

Cuerpos Críticos

Por Fernando Pertuz

“Es importante conocer por qué la teoría social clásica descuidó y reprimió el cuerpo. Turner (1994) ofrece dos razones para justificar el descuido académico del cuerpo. En primer lugar, la teoría social heredó el dualismo cartesiano que daba prioridad a la mente y a sus propiedades de conciencia y de razón sobre sus propiedades de emoción y de pasión. A su vez, la sociología clásica tendió a evitar las explicaciones del mundo social que tenía en cuenta al cuerpo humano, centrándose en el actor humano como un creador de signos y significados.” La construcción social del cuerpo en las sociedades contemporáneas - Ana Martínez Barreiro Universidad de A Coruña. Departamento de Sociología y Ciencia Política y de la Administración.

Caryana Castillo – República Dominicana – 2012

“100 Maneras de Decir adiós” es la acción de Caryana Castillo donde se despide en diversos idiomas y dialectos a medida que el sol se pierde en el horizonte del día. El día muere para darle vida a la noche y se despide con sus últimos rayos de luz.

*“100 Maneras de decir: Adiós, interjección empleada en la lengua española como saludo para despedirse. También se utiliza para despedirse de algo sin esperanza de conseguirlo o de recuperarlo. Procede de la expresión **"A Dios encomiendo tu alma"**.*

América es un continente plural, de alta riqueza cultural, artística y lingüística. Cada día muere una lengua en América y con ella un pueblo, y con él parte de la historia de la humanidad. Mientras esto ocurre continuamos sin duelo la vida cotidiana sin efectuar acciones dirigidas a preservar Las Culturas del Continente Americano.” Caryana Castillo

Nuestros conquistadores siguen su plan desapareciendo culturas, lenguas, vidas y comunidades que se encuentran en medio de planes de progreso, cultivos, hidroeléctricas, y carreteras que dividen no solo terrenos sino comunidades.

Los procesos de colonización y pos colonización seguirán sucediendo sin que detengamos a las multinacionales que arrasan con todo. Las tierras son expropiadas y con ello se erradican las tradiciones y costumbres que hacen que seamos diversos y especiales; sacar de sus tierras al campesino es cercenar la historia y por consiguiente acabar con la seguridad alimentaria, la preservación del medio ambiente y al final la desaparición de saberes ancestrales, para convertirnos a todos en un solo producto.

“En efecto, hay cerca de 3.340 lenguas habladas por menos de 10.000 personas, alrededor de 1.500 habladas por menos de 1.000 personas y casi 500 lenguas habladas por menos de 100 hablantes. Junto a esto, según DAVID CRYSTAL (2000), existen 51 lenguas que tienen solamente un hablante: 18 en Australia, 8 en los EEUU, 3 en América del Sur, 3 en África, 6 en Asia y 3 en

las islas pacíficas. Así que observamos que según la lengua, hay una distribución de hablantes bastante desigual. En primer lugar, al hablar de la desaparición de lenguas hay que mencionar la explotación. Una preocupación bastante grande en particular es lo que pasa dentro de los bosques amazonas. A pesar de luchar muchos años para proteger la tierra de la gente indígena, todavía siguen ocurriendo invasiones por razones económicas.” La Muerte de las Lenguas Indígenas - Colleen Walsh

Colectivo Zunga – Colombia – 2012

Cuerpos que hablan sobre el maltrato a la mujer, o la mujer vista como símbolo sexual, acciones por el amor y el desamor, acciones corporales contra las balas perdidas, performances que cuestionan la situación personal, social y política se reúnen en la Bial de Performance PerfoArtNet.

El Colectivo Zunga con su pieza “Servicio al Cliente”, nos hace reflexionar sobre todas aquellas miradas y palabras que tienen que recibir las mujeres en colegios, calles, universidades o trabajos, convirtiéndolas en víctimas de una sociedad que perdió el respeto por los otros; El Colectivo Zunga siempre ha estado interesado en reflexionar sobre la condición de la mujer; más en un entorno como el latinoamericano donde el machismo y la represión hacen de la mujer un objetivo.

Miles de mujeres son abusadas, calladas, violadas, maltratadas y denigradas a diario, en diversos rincones del planeta, donde los derechos humanos y los derechos de la mujer solo quedaron en el papel. Por ello estas propuestas abren espacios no solo para el arte sino también para una sociedad que necesita cura.

La suavidad para hablar, la feminidad, la amabilidad y por supuesto el aspecto físico (descrito siempre como “excelente presentación personal”) resultan relevantes a la hora de elegir entre las aspirantes. En este contexto, se establece, una relación análoga entre la función decorativa que adquiere el objeto artístico en tanto se piensa en relación al mobiliario y los espacios arquitectónicos que se mercadean en publicaciones especializadas de diseño, decoración y arquitectura, de esta manera se reafirma la idea de la mujer como imagen construida desde la mirada masculina, en la que funciona únicamente como cuerpo, como objeto suntuario dentro de las diversas transacciones comerciales que pueden realizarse en el campo del “servicio al cliente”. Colectivo Zunga

Adrián Gómez – Cuba/Colombia – 2012

Adrián Gómez artista Cubano radicado desde hace casi una década en Colombia nos presenta la acción “Somos”, Adrián toma un cuchillo y empieza a apuñalar su ropa, destrozándola por

completo para posteriormente compartir los retazos con los presentes. Él cubre sus ojos y continúa cortando chaqueta, saco, y camiseta; la imposibilidad de ver, más el uso del cuchillo velozmente aumenta en todos el miedo y el temor de que se hiera. El cuerpo frágil, el cuerpo expuesto al dolor se presenta anulando toda representación y se adentra en los terrenos de realidades diarias donde la gente atenta física y psicológicamente contra su cuerpo.

