

PERFORMANCE

¿QUÉ ES PERFORMANCE? ¿DÓNDE SURGIÓ?

Es un arte de acción. El acto puro prevalece sobre el objeto. El contacto inmediato con el público es fundamental. Utiliza la expresividad del cuerpo para emitir señales y comunicarlas. Es un arte emocional. Usa formas de expresión mixtas, con elementos teatrales, coreográficos, improvisaciones, componentes plásticos y otros.

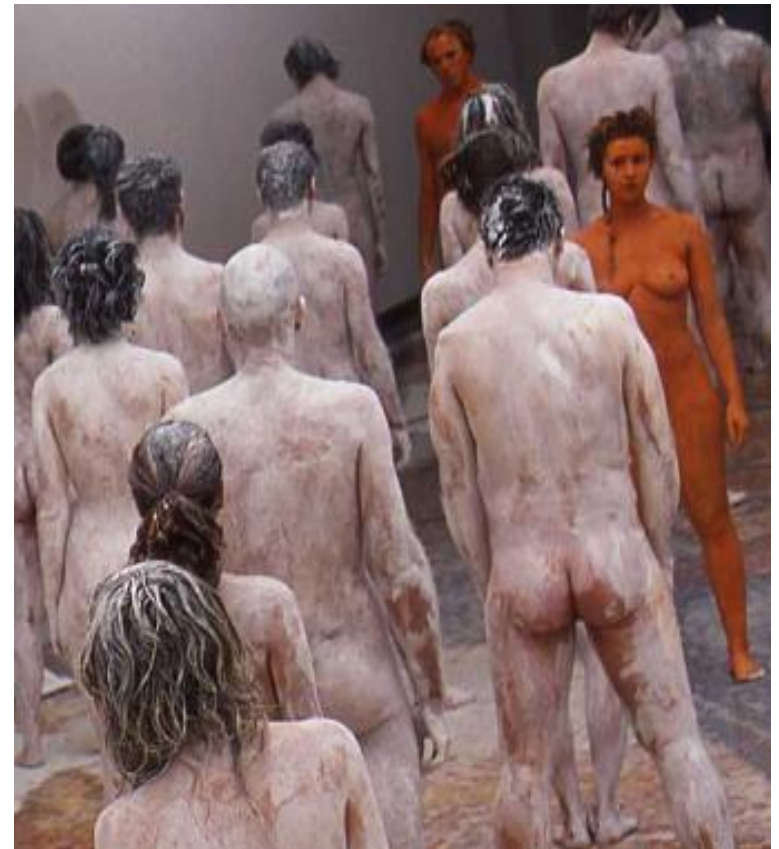
Antecedentes remotos: rituales mayas, ceremonias aztecas, ceremoniales de los pueblos de África, culturas aborígenes, costumbres ancestrales en general. **Antecedentes históricos:** noches futuristas, fantasías surrealistas, cabaret Dadá, teatro Bauhaus, Duchamp, Popova. **Antecedentes modernos:** teatro de la crueldad (Artaud), happenings de los 60 (Kaprow), acciones del grupo anti-arte Fluxus, mística Zen, imaginería de ciencia-ficción, movimiento punk y otros.

José Abajo Izquierdo

"la libertad y la tolerancia"

Performance

El autor se "plantea de forma visual la creación de un mundo nuevo, en el que las personas pueden desarrollar su sexualidad y su afectividad abiertamente, sin dogmatismos que coarten la plena libertad de las personas".

CARACTERÍSTICAS

Artistas de muchos países comenzaron a realizar un nuevo arte que no era de cuadros colgados, sino de obras ejecutadas en vivo, con participación emocional y creativa del público. Para ello utilizaban materiales variados (cuerdas, lápices, plumas, carne, espejos, velas, electrodos, animales y otros); vestuario libre (traje de monja o de pordiosero, alas angelicales, capas, plumajes, desnudez total) y medios de una variedad infinita (paredes vacías, camiones, andamiajes, cajas, fotos, videos, objetos efímeros, fotocopiadoras, música, escenografías, animales, muñecos, etc.).

Las nuevas generaciones deben hacer su ajuste de cuentas con la historia y con la contemporaneidad. Nada es excluyente en el arte del nuevo milenio y mucho menos si se utiliza el cuerpo como campo de acción para crear.

