandra Herrera, Jonathan Vivanco, y yo mismo.

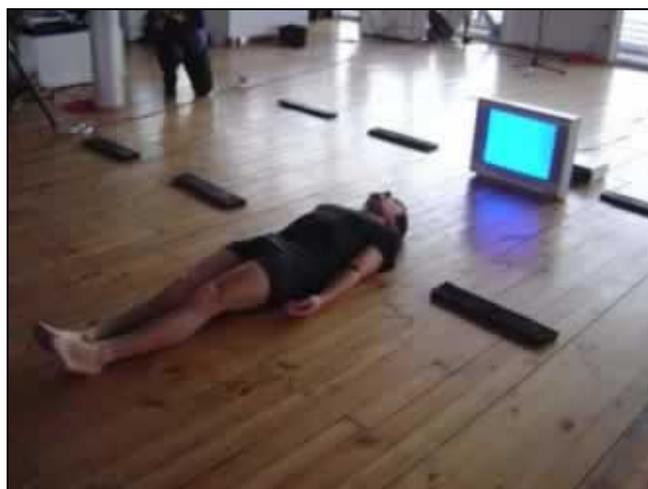
En este contexto, yo y Alejandra Herrera, decidimos fundar **PerfoPuerto.org**, iniciativa que luego ha llegado a integrar un conjunto de artistas de otras disciplinas, así como a aficionados de la performance, quienes colaboran en la agrupación.

6. Buege, Jessica, performance "Never look for love" en "Coalition", Muelle Barón, Valparaíso, 2003

7. McKereghan, Dan, performance "out of the air" en "Coalition", Muelle Barón, Valparaíso, 2003

PerfoPuerto.org es una organización artística independiente que ha producido, enseñando y promovido el Arte de Performance en Chile, desde 2001. La organización se dedica específicamente al Arte de Performance, y busca diferenciarse claramente de la categoría más permisiva conocida mundialmente como "performing arts" (en la cual se incluyen ciertas variaciones de la danza y el teatro experimental, y otras formas "performativas" del espectáculo). El Arte de Performance no se asimila a otras formas del arte; cuando se puede asemejar a la danza, al teatro o a otras formas convencionales, entonces *es* esa otra forma de arte y *no es* performance.

9. González, Leonardo, performance en "Coalition", Muelle Barón, Valparaíso, 2003

La organización ha desarrollado Talleres de arte de Performance a lo largo de los años, que han permitido formar una buena parte de las generaciones emergentes de performance y han contribuido a mejorar la educación en la disciplina, tanto en su práctica como en su historia y teoría, la cual ha sido negada sistemáticamente en las academias y facultades de arte del país. Las universidades encarnan el "horror cósmico" de algunos por la performance.

La organización se posicionó explícitamente en la región de Valparaíso, ya que en ella, al carecerse de un circuito establecido de arte tal como ocurre en Santiago, puede con cierta facilidad resignificarse los espacios y las audiencias interesadas en el arte. En otras palabras, no hay mejor forma de renovarse que partiendo desde cero.

8. Herrera, Alejandra, performance en "Coalition", Muelle Barón, Valparaíso, 2003

10. Vivanco, Jonathan, performance "The globe in two parts", en "Perfo Puerto 2002", Valparaíso, 2002

Algunos miembros de la organización han producido, hasta esta fecha, más de 10 eventos locales de performance con artistas regionales en diversos sitios no convencionales para el arte, e incluso en algunas facultades universitarias, sin contar con un claro interés de ellas en esta disciplina (aunque sí con su consentimiento), en los cuales se han presentado a más de 30 artistas jóvenes de la disciplina. A lo largo de dichos eventos se generó el surgimiento de un "público de performance", y el interés de algunos de ellos en estudiar la disciplina, por lo cual una siguiente generación de artistas de performance habría de aparecer en los primeros años del siglo (aunque algunos de corta vida).

Algunos miembros de **PerfoPuerto.org**, antes de su existencia con dicho nombre, produjimos el primer Festival de Arte de Performance Internacional y serie de conferencias en Santiago, en noviembre de 1997, llamado "**Performare**", presentando a artistas internacionales, tales como Martha Wilson, fundadora de Franklin Furnace (una de las organizaciones más importantes en arte de performance de Nueva York), así como artistas de Suecia, EE.UU. y Ucrania.

Como antes he descrito, el contexto global en el cual se desarrolla el arte de Performance en este siglo, obliga a que los artistas de esta disciplina, tengamos que mostrar nuestro trabajo internacionalmente, en el vasto circuito mundial de Festivales y eventos de Performance que se desarrollan por todo el mundo. En otras palabras, un artista de performance en el siglo 21 "viaja, luego existe". En esta realidad internacional, surgen igualmente interrelaciones, intercambios y diversos proyectos que involucran tanto real como virtualmente a artistas de las regiones más diversas. Y desde allí, la realización de eventos internacionales de performance, es una necesidad para una organización independiente de artistas como la nuestra.