“Somos” forma parte de una serie de acciones que indagan la fragilidad del cuerpo desde la exacerbación de la violencia, exacerbación que, contrariamente, enfatiza precisamente el cuidado del cuerpo, la empatía por el cuerpo ajeno y la preocupación por el propio. Por otro lado “Somos” cuestiona precisamente lo que somos, destruyendo a través de un acto de muerte ritual los esquemas impuestos sobre el cuerpo, tales como un nombre, un género, un oficio, unas características que determinan nuestra apariencia, marcas que nos visten y que son apuñaleadas en nuestra ropa .Y cuando solo queda la piel, es rebautizada con otros nombres.” Adrián Gómez

El cuerpo es y será un campo de batalla continua; más cuando la sociedad nos vende unos estereotipos lejanos de lo que somos, pretender que aceptemos nuestros cuerpos no es fácil en medio de cremas reductoras, máquinas de ejercicio, cirugías estéticas, transformaciones corporales, tatuajes, la moda, o los medios masivos que ofrecen toda cantidad de productos con cuerpos moldeados por todo ello.

Desde pequeños, nos han estado enseñando a negar nuestros cuerpos con comentarios como... no se toque allí, los hombres no lloran, eso es feo, malo o sucio; construyendo con ello un cuerpo apariencia que desdibujamos todas las mañanas y que se camufla entre ropas, maquillajes y accesorios, que de acuerdo a la ocasión utilizamos como corazas que protegen nuestro interior.

“El suicidio es un problema de salud pública relevante, que ocupa un lugar entre las primeras 10 causas de muerte en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Se considera que cada día se suicidan en el mundo al menos 1.110 personas y lo intentan cientos de miles; independientemente de la geografía, cultura, etnia, religión, posición socioeconómica, entre otras. De la misma manera se muestra que el suicidio en niños y adolescentes ha aumentado en Colombia en los últimos años; las cifras arrojadas por el Estudio Nacional de Salud Mental indicaron que el suicidio corresponde a la cuarta causa de muerte en jóvenes entre 12 y 15 años; 57 de cada 1.000 colombianos intentan suicidarse durante su vida y que entre 10% y 15% culminan en suicidio.” - El suicidio y los factores de riesgo asociados en niños y adolescentes - Rev.Médica.Sanitas 13 (2): 28-35, 2010

Oscar Salamanca – Colombia – 2012

Oscar Salamanca con “Artista” cuestiona el arte, el artista, los espacios de exhibición y la acción; de que sirve ser artista o hacer arte cuando a nuestro alrededor encontramos a personas que no tienen donde dormir o que comer; si la verdadera obra es la vida, y el artista es cualquier ser humano entonces porque permitimos que las personas terminen en la calle.

“El performance usa la imagen de la institución arte para elaborar una serie de signos cargados de cinismo, humor y crítica soterrada al arte como imagen de penetración, aceptación, o apropiación invasiva, desde el lenguaje (poder de la escritura tanto de la corporeidad como de

la enunciación publicitaria), el esfuerzo físico, lo cromático y el cuerpo en situación.” Oscar Salamanca

No podemos pretender pasar por nuestras calles sin mirar y menos sin sentir; si Beuys hablaba de la plástica social y de moldear una sociedad, porque seguimos siendo decoradores de interiores, y aún más porque somos indiferentes ante el los seres vivos, humanos y el planeta.

Carol Andrea Montealegre – Colombia/México – 2012

“A dentro, A fuera” de Carol Andrea Montealegre invita a sorprendernos y preguntarnos qué es lo que sucede allí; el recorrido de la cámara por rostros, pies, piel y cuerpos nos sitúa en juegos eróticos; sexo en la web; realidad o fantasía; así como nos cuestiona sobre el rol que cumple la tecnología en las relaciones interpersonales actuales, con amor en la red, el sexo cibernético y demás comportamientos que cambian los significados de amor, privacidad, pareja o compromiso, lo que afecta en la vida real y como esto reemplaza la soledad.

“El cuerpo como eje temático, como objeto ejecutante, como superficie receptora de luz y de sombra. El cuerpo en interacción con otros cuerpos, el cuerpo dialogando sensorialmente con otros cuerpos, con sigo mismo, con la cámara, el cuerpo político, el cuerpo social, el cuerpo humano. Esta acción se desarrollara en casa, un espacio caracterizado por el calor que aguarda la libertad de una cierta intimidad, una intimidad que dialoga con el espectador espectral, con aquellos que experimenten la vivencia desde sus computadoras, pero también entre quienes están ahí haciendo la experiencia.

Los participantes serán seis artistas (amigos) invitados que realizaran diversas acciones simultáneamente en un mismo espacio, dichas acciones aluden así mismo a su intimidad, a la relación de ellos con sus cuerpos, ya no solo como individuos sino como una masa de individuos que coexisten como un solo organismo vivo, un organismo social.”

