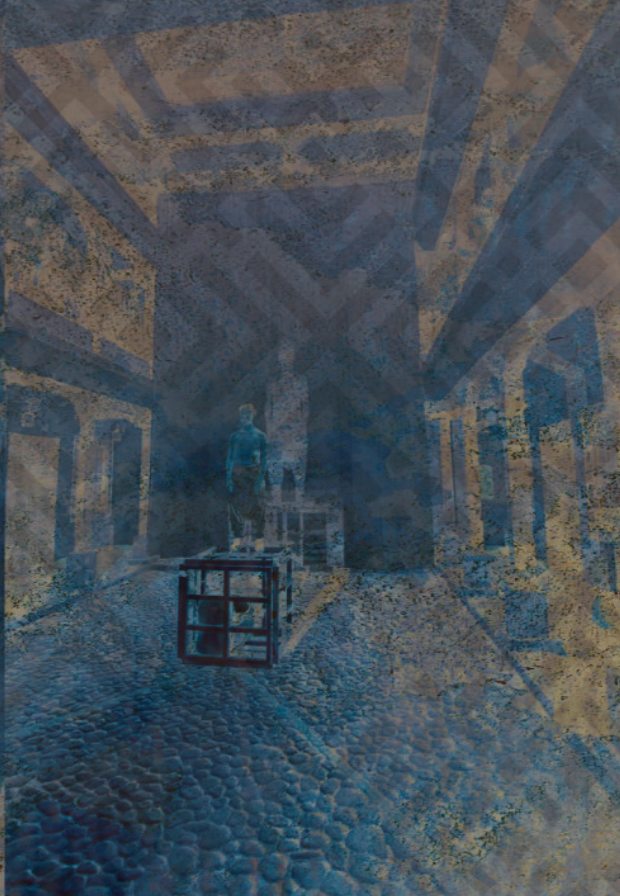
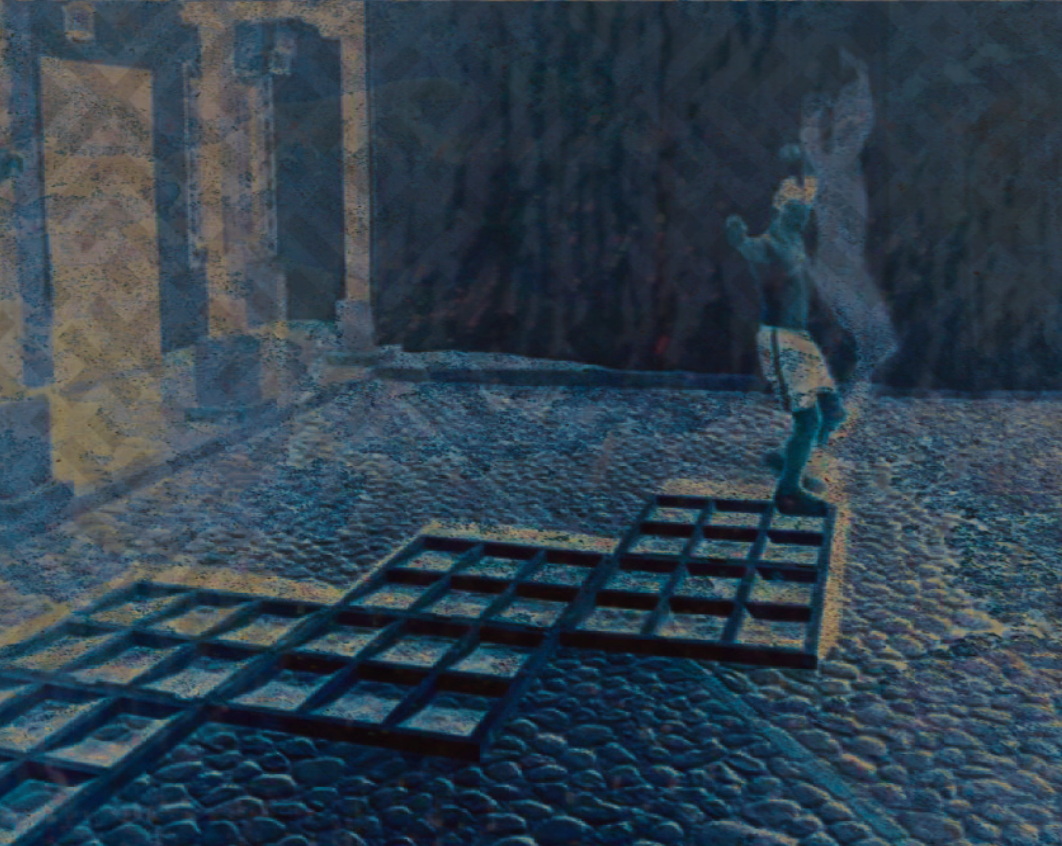