11. McLennan, Alastair, performance "Knot Naught", Belfast, Irlanda del Norte, 2003

En 2002, la organización produjo dos Festivales internacionales de arte de performance en Valparaíso: en abril, "**Av-Ant Perfo**", el primer evento de arte de performance internacional realizado en la ciudad, incluyendo 7 artistas de performance de Chile, España, México y Polonia (Fig. 1 y 2; Pawel Kwasniewski de Polonia y Angel Pastor de España, respectivamente). El evento convocó un enorme interés entre el público y nuestra institución patrocinante, Balmaceda 1215, Región de Valparaíso.

En diciembre, organizamos "**Perfo Puerto 2002**", el *primer Festival latinoamericano de arte de performance*, incluyendo 15 performers de España, México, USA (de origen latino), Bolivia, Argentina, Uruguay y Chile; el Festival también incluyó mesas redondas y un programa de video-documentación, incluyendo el trabajo de 18 artistas de 7 países. El sitio elegido para desarrollar un festival basado en la experiencia de latinoamérica fue el lugar más representativo del pasado reciente de la región: una cárcel, la ex-Cárcel de Valparaíso. En dicho festival, contamos con renombrados exponentes de la escena del arte de performance en

hispanoamérica, tales como Bartolomé Ferrando (Fig. 3) y Joan Casellas de España, Clemente Padín de Uruguay, Daniel Acosta de Argentina, así como artistas emergentes que han desarrollado una vasta carrera internacional como consecuencia del festival, entre ellos, Rocío Boliver de México, Martín Molinaro de Argentina y Maríaluísa Ramírez de Bolivia (Fig. 4).

En 2002, simultáneamente con el desarrollo del Festival latinoamericano, **PerfoPuerto.org**, inició un sitio web (<http://www.perfopuerto.org>) y un archivo de documentación, para organizar los cientos de fotografías, videos y documentación de audio acumulados a través de los años, y para hacer accesible todo este material al público. El sitio web no sólo ha contribuido a ser un lugar donde ubicarnos en el mapa global de la performance; al funcionar como una organización independiente y carecer de un lugar físico, es nuestra ubicación "real". Y a través del sitio web nos

hemos puesto en contacto con nuestros pares del resto del mundo, entre ellos la asociación internacional de organizadores de arte de performance (IAPAO), de la cual somos parte.

En 2003, **PerfoPuerto.org** organizó " **Coalition** ", un Festival de arte de performance incluyendo a 12 artistas de 8 países, EE.UU., Reino Unido, Canadá, Irán, Argentina, Uruguay, Paraguay, y Chile. "Coalition" también incluyó "PerfoRadio", una exhibición de material de audio relacionado con performance, con 11 trabajos de artistas de 9 países. El festival incluyó el trabajo de los más importantes artistas de la generación emergente de norteamérica, Jamie McMurry (Fig. 5), quien además es organizador del prestigioso festival "Full Nelson", en Los Angeles; así como Jessica Buege (Fig.6) y Dan McKereghan (Fig. 7), organizador del festival "Currency", de Nueva York. En este, así como en los festivales anteriores, ha tenido importante participación la generación emergente de artistas de performance de nuestro país, entre ellos Alejandra Herrera (Fig.8), Leonardo González (Fig.9) y Jonathan Vivanco (Fig.10).

Luego de la realización de " **Perfo Puerto 2002** ", *primer Festival latinoamericano de arte de performance* , y como su consecuencia directa, en gran parte de Sudamérica se han desarrollado diversos encuentros, eventos y festivales. La región ha despertado nuevamente al arte de performance, desarrollándose, entre otros, eventos tales como, "Proyecto Limes", en Uruguay y Argentina con artistas de Suecia, España, Argentina, Uruguay y Chile, "Excentra" en Uruguay y "Mostra Performance" en Brasil.

Con el objeto de profundizar nuestra vinculación, como región, con el resto del mundo, decidimos desarrollar durante 2004 un nuevo festival internacional, "**In Transit / En Tránsito**" , esta vez en conjunto con **Buenos Aires Performance** , una organización argentina independiente de reciente formación, de manera de desarrollar nuestro esfuerzo internacional de mayor alcance, posicionándonos como un festival internacional de performance en el Cono Sur de América.

En este nuevo esfuerzo, hemos contado con la invaluable participación de dos importantes sitios de arte contemporáneo en Santiago y Buenos Aires, Galería Animal en Chile y el Centro Cultural "IMPA La Fábrica" en Argentina.

"**In Transit / En Tránsito**" , presentará el trabajo de importantes figuras del arte de performance de todo el mundo, junto a la emergente generación de artistas de performance de Chile y Argentina. Entre los invitados internacionales se encuentran: *Alastair McLennan* (Fig.11), uno de los más influyentes artistas de performance del Reino Unido de los últimos 30 años, quien ha presentado sus obras duracionales (con una duración más allá de lo que un espectador puede ver normalmente en forma secuencial) por todo el mundo; *Seiji Shimoda* el más importante e influyente artista de performance de Japón de las últimas tres décadas, además organizador del festival Nipaf; *Irma Optimist* de Finlandia, también organizadora de los festivales Amorph y Là-bas; *Marilyn Arsem* de EE.UU., docente de performance por más de diez años y fundadora de la organización Mobius de Boston; igualmente se presentará el trabajo de *John Boehme* de Canadá y *Fernando Fuentes* de México. En conjunto con ellos, se presentará el trabajo de artistas de ambas organizaciones, **PerfoPuerto.org** y **Buenos Aires Performance** , así como una selección de otros artistas de performance locales.