Los chats y video chats entran en nuestro espacio privado distanciando a nuestros cuerpos y a nuestras relaciones; hemos cambiado y eso es inevitable; hemos extendido nuestra presencia a la velocidad de la luz para atravesar continentes y compartir con las personas que amamos, tratamos de comunicarnos sin hablar, intentamos tocar, oler y ver esos cuerpos en el monitor y reemplazamos la realidad por la virtualidad. Somos seres sin cuerpos...

“Las dimensiones psicológicas son, en efecto, esenciales en la atracción por las nuevas tecnologías, ya que éstas reúnen el profundo movimiento de individualización de nuestra sociedad. Son el símbolo de la libertad y de la capacidad para organizar el tiempo y el espacio, un poco como lo fue el coche en los años treinta.. Tres palabras son esenciales para entender el éxito de las nuevas tecnologías: autonomía, organización y velocidad. Cada uno puede actuar sin intermediario cuando quiera, sin filtros ni jerarquías y, lo más importante, en tiempo real. Yo no espero, yo actúo y el resultado es inmediato. Esto da un sentimiento de libertad absoluta, incluso de poder, de lo cual da cuenta la expresión «navegar por la Red». Este tiempo real que hace tambalear las escalas habituales del tiempo y de la comunicación es probablemente

esencial como factor de seducción. La prueba del tiempo se ha superado sin la dificultad de la presencia de otros.” Las nuevas tecnologías, el individuo y la sociedad - Dominique Wolton

Adrián Hueso – Colombia – 2012

Adrián Hueso con la obra "A mis seis mujeres" habla de historias cercanas pero que se suceden en muchos hogares donde la mujer es violentada, abusada y humillada. Seis enaguas con sangre son lavadas por sus manos mientras narra las vivencias de sus familiares y amigas que por diversas circunstancias han sido agredidas por sus compañeros. La violencia física y la violencia psicológica asechan nuestras comunidades en guerras invisibles que laceran, mutilan o matan.

Creo en la posibilidad que me da el Arte de denunciar, sanar y transformar. Dedicado a mis seis mujeres es una Acción que pretende vincular todo lo anteriormente nombrado, buscando así, la posibilidad de realizar un ejercicio de denuncia frente al maltrato que viven muchas mujeres en un país cuyos principios más dinámicos son los relacionados con el machismo.

Abordar temas de esta naturaleza, que lastimosamente conocí y viví de cerca durante varios años con las seis mujeres de familia, me hacen reflexionar en el papel que el Arte y el Artista debe tener en nuestra sociedad, razón por la cual decido llevar a escenarios de flujo social como en el que se movilizan las acciones Artísticas, ya que en ellos encuentro la posibilidad de cambiar las dinámicas del circuito Artístico tradicional, asimismo la de sus temas, que no deberían ser ajenos a los que conforman la vida misma. Adrián Hueso

Aquí el arte es también una terapia social, un momento de reflexión y sanación que necesitamos a diario para educar a los hombres y mujeres que deben aprender del respeto, la tolerancia y el diálogo colectivo. Los problemas internos de muchos hogares se reflejan en la sociedad y son una mirada micro de los grandes problemas que afrontan las comunidades; detenernos a pensar en ello no son solo es función del arte; sino más bien la responsabilidad de todos los que conformamos la común unidad.

“Según reporta el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante Medicina Legal), en Colombia, en los distintos contextos en los que se producen hechos de violencia, las mujeres son las víctimas mayoritarias en los diferentes grupos de edad. En el periodo comprendido entre 2004- 2008, Medicina Legal registra que del total de casos de maltrato infantil, cerca del 53% de las víctimas de este tipo de violencia fueron niñas, siendo las figuras paternas y/o masculinas las principales agresoras. En el mismo periodo 206.735 mujeres y 22.589 hombres sufrieron agresiones físicas por su pareja.

Para 2009 Medicina Legal reporta que en el ámbito familiar las víctimas de violencia ascendieron a 93.862, ocupando la violencia de pareja el primer lugar con 61.139 casos registrados y siendo las mujeres las principales víctimas con el 88,6%5. En cuanto a la violencia

sexual en el quinquenio 2004- 2008, el Sistema Médico Legal Colombiano valoró 87.360 víctimas, de las cuales 73.395, es decir 84%, fueron mujeres. De estos, 48.021 casos, es decir un 75%, correspondieron a abuso sexual, y los restantes se asociaron a asaltos sexuales. La tasa más alta de valoración por posible delito sexual se encuentra de los 10 a los 14 años, donde el indicador alcanzó los 256 casos por 100.000 niñas. Los agresores vinculados a este tipo de violencia fueron los familiares en el 36% de los casos; otros conocidos 37%; desconocidos 16 % y, en el 11% de los casos no se cuenta con información sobre el victimario.” *La violencia contra las mujeres en Colombia* - <http://www.casmujer.org/INFO-1.%20CIDH%20VIOLENCIA%20CONTRA%20LAS%20MUJERES.%20DEFINITIVO%20ESPANOL.pdf>

Melina Peña – España – 2012

Melina Peña con “El Jardín de las delicias” revive el tríptico que muestra los tres estados o recorridos. El cuerpo deseo, el cuerpo oculto, el cuerpo rito, el cuerpo íntimo y privado; el cuerpo en la tierra, el paraíso o el infierno. Los diversos estados que asumen los cuerpos en nuestros tiempos. Los rostros sin rostro o la máscara permiten el anonimato de las personas pero no del ser, no del cuerpo mujer. Cuando hemos crecido en sociedades hombre-mujer donde los roles de cada género eran definidos por estereotipos o imposiciones sociales vemos como se transforman los cuerpos, las mentes y se destruyen los estándares de lo que somos.