EL CUERPO ES-CULTURAL
PERFORMANCE

IVÁN DÁRIO ILLERA SOUFFERT

EL CUERPO ES-CULTURAL

IVÁN DARÍO ILLERA SOUFFERT

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE ARTES
ARTES PLÁSTICAS
POPAYÁN
2020

EL CUERPO ES-CULTURAL.

IVÁN DARÍO ILLERA SOUFFERT

CÓDIGO: 09081026

Trabajo de Grado presentado para obtener el Título de:
MAESTRO EN ARTES PLÁSTICAS.

DIRECTOR TRABAJO DE GRADO
GUILLERMO MARÍN RICO

*UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE ARTES
ARTES PLÁSTICAS
POPAYÁN
2020*

DEDICATORIA

Dedicadas a todas las personas que han pasado por mi vida, soy simplemente un reflejo de un poco de las suyas.

A mis Padres que son el origen de esta aventura que es vivir, gracias por darme las mejores enseñanzas, amor y apoyo incondicional.

A mi hermano por brindarme su apoyo y cariño en todo momento.

Al amor de mi vida Isabel Cristina por reparar mis alas, ponerme un cielo y enseñarme a volar de nuevo, hasta el último momento tendré presente que el futuro pertenece al que cree en la belleza de sus sueños.

A mis amigos que son como mis hermanos, ellos sabrán quienes son, esto es un homenaje a ustedes.

A las personas que conocí y tuvieron que partir antes de este mundo, seguirán vivos mientras estén en el pensamiento.

AGRADECIMIENTOS

Gracias a Dios, al Cosmos, a la Pacha, a la vida misma.

A mis profesores y a mi director de trabajo de grado, por sus conocimientos compartidos y valiosas enseñanzas.

A mis amigos, sin los cuales nada de esta producción hubiese sido posible, gracias por compartir su amistad y estar presentes en los momentos más importantes de mi vida.

TABLA DE CONTENIDO.

<hr/>	01. Introducción.	4
<hr/>	02. El Cuerpo.	9
	Cuerpo-Escultural.	10
	Cuerpo- Espacio.	13
	Cuerpo, Parkour y Paideia.	16
<hr/>	03.El Performance.	19
	El performance como medio de expresión.	20
	El Performance y Yo.	22
	Referentes Artísticos.	27
<hr/>	04.Obra Plástica.	36
<hr/>	05. Consideraciones Finales.	43
	Bibliografía.	56

01.

INTRODUCCIÓN.

A mediados del siglo XIX Hölderlin, el poeta alemán que murió desquiciado en la torre que quedaba junto a la casa de la vivienda de un artesano, cumplió con su misión profética en el mundo. Enloquecer y escribir una serie de poemas que deslumbró durante años a sus contemporáneos y a todo el arte venidero. Sin Hölderlin no hubiese existido la música de Beethoven, sin Hölderlin, no hubiese existido Goethe y el Fausto, ni la poderosa obra de Edgar Allan Poe. Nunca hubiésemos conocido a Frankenstein y tampoco le hubiésemos tenido terror a Drácula.

Si bien este referente bibliográfico pueda estar lejos de nuestro interés argumentativo, lo cierto es que sin saberlo hoy la humanidad tendría la necesidad de volver a la antigüedad; Hölderlin construyó un puente entre la modernidad y la antigüedad: en medio de su locura había vuelto a los principios del mundo clásico, a los preciosos cantos de Homero, a las divinidades originarias y ligadas de una manera incuestionable a todo lo que se mueve en la naturaleza. Las deidades griegas, fundadas en la personificación de los elementos de la naturaleza, le habían hablado desde su muerte y antigua condena al ostracismo del pasado. Le habían recordado que una vez, justo en la época más dorada de la mente humana, algunos seres humanos habían comprendido que el mundo y ellos, son uno solo.

A esta perspectiva se le suele llamar panteísmo. Y el panteísmo hizo que Hölderlin fuese el fundador, sin saberlo, de la filosofía contemporánea y con ella, el maravilloso movimiento estético que se llamó Romanticismo.

