

:: RESEÑA

Diana Taylor y Marcela Fuentes, editoras.

Estudios Avanzados de Performance

México-New York: Fondo de Cultura Económica-Instituto Hemisférico de Performance y Política, 2011.

631 p.

Por Lorena Salas O.

Universidad de Chile

lorenasalasortiz@yahoo.es

El ejercicio del performance se ha instalado con fuerza en Chile. La irrupción del Colectivo de Acciones de Arte CADA en los años ochenta sin duda marcó un precedente, pero estuvo lejos de agotar el ímpetu creador. Los últimos treinta años han sido también fructíferos, con eventos, seminarios y bienales en distintos puntos del país que reúnen a numerosos artistas¹. Ellas y ellos, protagonistas de la acción, habitan su arte y van más allá, echando mano a la escritura para reflexionar en torno a sus experiencias y visualizando aquellos intersticios significativos en los que se enraízan posibilidades expresivas conflictivas y productivas². El arte performático logró instalarse a lo largo de todo el territorio a pulso y pasión, trascendiendo límites disciplinares y creando un nuevo lenguaje que comienza a ser analizado y considerado, de manera especial, por un creciente campo académico que se perfila cada vez con más fuerza. Se abre, entonces, un espacio que abraza los bríos de la acción, y que procura sostener y fomentar dicha fertilidad encumbando consideraciones teóricas que permitan observar su quehacer desde un nuevo flanco, el cual enriquece y potencia su avance y desarrollo.

- 1 Algunos ejemplos de esto son los eventos Deformes y Perfopuerto. Ver *Bienal Internacional de Performance 2010*. Blogspot.; y *Perfopuerto*. Web. 25 Abr. 2013.
- 2 Mauricio Barría y Francisco Sanfuentes reúnen interesantes ejemplos de esta situación. Su publicación compila varios de los trabajos presentados en el evento "Performance en Chile, 30 años", realizado en la Universidad de Chile el año 2009. Ver Barría, Mauricio y Francisco Sanfuentes, Eds. *La intensidad del acontecimiento. Escrituras y relatos en torno a la performance en Chile*. Santiago: Departamento de Artes Visuales, Facultad de Artes de la Universidad de Chile, 2011.

Es en medio de todos estos esfuerzos que surge el texto que hoy nos convoca. Desde el Instituto Hemisférico de Performance y Política de la Universidad de Nueva York, Diana Taylor y Marcela Fuentes presentan un generoso compendio que reúne varios ensayos. Su importante aporte radica en que dichos textos ilustran lo que ha sido el avance de los Estudios de Performance, incluyendo, por ejemplo, el concepto de “restauración de la conducta” de Richard Schechner, así como el de “performance del género” de Judith Butler, elementos centrales para la comprensión cabal de la profundidad del campo. Así, junto a estos escritos encontramos también trabajos de teóricos y artistas como Amelia Jones, Joseph Roach, Rebecca Schneider, Bárbara Kirshenblatt-Gimblett, Coco Fusco, Ngugi Wa Thiong’o, Víctor Vich, Jon Mc Kenzie, Jill Lane, Guillermo Gómez Peña, André Lepecki, José Esteban Muñoz y Antonio Prieto Stambaugh. *Estudios Avanzados de Performance* es una herramienta invaluable para la viva práctica performática de nuestro país, pues los ensayos que lo componen trazan distintas trayectorias que, por un lado, revitalizan la práctica con refrescantes experiencias y reflexiones, y, por otro, fortalecen la comprensión teórica de la performance con los recursos que el campo de estudios ofrece.