“Un performance que represente lo que estamos viviendo hoy en día. El performance trabajará con temas de religión, sexo, género, identidad y guerra con la necesidad de expresar los extremos a los que puede llegar nuestra sociedad, como una llamada de emergencia a los hechos que nos acontecen. Este performance se desenvolverá en un mundo con el que nos identificamos, un mundo lleno de problemas a los que nos hemos acostumbrado o tal vez sea que nos hemos encapsulado en nuestra propia burbuja para no verlos.” Melina Peña

Los cánones corporales se transforman a medida que nuevas formas de vida se introducen en la sociedad actual; el cuerpo y la mente se transfiguran construyendo nuevos cuerpos y nuevas experiencias de vida. Lo trans aparece en la frontera generando nuevas especies, nuevos individuos y nuevas comunidades que luchan por una reivindicación social en la cotidianidad de este mundo.

Lo bueno y lo malo impuesto por creencias se disuelve imperando la libertad de pensamiento, expresión, libertad sexual y comprensión de seres humanos que son como son y debemos aceptar con respeto y amor. La condición sexual, política, económica y religiosa es un derecho que cada persona asume, defiende y comparte, construyendo con ello, nuevas formas de convivencia, nuevas sociedades y nuevos seres humanos.

Mary Douglas también ha reconocido el cuerpo como un objeto natural moldeado por las fuerzas sociales. Para esta antropóloga, existen dos cuerpos: el «cuerpo físico» y el «cuerpo social». Y afirma que «el cuerpo social restringe el modo en que se percibe el cuerpo físico» (Douglas, 1988: 93). Las propiedades fisiológicas del cuerpo son, pues, el punto de partida para la cultura que hace de mediadora y las traduce en símbolos significativos: «en un sistema de

símbolos naturales» (1988: 12). Esto significa que el cuerpo es un medio de expresión altamente restringido, puesto que está muy mediatizado por la cultura y expresa la presión social que tiene que soportar. La construcción social del cuerpo en las sociedades contemporáneas - Ana Martínez Barreiro

Nathalia Guevara – Colombia – 2012

Nathalia Guevara con su propuesta Make-Up Me? pone en evidencia la lucha de la mujer que se encuentra entre el maquillaje y la pared; miles de productos son ofrecidos para que seas bella; entre ellos dietas, pinta labios, cremas, tintes de pelo, perfumes, sombras, lápices para los ojos, salones de belleza, spas, centros de estética y quirófanos que venden belleza. Como si esa fuera la belleza que todos buscamos, como si fueran la solución a nuestras soledades e incluso al amor.

“Alguna vez cuando estaba en mi niñez alguien dijo: Tal vez es mejor si vas al sicólogo pues tal vez cuando crezcas puedes tener problemas de aceptación contigo, por lo de tu accidente... No es fácil crecer y que todo el mundo te vea y te pregunte que paso? Esta persona se refería a una quemadura que tuve a los cuatro años en la mitad de mi cuello y en parte de mi cara.

Crecí con la idea que ser bonita y aceptada, era parte de una cuestión física. Las mujeres, las niñas viven inmersas en superficialidades vendidas por los medios, la cola más bonita, 90 -60-90, Señorita Colombia, Miss Universo, la publicidad nos vende y nos hace pensar que si no tenemos el cuerpo escultural, el rostro perfecto, no estamos en condición de sobrevivir en el mundo. Me he rehusado a formar parte de esto. Los poderes económicos, políticos o sociales han hecho de algunas mujeres un ser superfluo, cuando deberíamos estar proponiendo luchas, cambios, revoluciones; mientras estamos pensando en cómo agradar al hombre, o en si me quieren o no?” Nathalia Guevara

El cuerpo ante el espejo, pregunta quién es la más bonita?... cuando sabemos que esa apariencia se desvanece con el tiempo y la verdadera belleza está en la calidad de ser humano que puedes ser. El rostro, los ojos, el culo o las tetas son espejismos que permiten distraer los sentidos y un caparazón para la batalla de los sexos; el hombre y la mujer se consumen en la imagen exterior sin permitirse adentrarse en los sentimientos del otro.

El cuerpo es cubierto, transformado, reconstruido y manipulado produciendo nuevas especies.

“Quizás se podría hablar de la “política de la belleza”, la belleza de lo político o del poder transformador del arte: “La belleza -sostiene Danto ya en las últimas páginas del libro posee significados humanos y no podemos separarla de la vida o esto es lo que uno espera. La belleza sólo puede convertirse en lo que había sido antes, si hay una revolución pero no en el campo del gusto sino en la propia vida. Sólo la belleza puede reconciliar a los hombres con el mundo. Y sea cual sea el caso, los atributos estéticos no van solos. Forman parte de amplios marcos que

garantizan la unión entre el arte y el resto de la vida” - Arthur Danto, Nueva York, 2000 - La belleza entre lo político, lo ético y lo cultural - Anna María Guasch

Pilar González – Colombia – 2012

Pilar González con “Mirándome” nos deja ver las múltiples caras que tiene un individuo, en el acto cotidiano de mirarse ante el reflejo, y reflexionar sobre la condición de sí mismo. El rostro puede ser la puerta del interior de nosotros y el espejo una ventana de las actitudes humanas; por ello vemos ante nosotros a múltiples seres que se esconden dentro de nosotros y que salen a la luz de acuerdo a las situaciones de la vida. Las caras que ocultamos se encuentran tras gestos, expresiones, miradas y muecas privadas o públicas que se acomodan a las circunstancias que se nos presentan a diario.