*“Tanto vale el hombre y tanto vale el esplendor de la vida,
Los hombres a menudo son amos de la naturaleza,
Para ellos la tierra hermosa no está escondida,
Sino que con dulzura se desnuda mañana y tarde.
Los campos abiertos son como los días de la siega,
Alrededor se extiende espiritual la vieja Leyenda,
Una vida nueva vuelve siempre a nuestra humanidad,
Y el año se inclina aún una vez silenciosamente.”*
Traducción de Vicente Huidobro, Grecia, Hölderlin.

La ruptura entre antiguos y modernos que claramente Hölderlin sufría en su espíritu, estuvo también en la historia de la humanidad surcada por unos cuestionamientos casi que universales: ¿Qué es el bien, qué es el mal? ¿Qué es la vida y qué es la muerte? ¿Qué es real y qué es imaginario? y así ha sucedido desde siglos atrás y cada siglo ha dado su respuesta. Homero, Platón, Aristóteles, Jesucristo, Marco Aurelio, El quijote, Hamlet, Hitler. Una y otra vez. Sin embargo, es demasiado certero que sí o sí el cuestionamiento más importante ha sido aquel que intenta responder este interrogante: ¿De dónde proviene el lenguaje? y arranca la enumeración de personalidades que responden a esa pregunta, que hay que decirlo, aún nadie ha logrado responder.

El lenguaje en toda su expresión, no solo la lógica de las palabras sino también la lógica del cuerpo, nos muestra que en la naturaleza de la especie humana está implícita su necesidad de expresar desde el cuerpo, tal vez mucho antes que las palabras, y es que precisamente todo en nosotros significa y re significa el discurso, la historia y el contexto. Los gestos, las expresiones y la manera como hemos moldeado el entorno.

El hombre antiguo entendió que la corporeidad transmitía un mensaje a los dioses, que su cuerpo podía ser un instrumento a partir del cual lograba entenderse y unirse en una comunión equilibrada con la naturaleza. De ahí el interés o el gran descubrimiento que hace Höl-

derlin y que es tan vital, porque nos da luz sobre esencias humanas que hemos perdido, que nos son muy ajenas y por lo tanto extrañas.

La danza, el canto chamán, configuran no solo la muestra de una necesidad mística de los pueblos de la antigüedad, sino que también representa la conciencia que del cuerpo tienen los humanos. No habría teatro sin la danza, no habría poesía sin los cantos y bailes rituales dedicados a las divinidades que manejaban los ciclos vitales del mundo. Baco en los griegos, por ejemplo. Las Bacanales que dieron origen a la tragedia.

El Parkour como cualquier otra disciplina física requiere de una fuerza y estado físico específico para su hacer. Pero a diferencia de otras disciplinas deportivas no es una competencia sino un juego o exploración del entorno. Quien esté frente al deseo de practicar Parkour reclama las habilidades naturales del cuerpo y este es el sentido de su nacimiento, esta actividad está basada en un entrenamiento militar francés llamado «Parkour the combattant», el cual exige que el soldado conozca el espacio de la naturaleza y condicione su cuerpo a todas las necesidades que exige ella.

Ahora bien, en el marco de las artes como expresión del individuo; el propósito es sustentar la idea del performance, en el que el Parkour siendo una expresión del individuo en la ciudad, llega a ser una expresión artística.

Aunque no hay una extensa investigación sobre el tema, el proyecto recurre a la mirada griega y moderna del cuerpo y el espacio, tomando como referencia a Platón, Hölderlin, Sartre y Foucault como puente con nuestra actualidad. Con ellos comprenderemos cual ha sido el papel del cuerpo en la historia del ser humano y cuál es el significado en relación al arte en tanto que la propuesta de la obra es exponer el Parkour como una forma de vida.

Es importante hablar de la relación del cuerpo como un elemento escultural y de su relación con el espacio que ocupa, por ejemplo, la acción realizada con la práctica del Parkour y la relación con las dinámicas que se desarrollan en la ciudad, como ese lugar de exploración.

El performance tiene un componente esencial y es trabajar con lo físico y con sus capacidades, pero cabe aclarar que la acción no se limita solamente a esa parte, sí no que trae consigo una reparación mental y espiritual, pues llevaremos a nuestro propio ser, a enfrentarse a diferentes condiciones en las que debe realizar una ejecución, con el ánimo de expresar algo a alguien.