IMPORTANCIAS:

La Performance rompe con la supremacía de la obra de arte como objeto, ataca al sistema de mercado no permite la separación del artista y su obra, reúne artista, obra y audiencia en un mismo momento, el de su ejecución.

Introduce lo efímero y la realidad presente en la obra de arte.

Aspecto instituido por la performance es la presencia del artista en su obra, el artista pasa a ser la obra de Arte.

Sus variantes incluyen Body Art (Body Language), Behaviour Art (Arte del comportamiento), Auto Art, Arte de acción, Rituales, Ceremoniales, Carnal Art.

Es difícil marcar los límites entre cada una.

habla de Performance Art, denominación que engloba a todas sus modalidades. Sus bases conceptuales son las siguientes: Análisis y conocimiento del cuerpo; Gestualidad como forma expresiva autónoma; Desencadenamiento de fuerzas del subconsciente; Alteración de la propia imagen (a veces causando lesiones, desfiguraciones, autohibridaciones); Narcisismo; Travestismo; Cambio de valores; Abandono de reglas convencionales; Arte como instrumento de cambio social, en el que no está excluida la naturaleza, ni la gente de la calle y los animales

Body art

Carnal Art: Cirugía plástica

A Mouth for Sages, photograph mounted on aluminum, 29 by 37 1/2 inches, from the fourth operation/performance, "The Mouth of Europe and the Figure of Venus." Photo Joel Nicolson.

**Uno de los principales
retos del performance
callejero es insertarse en
la realidad e intervenirla,
no presentar un
espectáculo.**

A través del performance es fácil ver que lo insólito es la vida. El arte es simplemente un cristal que nos permite verla (o vivirla) desde otro ángulo.

EL TIESTO: PERFORMANCE

Exposición del Objeto
"El Tiesto"
Diferentes artistas
ante el mismo
dilema.

Performance de
inauguración.

COMENTARIO

Performance para nosotros significa un lenguaje diferente de expresión en el que podemos estructurar un mensaje y darlo a conocer de manera muy libre y es importante porque podemos hacer uso de nuestro cuerpo, del movimiento, de la expresión facial o corporal y consideramos que es un modo interesante de llegar al público espectador, nos resulta atrayente el hecho que surgen muchas interpretaciones al observar porque en algunos casos no es narrativa.

En este arte podemos descubrir un medio para encontrar mayores posibilidades de creación, nos complace también la integración que se da de diferentes manifestaciones artísticas como la danza contemporánea, la música, la plástica y en muchos casos el teatro por lo tanto la elaboración del proyecto nos involucra con todas estas y trabajar en el concepto nos lleva a la investigación, a la pregunta ¿Qué quiero decir?

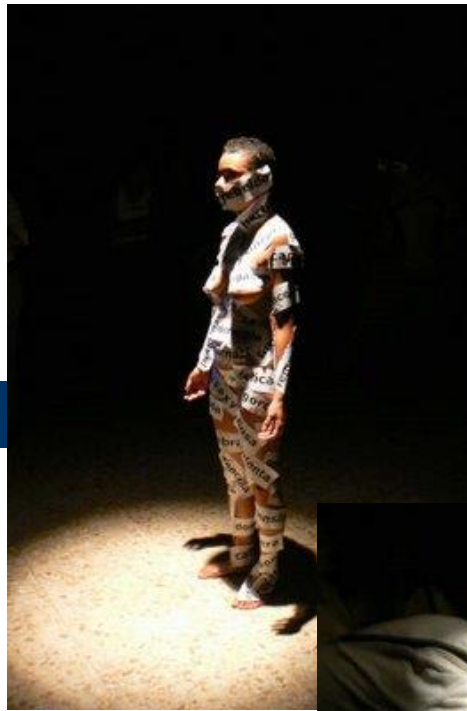
BUTTER DANCE: MELATI SURYODARMO 2005

AIRE: CLEMENTE PADÍN 2007

Lina Aybar: Estuve de pie con mi cuerpo cubierto de etiquetas autoadhesivas, en ellas se encontraban escritas palabras con las que comúnmente nos referimos o nos dirigimos a la mujer; la valoración de las mismas son tanto de carácter "positivo" como "negativo". Permanecí de pie como una provocación a la espera de que alguien se decidiera a arrancar las etiquetas de mi cuerpo liberándolo de la carga que estas representaban.

En la vida, además de "montar en globo y tener un hijo", hay que "participar en una *performance*".

(José Abajo Izquierdo)

