

LO CONTINGENTE DE LA PERFORMANCE (ARGENTINA '80-'90)

ANA ANADÓN

Introducción

Este trabajo es parte de otro cuya investigación pertenece a la tesis de posgrado del Magíster en Estética y Teoría de las Artes de la U.N.L.P. realizada sobre lo efímero en el Arte, durante los años '80 y '90 en Argentina que recrea el imaginario mediante el aporte de diarios y revistas de la época y cuyo marco teórico se vale de la garantía del discurso de la estética, con aportes de la antropología y la sociología.

La estética de lo efímero se vincula al arte del comportamiento en este caso ya que aludo al cuerpo en un medio que transgrede los códigos culturales, al manifestarse en actividades o "intervenciones" no especulativas ni contaminadas por convenciones tradicionales como lo son las performances.

Décadas anteriores de los '60 y '70 respectivamente surgen las primeras "instalaciones"; "ambientaciones"; y sobre todo el "accionismo" del Fluxus; y los happening con los performers quienes atentan contra la interpretación del objeto estético.

Artaud ofrece en "El teatro y su doble" la mejor descripción sobre lo que es un "happening" y muestra la conexión entre 3 rasgos típicos del mismo: a) Tratamiento impersonal entre las personas. b) Su importancia en el sonido y el espectáculo en si. c) El propósito de incluir al público en el mismo como participante. [1]

Las primeras experiencias de los '60 fueron superadas por el Arte Conceptual de los '70 basado en la experimentación con el cuerpo; el empleo de materiales descartables; la utilización de elementos de la naturaleza y biodegradables; las páginas de libros y de diccionarios, etc. Cambiando cada vez mas el concepto del objeto de arte y sobre todo por parte de la crítica, quien cuestiona la "eficacia estética" en el efímero sobre todo en el arte performativo o body-art al no quedar registro de la experiencia y utilizar "rituales" y "ceremoniales" se duda del sentido artístico que posee ésta representación estética. [2]

Performances en Argentina (´80 y ´90)

La escena cultural de los ´80 despierta del letargo forzoso de la dictadura militar. De acuerdo a los documentos y testimonios aparecieron las primeras manifestaciones culturales en el Café Nexor; en el espacio experimental "La zona" donde Alfredo Prior, Armando Rearte; y el grupo Loc-son, entre otros artistas presentaban "intervenciones", sobre todo las inolvidables performances de Omar Chaban conforme con el espíritu de liberación de los primeros años de los ´80.

En el ´82 se abre el Café Einstein incluyendo nuevas performances conjuntamente con artistas del mundo del rock.

A partir de 1983 el Centro Cultural Recoleta abre sus puertas[3], así también el Centro Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, donde en Octubre de ése año en la inauguración de la muestra "Expresiones" Guillermo Kutica presenta su performance "Besos Brujos" inspirada en una canción de Libertad Lamarque. [4]

En el ´84 Carlos Espartaco funda el grupo "La Anavanguardia" en 1982 como continuador de las ideas de Bonito Oliva creador de la transvanguardia¹⁰.

A partir de 1983 el Centro Cultural Recoleta presenta el trabajo y las experiencias de jóvenes artistas; durante ese año se realiza la primera acción política "El siluetazo" concebido por Julio Flores, Guillermo Kexel y Agueberry en memoria de los 30 mil desaparecidos, cada participante marcó su contorno logrando más del número necesario .

En el ´84 en la Galería Adriana Indick se presenta "Los Mitos" donde participan los artistas Nora Iniesta, Guillermo Kutica, Osvaldo Monzón, Diana Aisenberg y Diana Tesari. Las artistas Aisenberg y Tesari organizan un encuentro multidisciplinario con performances y lectura de poemas.

Los espectáculos producidos por "La mulita producciones" fueron distintas "intervenciones" y performances realizadas por Omar Chaban y el trío compuesto por Rafael Bueno, Guillermo Conte y Máximo Okner, conocido como "Loc-son", realizaban estas experiencias en el taller de Rafael Bueno que permitía actuar como espacio de trabajo y de exhibición.

En octubre del ´85 se realiza una muestra en la galería "264 – Arte y experiencias", una serie de ambientaciones "en vivo" realizadas por Juan Lecuona, Mireya Baglieto, Claudia Aranovich, Héctor Médici y Nora Dobarro. También en un lavadero de la calle Bartolomé

Mitre 1239 de Capital federal los artistas Liliana Maresca y Ezequiel Furguiele organizan la performance "Lavarte" con la participación del pintor Martín Kovensky.

Ese mismo año vivi Tellas realiza una performance en el Centro Cultural de la Ciudad, en referencia a la muestra "La Nueva Imagen"; titulada "Visitas Guiadas".