Y es que esa connotación de pensar que el cuerpo es una posesión exclusivamente propia es a lo mucho una afirmación errónea, formamos parte de una sociedad, en la que el uso que se realice del mismo afecta en alguna medida al otro, pues hay elementos que definen ya no al cuerpo, sino al ser, estas se basan en costumbres y tradiciones que determinan un estilo de vida.

Pero ese cuerpo que siento mío, que me pertenece desde una individualidad propia, que traduce mis deseos en acciones, que me representa, es cuando mucho la suma de todo a lo que lo he llevado a vivir y experimentar, así pues, la relación sujeto – objeto – contexto, lleva una carga de memoria y recuerdo.

Dentro de la construcción artística, se ha buscado involucrar al otro como parte fundamental de la obra, de esta manera su presencia o ausencia son las que complementan este trabajo, de igual manera, es una necesidad de transmitir conocimientos, saberes y reafirmar que no somos personas aisladas y en el que ese conocimiento se comparte, se cultiva y se fortalece.

02.

CUERPO.

CUERPO - ESCULTURAL.

El cuerpo ha sido un tema de estudio desde la misma existencia del ser humano, no sólo de entender y comprender su función social y cultural en diferentes épocas, sino que se ha convertido en la posibilidad de reconocernos a nosotros mismos como sujetos.

De acuerdo a ello la historia del pensamiento ha escudriñado el cuerpo humano para buscar respuestas sobre la pregunta ¿Qué es y de dónde proviene el lenguaje? siendo este objeto de estudio de las ciencias básicas y humanas «ha tenido tantas acepciones como líneas de investigación, las cuales pueden ser científicas, estéticas, e incluso económicas —el cuerpo como bien de consumo—, antropológicas.» (Ortíz, 2009), pero hay una rama que termina siendo fundamental para comprender los lineamientos de este trabajo y es el cuerpo en el arte, ese cuerpo que necesita de una temporalidad (espacio-tiempo) que le permite presentarse a sí mismo y que termina convirtiéndose en escultura, siendo la herramienta por excelencia del lenguaje.

El cuerpo tiene movimientos naturales como caminar, saltar, correr, entre otros, que se aprenden desde temprana edad y casi por instinto, sin embargo hay otro tipo de movimientos que se podrían considerar «des naturales» y no porque se haga referencia a actos sin precedentes o porque necesiten de un don especialmente único para llevarse a cabo, sino que hace referencia a desarrollar una habilidad corporal y motora. Este tipo de movimientos están estrechamente ligados al aprendizaje y la habilidad que se adquiere con la práctica, la repetición, la disciplina, estos elementos establecen la agilidad, destreza y fluidez con que se realice la acción.

Hay quienes defienden una teoría de la memoria en nuestra genética, podríamos pensar que la máquina del tiempo está en nuestra sangre. Quien participa de la disciplina del Parkour, canaliza esta idea. Si hay una memoria, aún hay algo de aquel ser que una vez subió a la copa del árbol en la antiquísima noche prehistórica y extendió su mano para alcanzar la luna, pasarían eones para que se realizara el sueño de este ancestro. El caso es que cierto o no, la memoria del cuerpo se revitaliza en la disciplina del Parkour. Las habilidades del hombre capaz de pelear con la fortaleza de los guerreros de Alejandro Magno o la vitalidad de Atila el Uno, o la mística de los guerreros aztecas, que pareciera haberse ido en nuestro ensueño de civilización, en nuestro ensueño de modernidad, nos permiten recuperar al humano que un día fuimos, qué somos. Al encontrar la perfección en el control del cuerpo y su vitalidad, se está buscando y encontrando a quien soy y a la vez a quienes fuimos. Uno que se multiplica en los otros.

Hoy llaman a esa loable correspondencia entre lo somático y lo intelectual, que tiene algo de inmortal en la civilización humana, genética. Por su parte Platón en el nacimiento del pensamiento racional lo llamaría *Psyche*.

Pero antes de Platón, en la Grecia arcaica, no existía aquella separación entre el cuerpo y la mente, o cuerpo y alma. Dentro del lenguaje no existía alguna palabra que nombrara las funciones vitales y mentales del hombre griego. Por el contrario había varios términos que referían a las diferentes funciones vitales del cuerpo.

