

RDA.III

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES
REVUELTAS DEL ARTE

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES “REVUELTAS DEL ARTE”

Buenos Aires, 10 al 12 de octubre de 2023

Actas del III Congreso Internacional de Artes : revueltas del arte / Cristina Híjar... [et al.] ;

Compilación de Lucía Rodríguez Riva. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Universidad Nacional de las Artes, 2024.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-3946-31-8

1. Arte. 2. Actas de Congresos. I. Híjar, Cristina II. Rodríguez Riva, Lucía, comp.
CDD 700.71

RDA.III

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES
REVUELTAS DEL ARTE

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES “REVUELTAS DEL ARTE”

Buenos Aires, 10 al 12 de octubre de 2023

El Congreso fue realizado por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional de las Artes.

ACTAS DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES “REVUELTAS DEL ARTE”

COMPILADORA

Lucía Rodríguez Riva

CORRECTORAS

Leonora Madalena y Diana Marina Gamarnik

ILUSTRACIONES

Facundo Marcos

DISEÑO

Soledad Sábato

COORDINACIÓN DE DISEÑO

Viviana Polo

RDA.III

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES
REVUELTAS DEL ARTE

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES

EJE 1

**ARTES, DEMOCRACIA
Y DERECHOS HUMANOS**

EJE 1: ARTES, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS; 1.3: PERSPECTIVA DE GÉNERO, ARTIVISMOS Y

DIVERSIDADES: POÉTICAS POLÍTICAS EN LAS ARTES

La voz colectiva. Experiencias performáticas feministas

Ana Casal (Universidad Nacional de las Artes)
Paloma Macchione (Universidad Nacional de las Artes)

RESUMEN: Con esta ponencia nos proponemos compartir una constelación de experiencias performáticas artivistas propias, basadas en la voz colectiva y desarrolladas en el marco de los proyectos de investigación que dirigimos en la Universidad Nacional de las Artes: Políticas de los Cuerpos y Poéticas Feministas en las Artes Visuales/Audiovisuales del Sur de Sudamérica en Este Siglo, y PICTO, Artes Visuales Expandidas y Feminismos, Estrategias Emancipatorias del Presente Desde el Sur del Sur, y analizar estas prácticas, en tanto estrategias artísticas contrahegemónicas.

El trabajo realizado no pretende un análisis hermenéutico ni semiótico de las obras, sino una comprensión de los efectos de estas producciones en las experiencias de artistas y participantes, en línea con la propuesta de la estética performativa planteada por Erika Fischer-Lichte.

Palabras clave: Performance; Feminismos; Artivismos; Voz colectiva.

Introducción

Estas producciones transdisciplinarias en las que los lenguajes artísticos se entrecruzan se basan en la voz colectiva, que es tanto materialidad física como expresión de una subjetividad. En un sistema de autorización discursiva donde solo algunos monopolizan las narrativas mientras los otros ocupan el lugar del ruido, estas experiencias proponen hacer lugar a esas voces subalternizadas. Es en ese sentido que las pensamos como prácticas artísticas que generan espacios colectivos de aprendizaje, investigación y activismo.

Al requerir un compromiso de participación activa en las experiencias, quienes así lo asumen se transforman en cogeneradores de las *performances* (Fischer-Lichte, 2011), en una operación política que desarticula uno de los aún pregnantes binarismos en el campo del arte: artista-espectador. En estas acciones, en las que producción y recepción se desarrollan en un mismo espacio-tiempo, se opera desde conceptos trabajados desde los feminismos, aunque no exclusivamente, como despatriarcalización, cuidados y territorio, y se apela a desplegar colectivamente la palabra y los cuerpos, como estrategia de intervención y transformación.

LA VOZ POLIFÓNICA

Desarrollamos nuestras prácticas artísticas en el marco de nuestras actividades como docentes e investigadoras en la Universidad Nacional de las Artes. Trabajamos principalmente desde la *performance*, y siempre nos convocó el deseo de realizar acciones que se abrieran a lo participativo y lo colaborativo, de manera transdisciplinar.

Una de las primeras experiencias, en la que esto se hizo presente, fue *Simbiontes*, presentada en noviembre de 2021 junto a *Qoa*, e inspirada en los conceptos de reciprocidad y multiespecies de Donna Haraway (2020), en la que planteamos un diálogo entre las hojas

secas de los árboles y el humus, la composición sonora en vivo, nuestros propios cuerpos y el de algunas espectadoras, a las que invitamos a participar.