En conjunto con la muestra de performances, "**In Transit / En Tránsito**" , se desarrollará la muestra internacional de videos de documentación de arte de performance, " *PerfoVideo* ", que presentará el trabajo de artistas de todo el mundo.

El festival se desarrollará en Galería Animal en Santiago, entre el 3-6 de Noviembre de 2004, y en el Centro Cultural "Impa La Fábrica" en Buenos Aires, entre el 10-13 de Noviembre de 2004. La entrada al festival es gratuita, en toda su duración.

El calendario oficial del festival, se encuentra en <http://www.perfopuerto.net>

PerfoPuerto.org es una organización de artistas de performance en constante proceso de

vinculación internacional, y en el futuro cercano, continuaremos desarrollando una vasta serie de nuevos festivales y eventos internacionales y locales de arte de performance.

A diferencia de la realidad competitiva que puede observarse en eventos internacionales de arte contemporáneo, tales como las Bienales y otras exhibiciones de dicha naturaleza; en los festivales de arte de performance, al presentarse todos los artistas como "pares", el factor predominante es el intercambio de experiencias y metodologías, y por lo tanto, a través de dichos eventos puede percibirse la enorme ventaja en términos educacionales, que cierta globalización puede proveer. En performance somos globales y equivalentes, aunque heterogéneos.

12. Del Re, Alexander, performance "Andra: Skin" en "9th NIPAF Asian Performance Art Series '04", Nagoya, Japón, 2004

La esencia del arte de performance está en su ser efímero, no reproducible, luego no es coleccionable, su sola existencia está en relación al espectador, por lo cual es una forma del arte del tiempo: la performance se presenta para desaparecer. Incluso la fotografía o la escritura de una performance no es más que una ilusión que nos permite recordar, sin embargo, cuando vemos una imagen de performance, no estamos viendo la performance, pues ya ha desaparecido. La performance sucede sólo en el presente, en la realidad, no es ficción, no es simulación.

El Arte de Performance de este siglo es globalización sin acumulación.

© Alexander Del Re, Septiembre de 2004

Referencias:

Phelan, Peggy, "Unmarked", Routledge, New York, 1996.

Antecedentes Biográficos del autor:

Alexander Del Re , [Fig.12]

(<http://www.adelre.com>) es educador y artista de performance desde 1993, ha presentado sus trabajos en Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, España, USA, Canadá y Japón; ha organizado muchos eventos en su país presentando a artistas locales e internacionales, entre ellos, "Performare", la primera muestra internacional de arte de Performance en Santiago; ha participado en conferencias y otros eventos relacionados, tanto nacional como internacionalmente; publicando ensayos en revistas especializadas. Su trabajo ha aparecido en revistas de arte en Polonia, Inglaterra, Finlandia, Canadá y España. Su ensayo "Confronta tu Icono", aparece en la reciente Antología de Performance en Latinoamérica, compilada por Josefina Alcazar, México D.F., México.

La temática de sus trabajos gira en torno a la problemática de la percepción del "otro" en una sociedad global cada vez más dependiente de la mediación tecnológica; utilizando habitualmente en sus performances, instalaciones sonoras y elementos multimediales, así como su propio cuerpo junto a cámaras de vigilancia. Actualmente colabora con Camila Schliebener en experimentos sonoros de performance en el dúo "Girls in a Cage", publicando sus trabajos en el sello independiente Bad Format Records (http://www.antilunaticsquads.com/bfr_es.htm).

Algunas de sus documentaciones de performance han sido parte de colecciones y exhibiciones en Argentina, Brasil, USA, Serbia, Inglaterra, Italia, Finlandia, Alemania, España y Japón.

Ha participado, entre otros, en los festivales internacionales de arte de Performance: "Cleveland PAF '96" (Cleveland, USA), "Currency 2002" (New York, USA), "eBent'02" (Barcelona, España), "Full Nelson 5" (Los Angeles, USA), "Proyecto Limes 2003" (Montevideo, Uruguay y Buenos Aires, Argentina), "Encuentro" del

Instituto Hemisférico de Performance y Política de NYU (New York, USA), y "9th NIPAF Asian Performance Art Series '04", (Tokio, Nagoya, Kioto y Nagano, Japón).

Fue curador y co-organizador, junto a Alejandra Herrera, de los festivales internacionales de arte de performance "Av-ant Perfo" (2002), "Perfo Puerto 2002" (2002), y "Coalition" (2003) en Valparaíso.

Créditos fotográficos: PerfoPuerto.org, Maríaluisa Ramírez, Alejandra Herrera, Camila Schliebener, Catalina Schliebener, Alastair McLennan y Juliana Yasin.