“Este performance busca mostrar algunos estados de ánimo y su apariencia, que se hacen visibles a nivel del rostro mediante deformaciones de la cara que se dan al estirar diferentes músculos de la frente, nariz, pómulos, boca y mentón entre otros. Con esta acción, van apareciendo una serie de retratos que dejan ver fragmentos de una identidad personal construida, que se produce, en primer lugar, a partir de un diálogo mental que parte de algunos recuerdos, acompañados de imágenes y emociones que van apareciendo en la memoria; y en segundo lugar, a partir de un diálogo externo que ocurre espontáneamente entre el sujeto que mira y el que se refleja a la vez sobre el vidrio, dando paso a un juego libre de expresividad a nivel del rostro.” Pilar González

Nos miramos para reconocernos o rechazarnos, nos miramos para hablar con nuestro otro yo, nos miramos y construimos una realidad en nuestra mente a partir de lo que vemos. Los estados de ánimo se perciben en nuestro rostro ya que es la ventana de nuestro interior. Reflexionar sobre nosotros y nuestras experiencias sin distanciarnos, ni representarnos, es el autorretrato que deja ver a un ser completamente desnudo.

“Antes de hablar de la mirada, debemos ubicar primero una zona mucho más amplia que es el rostro. He dicho rostro y no cara, ¿por qué? Establezcamos diferencias. La cara es física, natural; el rostro es una obra humana. El rostro es una construcción.

La cara forma parte del cuerpo; el rostro está prendido a nuestras imágenes. Sabemos de nuestra cara por los demás, pero cuando ellos nos la describen, casi nunca coincide con la que nosotros creemos poseer. Nuestro rostro es una arquitectura. Pensemos en las veces que, mirándonos en un espejo, tratamos de grabar un rasgo, una característica de nuestra cara, pero luego -aunque tratemos- no podemos reconstruirla cabalmente. La cara sólo permanece por la idealización hecha por el rostro. El rostro detiene el fluir de la cara. Y así como el rostro paraliza la acción temporal inherente a la cara, así la máscara detiene, momifica, la metamorfosis del rostro.” - Más allá de ver está mirar - por Fernando Vásquez Rodríguez

Ruth Viguera Bravo – México - 2012

Ruth Viguera con "Arquetipo" señala el rostro como símbolo que está en el inconsciente colectivo, sujeto a la geografía, al lenguaje, a las costumbres y a las presiones por ser mujer. El rostro-mujer bajo sus diversas capas oculta y protege, pero también es el centro de agresiones. La imposición de modelos de conducta, belleza, expresión o forma son asignados por la sociedad condicionando los modos de vida de hombres y mujeres que transforman sus cuerpos satisfaciendo absurdos cánones de belleza.

"Esta pieza examina los efectos de la cultura de consumo y el ideal de belleza de la sociedad contemporánea occidental, particularmente la publicidad y la mercadotecnia de los productos cosméticos. Este trabajo explora; la materialización de la identidad mediante el uso de estos productos junto con su asociación con el ideal de la belleza eterna y perfecta. Se hace una crítica en función reflexiva a partir del uso desmedido de los productos de belleza femenina (cosméticos, cremas, cirugías, depiladores), sin importar que se realice para obtenerlo." Ruth Viguera Bravo

"Un arquetipo es un modelo o ejemplo de ideas o conocimiento del cual se derivan otros tantos para modelar los pensamientos y actitudes propias de cada individuo, de cada conjunto, de cada sociedad, incluso de cada sistema.

Un sistema de palabras, de ideas, de ideales, o de pensamientos, sigue una conducta regular, envuelto en su propio paradigma; incluso se usan arquetipos para modelar su propio camino, para abrirse campo en un medio de ideas abstractas, poco entendibles o ininteligibles, solamente guiados por sus propios pensamientos y creencias." wikipedia

Las normas de una sociedad van acomodándose con el paso del tiempo, sobre todo por seres que cuestionan, destruyen y moldean nuevas formas de asumir la realidad; las luchas sociales amplían las fronteras del cuerpo y sus relaciones con otros y su entorno construyendo nuevas normas, nuevos mitos y nuevas re-acciones del cuerpo individual y por consiguiente del cuerpo social; todos los comportamientos indiscutiblemente cambiaron y cambiarán al ser humano.

Paola Correa – Colombia – 2012

Paola Correa neutraliza su rostro en "Celare Voltus" cuando su cara desaparece por completo; el lenguaje corporal se anula ante la imposibilidad de ver sus facciones; la identificación

personal se borra como con infinidad de víctimas, cuyos rostros han sido desfigurados con el fin de que no sean reconocidos por otros.