En la siguiente *performance*, nos propusimos ampliar la participación de los espectadores y trabajar también con el lenguaje verbal. Pensamos cuáles eran las posibilidades de incluir un poema de Ana María Ponce en la acción, para que fuera leído conjuntamente con los participantes. Fue ahí cuando apareció, por primera vez, la idea de las largas cintas de papel escritas.

Esa acción se llamó *De mano en mano*, en alusión a la forma en la que los poemas de Ponce, escritos en cautiverio en la ESMA, llegaron a hacerse públicos. Se propuso ir desenmarañando las cintas, pasándolas de mano en mano, en una lectura conjunta y polifónica. De esta manera, el mismo dispositivo performático fue tejiendo la acción corporal y el decir el texto, al tiempo que habilitaba la participación de los espectadores, transformándoles en cogeneradores de la *performance*.

En esta serie de experiencias, el lenguaje verbal se presenta desde la materialidad de la palabra escrita, la cual no es únicamente leída de manera silenciosa o en voz alta, sino que también es tocada. Los participantes perciben, a través del tacto y lo háptico, la materialidad del texto y sus texturas.

Y esa lectura es a la vez un decir que introduce también la materialidad sonora de la palabra; un darle cuerpo y voz a esos escritos, que se transforma en una voz múltiple.

Así, lo sonoro, lo verbal y lo visual se desbordan los unos en los otros, y se cruzan con lo corporal, siendo los cuerpos los que activan el funcionamiento del dispositivo performático.

Por lo tanto, nos interesa considerar que estas operaciones performáticas implican también un desborde de los sentidos. Si las artes visuales son percibidas a través del sentido de la vista, lo musical desde el sentido del oído, y el lenguaje verbal desde la vista —en la

lectura— y desde el oído —en el habla—, la *performance*, al necesitar de la copresencia de los cuerpos, invita a activar otros sentidos, tradicionalmente relegados por el canon del arte, como el olfato, el gusto y, particularmente en estos casos, el tacto y lo háptico. *Performers* y espectadores entran en contacto con las cintas de papel, las manipulan y le ponen voz a esos escritos, reorganizándolos colectivamente, atravesando las palabras con sus propios cuerpos.

DECIR/SUSURRAR/VOCIFERAR

Al momento, ya realizamos seis experiencias con este formato de lectura y escritura colaborativa, en donde los cuerpos se convierten en cajas de resonancia. Lo pensamos como un dispositivo móvil y dinámico, que toma diferentes configuraciones dependiendo del contexto, el espacio en el que se presenta y el público participante. Se trata de una propuesta en la que se emplean algunas estrategias claras para habilitar la participación, a partir de las cuales la invitación a generar colectivamente la *performance* se hace explícita y previsible, pero también quedan, en todos los casos, espacios abiertos a lo espontáneo y a lo imprevisto.

En el Primer Encuentro Internacional de Feminismos Comunitarios, Campesinos y Populares, en Abya Yala, realizado en Tilcara el año pasado, presentamos *Todo tiene un sur*. En esa ocasión, todes les participantes se colocaron formando una amplia ronda alrededor de la maraña de cintas, por lo que la circulación de los textos se produjo siguiendo esa disposición en redondo.

Durante este agosto, en el Segundo Encuentro Internacional de Feminismos Comunitarios Campesinos y Populares en Abya Yala, compartimos *Despatriarcalizar*. Esta vez, la ubicación del público era irregular y, por lo tanto, la dirección de la cinta fue sinuosa y zigzagueante. En esta oportunidad ocurrió otro imprevisto, que no se relaciona con la espacialidad de la acción, sino que tuvo consecuencias específicas en cuanto a la voz. Sucedió que, además de

leer las consignas ya escritas en las cintas, les participantes comenzaron a aportar en voz alta sus propias intenciones y así, surgieron elementos que hicieron que la participación se desarrollara de maneras no contempladas por nosotras previamente. Del susurro y la mirada cómplice con la compañera de al lado, a la declamación abierta y el grito de desahogo, la acción tomó un rumbo propio por fuera de lo planeado, entre risas y emoción.

Finalmente, *Cuidar es urgente* es la última propuesta, que se realizó en la plaza de Tilcara. Movilizadas por el encuentro feminista, por la situación política de la provincia de Jujuy y por el resultado de las elecciones de agosto, desarrollamos una acción en la plaza central de Tilcara. Ahí fuimos desplegando los rollos de papel en blanco e invitando a las personas a escribir con pincel y pintura, lo que consideraran que es urgente cuidar: cuidar como defensa, como protección. Frente a un sistema que nos quiere cada vez más insensibles y desafectados, pensamos el cuidado como una estrategia política contrahegemónica. De esta manera, la participación que hasta el momento se daba en la lectura y manipulación de las cintas se desbordó hacia la escritura, permitiendo que el mismo acto de enunciación fuera colectivo.