El integrar a nuestro quehacer los avances que estos autores han alcanzado nos ofrece una valiosa posibilidad. Los Estudios de Performance como campo posdisciplinario proponen la conformación de un nuevo espacio que trasciende los límites que por mucho tiempo separaron a las artes escénicas, la lingüística, la antropología y las artes visuales. Esta trascendencia evidencia los puntos de encuentro de estas disciplinas, proponiéndose como un lente epistemológico flexible que permita una apreciación más acabada de distintos fenómenos. *Estudios Avanzados de Performance* constata que muchas veces una sola perspectiva no logra dar cuenta cabalmente de la complejidad de ciertos fenómenos. Un ejemplo de esto es el tema del cuerpo, que se experimenta a diario de manera sumamente personal y en el que se inscriben distintas marcas que los construyen y/o invisibilizan. El ejercicio performático permite escenificarlo, pero el trabajo teórico analiza, evidencia y complica las categorías que el cuerpo lleva (Taylor 12). Como podemos ver, el texto que hoy presentamos entrega bases teóricas y reflexivas para comprender la complejidad de estos intersticios, ofreciéndonos la posibilidad de utilizarlo en nuestras apreciaciones y trabajos. Sin duda la fertilidad de nuestro hacer en el ámbito performático bulle de inquietudes y posibilidades reflexivas y expresivas. *Estudios Avanzados de Performance* emerge hoy no solo como un texto fundamental en términos académicos; es también una compilación altamente pertinente y actual. Discusiones y análisis sobre las manifestaciones performáticas de finales de la dictadura de Fujimori –por Víctor Vich– o los “escraches” en Argentina (equivalentes a nuestras “funas”) como denuncia y ejercicio de justicia en las manos del pueblo –por Diana Taylor–, hacen del libro un elemento transversal, de carácter Americano en el sentido Hemisférico de la palabra³, trascendiendo fronteras y límites políticos. Las reflexiones que el texto presenta exponen avances fundamentales de carácter teórico e importantes experiencias performáticas de impacto mundial, ilustrando no solo algunas de las distintas direcciones que la performance ha trazado, sino que también las fricciones productivas. Al igual que la palabra que lo nombra, el campo resiste definiciones fijas y favorece el movimiento fértil y creativo que las pulsiones y contrastes promueven. *Estudios Avanzados de Performance* no se instala, entonces, como una

3 Diana Taylor. “Who, When, What, Why”. *The Archive and Repertoire. Performing Cultural Memory in the Americas*, Duke University Press, 2003. XII-XX. Impreso.

suerte de enciclopedia definatoria de lo que los estudios de performance han sido y/o deben ser, sino como un compendio de importantes trabajos dispuestos para complejizar y enriquecer el accionar de la performance en las manos de quienes deseen internarse en sus páginas. El texto no busca imponer sino proponer, o entregar algunos de los elementos más valiosos y fértiles de los Estudios de Performance, para volver a emerger de una nueva forma desde las manos de nuestras creadoras/es y pensadoras/es de nuestro país.

Estudios Avanzados de Performance reúne, entonces, el ejercicio y el análisis de la performance, invitando a quienes componen el campo a vincular ambos polos y a potenciar el tránsito fértil entre ambas. Diana Taylor, en la introducción del texto reconoce estas cosas y observa la posible ansiedad que esta propuesta podría causar, suponiendo que tal vez habría artistas que no verían con facilidad la razón por la cual debiesen involucrarse con consideraciones de carácter teórico. Frente a ello, nos invita a observar lo complejo del campo, fijando nuestra atención en aquellos puntos performáticos en los que ni el ejercicio ni el análisis logran dar cuenta cabalmente de la profundidad del conflicto. Conviene, entonces, pensar en las posibilidades que los Estudios de Performance como lente epistemológico ofrecen. “¿Qué es lo que el performance nos permite hacer o pensar, a diferencia de otras disciplinas?” es la pregunta que Taylor nos presenta, dejando la potencialidad del texto en nuestras manos, libre para volver a emerger de una nueva manera a través de cada trabajo, con nuevos colores y nuevas fuerzas, en nuevos perfiles que hablen, observen y compliquen, esta vez, desde nuestro contexto.