“Es un gesto de alteración en mi rostro en esa inter-acción entre el material, mi cuerpo y el transcurrir del tiempo. De esta manera mi acción interviene y transforma el paisaje dejando huella sobre mi propio rostro como parte de aquel, para estructurar una nueva imagen.

El interés es develar el carácter semántico de mi rostro (vultus) mediante el camuflaje (celare) del mismo, invitando al público a imaginar que mira otra cosa: ocultamiento, invisibilización, ilusión, polisemia, son fundamentos de esta performance para llegar a una asimilación con el entorno disminuyendo el sentido de personalidad y modificando mi propia identidad.” Paola Correa

Transformaciones corporales están sucediendo a diario en guerras invisibles que transmutan la apariencia y aniquilan las sociedades. La guerra de los rostros; la guerra del cuerpo; la guerra del sexo; la guerra de las formas, de la estética, de la apariencia que se encuentran camufladas en luchas que seres tenemos a diario contra sí mismos; confrontaciones contra nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca, nuestros pechos, nuestra cola, nuestra máscara; batallas donde nos destruimos por ser o no ser; a partir de los cánones del momento y el entorno donde nos movemos.

“Desde perspectivas históricas y antropológicas contemporáneas, en el curso de la reflexión en torno a la estética de la guerra –inaugurada por Jünger y sus Tempestades de Acero y continuada por Sloterdijk en sus Temblores de Aire –, podemos sostener que la guerra moderna ha cambiado de modo radical con el hecho logístico –no menor– de no poder verle el rostro al enemigo, esto hace que ya no pueda hablarse de un Frente. En el frente ya no se hayan actores humanos sino monitores, cámaras (la imagen reemplaza a las palabras escritas, con su aplastante fuerza visual y mediática), ya no se ve el rostro del adversario ni el de las víctimas sólo mercados, edificios devastados y oficinas de monitoreo con evaluadores militares. Las guerras modernas son, pues, asépticas, son guerras donde no se ven las víctimas, donde no hay sangre ni quejidos de heridos”. -La moda en la posmodernidad. Deconstrucción del fenómeno fashion - JÜNGER, Ernst, Tempestades de Acero, Ed. Tusquets, Barcelona, 2005 - SLOTERDIJK, Peter, Temblores de aire, en las fuentes del terror, Ed. Pre-Textos, Valencia 2003 - Adolfo Vásquez Rocca: «Sloterdijk; entre rostros, esferas y espacio interfacial.

Sandra Malagón – Colombia – 2012

Sandra Malagón con “Bala Perdida” coloca sobre la mesa otro de los problemas con el uso de armas como son los daños colaterales que se causan en pequeños, jóvenes y adultos que son heridos y destrozados por proyectiles que atentan contra la vida. Miles de personas como Sandra han recibido una bala en su cuerpo cambiando su cuerpo y mente para siempre. Las calles se convierten en campos de batalla donde en cada esquina nos enfrentamos a la muerte

y las personas caminamos con el miedo acuestas en medio de barricadas, policía, cámaras de seguridad, autos blindados, escoltas y hombres con armas y gafas negras que no sabemos a quién cuidan o persiguen.

“La acción se genera a partir de un proceso que empieza por “escarbar” en la memoria y el dolor; Se genera como curación, pero también como una relación entre lo íntimo y lo público. Se trata de exteriorizar una historia personal convirtiéndola en una historia pública, una historia que no solo viví yo, si no es una historia compartida de las secuelas de la violencia. Sandra Malagón

“Según una investigación realizada por la ONG Centro de Recursos para Análisis de Conflicto (Cerac), en 10 años murieron alrededor de 1.000 personas por disparos indiscriminados, lo cual implica que cada cuatro días hubo al menos una muerte por esta causa. Al no existir registros oficiales de Medicina Legal ni de la Policía Nacional disminuye la posibilidad de aplicar correctivos en las ciudades, donde las víctimas de esta violencia son más recurrentes.”
Colombia: Muertes por balas perdidas reviven debate sobre desarme -
http://www.redsemiac.net/web/index.php?option=com_content&view=article&id=918:colombia-muertes-por-balas-perdidas-reviven-debate-sobre-desarme&catid=52:poblacion--sociedad&Itemid=71

Familias enteras han sido víctimas en medio del conflicto y miles de ellas solo son daños colaterales para los bandos implicados; la sociedad civil en medio de guerras que no se luchan por el pueblo, y de las cuales aún ni se sabe verdaderamente por que se suceden; cuando comienzan, y hasta cuando continúan.

Carlos Rojas – Colombia – 2012

Carlos Rojas con su propuesta habla desde el amor y las relaciones de pareja, la construcción de la vida por diversas capas que superpuestas narran acontecimientos de vida-muerte, amor-desamor, felicidad-tristeza, unión-desunión, entre muchos polos opuestos que se mezclan en los momentos de ruptura y separación; permitirnos hacer duelos y reflexionar sobre la vida, facilitan un espacio para sublimar los sentimientos que tenemos encontrados y en común.

El diálogo interno, como el diálogo colectivo son la mejor herramienta para aclarar lo que pensamos, decimos y escuchamos. Hablar y tomar decisiones entre dos no es fácil, pero debemos trabajar por resultados equitativos para ambos.