Pero será a partir del año 1984 que surgirá un grupo de performers otorgando características personales a éste estilo de espectáculo hasta hoy en día (2004 – de La Guarda). En ese año ('84) un grupo de alumnos de la escuela Nacional de Arte Dramático, forma "La negra" [5] de donde surgiría "La Organización Negra" con el fin de presentarse a las elecciones del centro de estudiantes de dicha institución. Sus integrantes fueron: Manuel Hermelo, Pichón Baldinú, Alfredo Visciglio, Diqui James, Enrique Calissano, Fabio D'Aquila, Daniel Condé, José Glauco, Gabi Kerpel y Fernando Dopazo. [6]

En el mes de diciembre del '84 realizan su primera "intervencion" callejera; que consistió en un simulacro de fusilamiento mediante la acción de 12 performers (integrantes de la organización). La ley que regía en esta primera performance es que debía transcurrir en la intersección de dos avenidas, en horarios de mayor afluencia de gente. [7]

(...)"nuestra manera de funcionar depende en cierta manera de nuestra organización"(...)
"La mayoría de nuestra producción es fundamentalmente callejera y sobre todo el haber estado en contacto con "La Fura dels Baus" en Córdoba hace 3 o 4 años atrás" (...) "Creo que de ahí surgió "Procesión Papal" desarrollada en la calle durante 15 a 17 minutos"(...)"Doce personajes o performers que realizan una travesía con un papa al frente bendiciendo con talco, a su costado dos represores; le siguen un grupo de lloronas y un grupo de feligreses."(...) "En realidad se trataba de atraer a los peatones a que se acercaran y participaran"(... [8]

"La Organización Negra" con el tiempo realizará otras experiencias e irá cambiando de nombre y de integrantes. En 1992 pasa a llamarse "De la Guarda" y su primer espectáculo se llamo "Prix d'Ami", con un público aún no habituado a este estilo de espectáculo. Pero en 1994-95 llega "Villa-Villa" una performance que transcurre una carpa y como expresa uno de sus integrantes Pichon Baldinú:

..."En La Organización negra" la única manera que teníamos de capturar la excitación de la gente era persiguiéndola, corriéndola, mostrándonos malos, violencia, violencia, violencia; De La Guarda en Villa-Villa buscó excitar por el lado opuesto, por lo festivo. Además está el estigma del teatro convencional o hacías algo como "La Fura dels Baus"

[9]. Nosotros empezamos como un grupo "under", sin mezclarnos con la cosa oficial" (...) "Parte de nuestra inspiración fueron las fiestas populares" (...) "no nos interesa emular la estética del carnaval ni el teatro de la calle" (...) "Nos interesa, si, interactuar con desconocidos, ampliando los límites de contacto" [10] (...)

También surgieron otros grupos que, como De La Guarda intentaban realizar su propio imaginario como lo publicado en la Revista Expreso con el título "Ceremonia a la luz del neón" [11] presentando un grupo de performers que todos los viernes se reúnen en la discoteca Cemento coordinados por Charles Niguenson, invitando así de esta manera a todos aquellos que quieran participar. Niguenson compara su grupo con "La Fura dels Baus"; "Royal de Luxe", "Human Stips", entre otros.

Estética de lo Contingente

En el complejo mundo de las performances que se agudiza en nuestra contemporaneidad como una necesidad cada vez mayor de encontrar una salida en lo efímero se observa la existencia de expresiones productoras de sentido sobre figuras inexplicables e indecibles en el dominio estético. Performances que conducen a una argumentación lúdica entre objetos tangibles que Deleuze denominó "sin patria", en el exterior del ser "puros acontecimientos ideales" que bajo el dominio de lo estético se manifiestan en el "extra ser" o perpetuum móbile ya que va de lo posible a lo imposible al articular los objetos y los seres indecibles transformados en la escena preformativa.

Sin embargo en la emergencia de lo indecible, en el campo de las apariencias, reconocemos hoy la formación de cuerpos en permanente mutación, robotizados, cibernéticos, que tratan de liberarse de los automatismos mediante la metáfora en la reversión de la danza y los movimientos; de la utilización de la ironía y la parodia; la implementación de la seducción y el simulacro... (pasando de una identidad a otra, de un género a otro). El cuerpo como "perpetuum móbile", como elemento que siente, desea, que es el centro de atención de nuestra época y observamos que estas manifestaciones se incrementan en una serie de performances entre los años '80 y '90 en nuestro país, como revival de décadas anteriores ('60 y '70) convocando en el efímero nuevos rituales y ceremonias en donde los límites intervención (acción escénica) y la cotidianeidad ya no están claramente definidos como en el caso de Villa – Villa; de OBC en La Fura dels Baus; cuya singularidad sale en tanto y en cuanto sus creadores ofrecen performances únicas e

irrepetibles. Estos performers cuyos cuerpos andróginos dan a luz a criaturas que pasan de un género a otro, de una máscara a otra superando el propio deseo. A veces lo erótico transforma al performer en un "drag" que conjuga en el espectáculo una exhibición hiperbólica del artificio.