UN CORO SIN PARTITURAS

Nos interesa particularmente el concepto de desborde y lo pensamos como una operación central de estas experiencias. Un desborde de la voz, de los lenguajes, de la palabra y de los cuerpos, que produce un excedente que se va reconfigurando continuamente.

La *performance De mano en mano* retoma la poesía que Ana María Ponce escribió en la clandestinidad, cuando estaba secuestrada en la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada (ESMA), durante la última dictadura cívico-militar, y donde, finalmente, perdió su vida.

La obra propone un dispositivo que reivindica la acción colectiva para regenerar las fuerzas vitales desde el cuidado y el amor. De mano en mano, así como los escritos de Ana María encontraron la luz, se invita a desenterrar, del miedo y del dolor, el deseo de construir un futuro digno de ser vivido, con la consigna imprescriptible de memoria, verdad y justicia.

En la acción, los versos del poema están escritos en las cintas de papel, pero en tanto depende de cómo las personas participantes las tomen, la lectura de los versos se da en distinto orden, cada vez que la *performance* se presenta. Así, se van desenmarañando las cintas de papel mientras se enmarañan los versos y las voces, desbordando el poema original y reconfigurándolo en un canon rizomático.

Todo tiene un sur parte del texto de Paul B. Preciado “El sur no existe” —de su libro *Un apartamento en Urano* (2019)—, que reorganizamos en forma de poema. En algunas cintas de papel escribimos todos los versos relacionados con el norte y, en otras, todo lo relacionado con el sur, o los sures. En la *performance*, esas cintas son lentamente desenmarañadas y entregadas a los espectadores, para que nos acompañen con su lectura. Así circulan, en ronda, entremezclando las voces, desarticulando el norte y el sur, y todos los binarismos que en ellos se expresan. Nos reencontramos, también ahí, con el desborde performático y performativo del texto de Preciado.

En *De la academia a la calle*, seguimos desarrollando el mismo dispositivo performático. En esta ocasión, tomamos un concepto de la activista y artista boliviana María Galindo, la despatriarcalización, y a partir de este compusimos un poema, que escribimos en un único rollo de papel. Setenta metros de ámbitos, actividades y relaciones a despatriarcalizar. Reutilizamos esa misma cinta en la *performance* colectiva *Despatriarcalizar*, en Tilcara —en el Segundo Encuentro de Feminismos Campesinos, Comunitarios y Populares en Aya Yala—, donde los participantes no solo leyeron el rollo, sino que se apropiaron de la consigna.

Así, las obras van de boca en boca y, como el poema de Ana María Ponce, de mano en mano, desbordando y escapando de los límites disciplinares, de los cuerpos, de la autoría. Hay, como diría María Pía López, un cartoneo de la escritura propia y ajena, como forma de tejer teoría feminista.

Estas experiencias performáticas son parte del proceso de investigación que venimos desarrollando dentro del ámbito universitario, que vincula arte y feminismos. Y, en este sentido, también se produce un desborde de las voces de los procesos de investigación académica en la producción artística y de las voces del arte en la academia: de la teoría a la práctica artística e, inversamente, de la práctica a la teoría. Por eso también planteamos estas producciones como teoría expandida. Una forma de producir conocimiento en la propia obra, un saber/hacer, que tensiona los modos de hacer investigación en las artes.

En este sentido, nos ocupa más comprender lo que la obra produce en términos de afectos y efectos, que acercarnos al análisis hermenéutico y a la comprensión de su significado.

CONCLUSIÓN

En las experiencias que presentamos, el entrecruzamiento de las voces hace a lo colectivo. Estas producciones son momentos de un camino que no sabemos qué nos depara. Y esto se relaciona con algo que no dijimos, que es que también lo colaborativo se da entre nosotras, en el pensar y hacer estas producciones. Estamos experimentando con las cintas de papel, las voces, los textos, la participación, pero también con nuestras propias estrategias para cogenerar estas obras. Pensamos en conversación, como diría Rita Segato, pero tomando conversación no solo como el intercambio de palabras y gestos, sino como su etimología lo indica, un dar vueltas, un girar con otre.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fischer-Lichte, E. (2011). *Estética de lo performativo*. ABADA.

Galindo, M. (2022). *Feminismo bastardo*. La Vaca.

López, M. P. (2021). *Quipu. Nudos para una narración feminista*. EME.

Preciado, P. B. (2019). *Un apartamento en Urano*. Anagrama.