Las relaciones además de sus conflictos internos son afectadas por factores económicos, presiones familiares y sociales que pueden poner en riesgo la estabilidad individual y colectiva; los buitres están al asecho de presas que en medio de los problemas devoran a otras o son devoradas por ellas.

Luis Fernando Arango – Colombia – 2012

Luis Fernando Arango con su pieza "Naufragio" extrae historias de su corazón para lavar y purificar la memoria del amor; la acción como un espacio de curación del cuerpo y la mente donde el entierro simbólico es parte fundamental para continuar la vida.

La resistencia corporal y mental se intensifica cuando su cuerpo se sumerge dentro del agua helada, como se congelan las relaciones. El retrato del ser amado es liberado por medio del fuego, para con ello sanar la mente y el alma.

"Pienso en la tensión que siempre debo generar en mí para cumplir con lo necesario y esperar hasta última hora para lograr la pulsión que me permita lograrlo; Tal vez es un tipo de adicción que mi cuerpo necesita y al que se acostumbró en las difíciles y extremas circunstancias en que se ha movido mi vida. ¿Cómo salir de este laberinto por el cual debo cruzar hacia la libertad del pensamiento y la acción?, ¿Es este un laberinto de nervios, venas y músculos en tensión que me impiden volar?, ¿La falta de afecto y amor hacia mí mismo ha hecho de mi envoltura, un amacijo de emboscadas para mi búsqueda?." Luis Fernando Arango

Alejandra Gutiérrez – Colombia – 2012

"Justicia Pop" de Alejandra Gutiérrez quien es artista e investigadora de la generación de los noventa; su trabajo es el resultado de mezclas entre arte relacional, arte público, performance y activismo. Su profundo interés sobre problemáticas sociales le ha llevado a preguntarse por la condición humana, y como el arte puede servir de medio de reflexión y crítica social.

"La función del arte va desde la más superflua de las miradas; la contemplativa, hasta la de verdadero agente productor de estados y vivencias. Una de las tantas funciones y en la que se basa mi trabajo, es la función social "señalando" es como voy rotulando anomalías propias de nuestra sociedad y la militancia de la vida real trae consigo material del que me encargo de dilucidar". Alejandra Gutiérrez

Muchas de las acciones propuestas son fruto de situaciones límite que vive no solo el artista sino la comunidad en general. Las acciones no son simples representaciones o shows donde nos enfrentamos a los espectadores pasivos esperando el vacío momento del aplauso... las acciones deben generar reacciones inmediatas... de ese instinto de conservación.

*"Me gustaría decir que un acontecimiento es una **lucha cara a cara** con la nada. Esto suena **como la muerte**. Las cosas no son tan sencillas. Se dan muchos acontecimientos que no ofrecen nada a lo que enfrentarse, muchas **situaciones dentro de las que la nada permanece oculta e imperceptible**, sucesos sin barricadas; Vienen a nosotros **escondidos bajo la apariencia de acontecimientos de la vida diaria**. Llegar a ser sensibles ante su calidad de acontecimientos reales, llegar a ser competente en la tarea de **escuchar su sonido bajo el silencio o el ruido**, llegar a estar abierto al **–resulta que– en vez de –lo que pasa–**, requiere como mínimo un alto grado de refinamiento en la percepción de pequeñas diferencias." J-F Lyotard.*

Obras como "Destierro", "Justicia Pop", "Comunicación", "Coltan", "Chigua", "Perchero", dejan ver su interés no solo en problemas locales, sino más bien globales; demostrando las profundas relaciones entre arte y vida. Su vida es una obra de arte y su arte es vida.

"Durante estas cuatro décadas en que el performance floreció, los países latinoamericanos y caribeños sufrieron, casi sin interrupción, dictaduras militares, guerras civiles, desapariciones, invasiones, brutalidad, censura, violaciones a los derechos humanos, problemas de inmigración, expansión demográfica, discriminación y dificultades económicas". Deborah Cullen - Arte ≠ Vida - Acciones de artistas de las Américas, 1960-2000

Alejandra Gutiérrez nos confronta con la responsabilidad social como individuos y amplía el concepto y los espacios donde el arte hace parte. Ser sensible es hacer a los otros sensibles y consientes de la responsabilidad que tienen nuestras acciones en la vida.

Alonso Zuluaga, Gloria Sepúlveda, Luis Fernando Arango y Nathalia Guevara conforman el grupo académico que intenta dar palabras a las acciones y analizar el papel de las mismas en este momento histórico. Hablar del cuerpo, del arte y sus relaciones con el entorno ayudan a entender la necesidad que tenemos para hablar desde el cuerpo, desde la vida, desde la realidad, sin tener que representarla en la distancia.

Alonso Zuluaga nos habla de la historia del performance desde la revolución política, muchos movimientos nacen en época de posguerra y el arte y los artistas tocados por este momento rompen con la tradición buscando nuevas maneras de expresión como dadaísmo, surrealismo, futurismo, acciones, happenings o eventos donde se muestra la realidad pura. El accionismo viene, el body art, el action painting marcan una ruptura entre la pintura y el performance, abriendo puertas a la interdisciplinariedad, así como las guerras partieron la historia.