Estos cuerpos andróginos permean lo cotidiano, provocan un shock entre contingencia y estrañamiento y es posible descubrir su ímpetu en el aparecer preformativo de la escena.

La intervención caracterizada por la irrupción y el movimiento; integra y constituye el acontecimiento; con lo cual el evento es único y contraversor; sus criaturas posen su propio dominio irrepetible y singular, se apartan de la actitud conservadora y tradicional para configurar junto al espectador lúdicas gradaciones que se perfilan en torno de una atracción en escena.

Bibliografía

- Simón Marchan Fiz- "del Arte Objetual al Arte de Concepto – epílogo sobre la sensibilidad posmoderna". Madrid – 97 Edit. Akal
- Ana María Guach – "El Arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural" – Madrid 2000 - Ed. Alianza
- Oscar Masotta y otros – "Happening" – Bs As. 1977 – Ed. Jorge Alvarez
- Roberto Echavarren – "Arte Andrógino. Estilo versus moda en un siglo corto" Ensayos de punta. Bs. As. 1998 Ed. Colihue.
- Gilles Deleuze – "Lógica del sentido". Barcelona 1989 – Ed. Paidós
- Mario Perniola – "El sex-appel de lo inorgánico" Madrid 1998 - Alianza Ed.
- Leo Bersani – "Homos" - Bs. As.- 1995 - Ed. Manantial
- Jean Baudrillard – "De la seducción" Bs. As. 1994 - Ed. R.E.I.
- Andrea Giunta – "Vanguardia internacionalismo y política. Arte argentino en los años 60" Bs.As. 2001 Ed. Del Saber – Paidós
- Tomas Abraham "Foucault y Deleuze en la Filosofía del SXX. "Revista de Letras" El Perseguidor – 1996.
- Judith Butcher – "Imitación e insubordinación de géneros" En Grafías de Eros - Bs. As. 2000 – Edelp- Colección Erografías.
- Patricia Rizzo – "Instituto Di Tella experiencia '68" Bs. As. 1998 Fundación PROA.

Elena Oliveras – “La levedad del límite. Arte argentino en el fin del milenio” Bs. As. 1998 Ed. Pettoruti.

Prensa: Primera Plana, Crónica, La Opinión, Clarín, La Nación, Teatro del Sur, El Perseguidor, Ramona revista de arte- THESIS (Revista de historia de la psicología - UNLP)

Catálogos: De La Guarda – La Fura dels Baus – El Descueve – Pata de Ganzo

Edgardo A. Vigo – Catálogo Fdo. Nac de las Artes Bs. As. 2002-2003 centro Cultural Borges; D’Alessandro y otros – Catálogos Grupo Escombros – Artistas de lo que queda – La Plata julio 1988-1999.

[1] Antonin Artaud - “El Teatro y su doble” – Bs. As. – 2002. Retórica Ediciones

[2] Ana Anadón, “El arte efímero como transgresor de la comunicación” – en E.N.I.A.D. 4º Encuentro de Investigación en Arte y Diseño. – 2004 – U.N.L.P.

[3] Diario – Catálogo – exhibición “Menos de 30”, Centro Cultural Recoleta.

[4] Incluye en la escena preformativa cantantes y bailarines de Flamenco, y en donde una bailarina es obligada a confesar a baldazos (recuerdo de los años del proceso militar).

[5] Nombre que surge de constituir la lista de alumnos que serían expulsados de la Escuela de Arte Dramático.

[6] Entrevista a Fabio D’Aquila por la autora de la presente investigación.

[7] Entrevista a Fabio D’Aquila por la autora de la presente investigación.

[8] Revista “Pata de Ganzo” Año 2 – Nº8 – Mayo 1987-

[9] Grupo catalán que comenzó en 1979 – recién en 1983 realiza intervenciones callejeras – No es teatrosino rituales y se comparan con el body-art – el accionismo vienes – el teatro del Pánico.-

[10] Diario Clarín – Espectáculos – 06 -04-2004 - Buenos Aires.

[11] Revista Expreso Imaginario – Año 1 – Nº15 – 31 -07- 87. Artículo de Carlos Archidiacono “Ceremonia a la luz del neón”.