Alonso Zuluaga - Colombia - Historia de la Performance

Fluxus, John Cage, Paik, Beuys, amplían los conceptos del arte, de la música y de la performance respectivamente; apareciendo nuevamente el rito y el chamán que el mismo Zuluaga utiliza en su obra, incorporando en sus propuestas el hablar de la vida desde la vida. Su experiencia como performista, pedagogo y gestor le permiten entablar diálogos con la educación, la creación y la difusión de un arte de proceso, de un arte que desea moldear una sociedad, que se encuentra influenciada por la condición socio política en la que hemos crecido y que nos influye como seres sensibles y comprometidos con el devenir.

Tienes Cuerpo? Es la pregunta que nos hace Luis Fernando Arango quien en medio del dolor de su familia por tener a su hermano encarcelado como otra de las víctimas de estado, quienes son señalados y encarcelados bajo el estatuto antiterrorista, que primero te priva de la libertad y luego buscan o inventan pruebas para que te pudras en la cárcel; tienes Cuerpo?, tienes sentimientos, tienes vida.

Es imposible hacer arte acción si el cuerpo está ausente, es imposible tener conciencia de un cuerpo cuando el alma y el espíritu están derrumbados. En medio de un terreno minado, en medio de una sociedad derrumbada o en medio de los laberintos de la violencia que nos ha cargado de fuerzas, el hombre, el artista se resiste a callar, se resiste a ser sometido y se resiste a morir.

Luis Fernando Arango – Colombia - Tienes Cuerpo?

El mundo está con cuerpos ausentes que deambulan por una sociedad de consumo, sin mente y sin sentimientos.

Los hechos en la franja de Gaza, en Colombia, en África, en Irack o en China no son ajenos, ni distantes y es por ello que Arango se aparta de las palabras para hablar con su cuerpo, un cuerpo herido por lo que acontece al ser humano y no al arte; su sinceridad y experiencia de vida hace que no represente, sino más bien presente la fragilidad en la que vivimos en estos momentos; exponiendo su cuerpo y su vida para despertar a los seres adormecidos.

Gloria Sepúlveda con su reflexión "Ciudadanía, género y performance" señala los cambios del ciudadano que se pregonan en todo el mundo; el rol femenino y masculino se han difundido y la transformación del individuo con lleva a la transformación de las sociedades. El arte y en especial el performance buscan espacios para que el ser humano pueda hablar de ello.

Sepúlveda sale a las calles a preguntar qué es ser mujer o que es ser hombre y descubre cómo estas respuestas están construyendo nuevos significados y nuevas formas de vida. Una provocación que se acerca al activismo para que hablemos de la libertad de género, la libertad de pensamiento, y descubramos al ser humano y sensible que se esconde tras la apariencia de hombre, mujer, transexual, travesti o transespecie.

Gloria Sepúlveda – Chile - Ciudadanía, Género y Performance

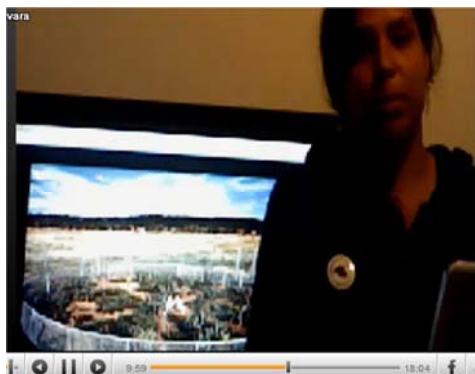
Nos han impuesto desde pequeños ciertos patrones como barbies para niñas, carritos para hombres, ropa para un sexo o para el otro, diferenciando radicalmente y negando sentimientos, que lo que han inculcado es represión y segregación a uno u otro género.

“Arte y Medio Ambiente” es el tema que nos presenta Nathalia Guevara. Los movimientos ecologistas no son los únicos responsables en hablar del medio ambiente que alberga a los seres vivos. Los artistas también buscan concientizar sobre los problemas ambientales.

Propuestas distantes al arte de la tierra, pero cercanas a la vida plantean la relación humana con la naturaleza, 7000 robles de Beuys muestran que el planeta debe ser curado, el árbol es un elemento de regeneración del planeta apuntando a la regeneración de la vida. Sembrar árboles es sembrar vida.

La falta de alimentos, agua y recursos afectan la vida, los cultivos industrializados queman y secan el planeta, la revolución verde es importante si queremos salvar a los seres vivos. El arte lucha por la regeneración verde y la limpieza de desechos tóxicos e igualmente se preocupa por el maltrato animal. Acciones de ambientalistas contra el uso de pieles y el abuso a otras especies se ven desde hace años.

El arte cuando muestra el compromiso que tenemos con el planeta nos hace pensar en la resistencia por el planeta que habitamos, los ecoartistas luchan por ese espacio donde habita la vida.

Nathalia Guevara – Colombia - Arte y Medio Ambiente

El descuido con el medio ambiente es reflejo del descuido al ser humano, y el arte puede llegar a sensibilizar al ser humano. Por qué he de conmoverme con los animales si no nos conmovemos con el ser humano, el arte, el cuerpo y la sociedad conviven con el medio ambiente quien incide en la vida y por consiguiente en la cultura.

Por medio del arte podemos ser mediadores para construir un nuevo mundo.

Las luchas son personales y grupales, los conflictos sociales son espejos de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Si el arte puede ayudar a cambiar la vida; entonces la vida podrá construir un mundo mejor.

Fernando Pertuz / Artista y Gestor

Las acciones y charlas podrán ser vistas en www.perfoartnet.org