Por ejemplo, *soma*, se traduce como cadáver cuando es despojado de todo aquello que le representa su dinámica corporal y vital. Era *soma*, hasta que era incinerado después de las honras fúnebres. *Demas*, se refiere a la altura, a la estatura de cada parte del cuerpo. *Khrós*, es un término que se traduce para referirse a la piel. Para nombrar a las partes del cuerpo que se mueven, tienen dos términos puesto que cuando se trata de la fuerza, la energía y las pulsiones que lo mueven el cuerpo tiene

un carácter plural. Como cuando se expresa sobre la flexibilidad de los miembros solo dirán guía o meléa para referirse a los miembros como contenedores de potencia.

De igual manera para los distintos órganos que componen el cuerpo, las sensaciones y sentimientos, tendrán una cantidad de términos que se relacionan entre sí. Tal vocabulario encierra en un mismo plano lo que después llamaran alma y cuerpo, además de empezar a separar todas las funciones para cada una de las partes. Entonces el «yo» interior de los héroes de Homero es un «yo» orgánico.

Somos uno y todos. Será la proclama de la antigüedad griega. Mis pensamientos son míos, son propios, y además son de los otros. El amor platónico. Esta misma idea llegó al cristianismo muy a propósito, pero parece que se ha perdido al intentar entenderla.

No es posible que no hayamos entendido aquello, sin embargo, la búsqueda de la individualidad que parece habernos perdido, nos lleva a pensar que si estamos en comunión con nuestro equilibrio personal, siendo consciente no sólo de mi poder y de mis habilidades, sino también de mis límites, me pone en contacto con el otro, el prójimo dirían los cristianos, el otro dirían los psicoanalistas. Nuestro cuerpo consciente (habilidades), nuestro cuerpo inconsciente (instintos, necesidades físicas).

Esta corporeidad nos representa desde lo físico y a determinados comportamientos que son únicos en nuestra especie. Pensar, el cuestionamiento de lo moral, la necesidad de mitificar, de responder una misma pregunta desde muchas perspectivas epistemológicas posibles es ejemplo de ello. No tenemos alas pero alguien desde los mitos imaginó a Ícaro cayendo desde el cielo por su ambición de llegar al sol; de esta manera, el hombre resolvió su sueño de volar y hoy todavía se puede escuchar en cualquier conversación de esquina sobre el debate de si o si no, Neil Armstrong llegó a la luna. Como detalle único y más relevante a nuestro propósito en el presente escrito, está en la potencialidad de dotar de significado cada acto, cada gesto, cada idea que casi se representa en nuestro cuerpo. Así pues, las expresiones corpóreas, las gestualidades, los comportamientos, son lo que nos permitirán que el otro me reconozca como lo que soy.

Pensar que el cuerpo no debe comprenderse solamente desde lo físico y orgánico propio de lo que es, sino que también debe comprenderse desde la energía que emana, desde su existencia misma, siendo la suma de las dos la que nos hace ser quienes somos. Cada acto deja una huella en el tiempo.

Cada movimiento lleva consigo la carga histórica de nuestras experiencias de vida, de nuestras experiencias personales, de nuestros anhelos. Sabemos que cada uno de estas manifestaciones humanas, por muy mínima que sea, tendrá repercusión para sí mismos y también para el otro. Ese cuerpo que se sustenta como soporte de muchas de las expresiones artísticas, tiene para mí un interés desde lo personal a expresar lo que soy, un cuerpo que habita este espacio. El performance es una disciplina, un canal que me ha permitido desarrollar una conciencia profunda de mi corporeidad, un re-descubrimiento a sus complejidades, a su capacidad de adaptación, evolución, su fragilidad y fortaleza.

A lo largo de la historia el hombre ha usado como herramienta principal del lenguaje el cuerpo, su capacidad de expresarse por medio de señas,

movimientos, gestos, posturas, entre otros, ha permitido una evolución desde su misma existencia, desde cuando los sonidos guturales provenían del hombre de las cavernas. La necesidad de comunicación y de transmitir información de un emisor a un receptor, han hecho que esta herramienta sea primordial para esa comunicación, ese lenguaje que se crea a partir de los movimientos es capaz de romper fronteras, ya que se convierte en una expresión universal capaz de transmitir sensaciones

CUERPO - ESPACIO.

En el Parkour el cuerpo se desplaza por el espacio y vamos de un punto a otro punto, la diferencia está en cómo lo hacemos, podemos caminar por medio de la ciudad o podemos «trazar» y es que trazar «no supone encontrar rutas directas o llegar rápido a un destino. Por el contrario, la fluidez trasciende lo funcional y avanza hacia lo poético. La experiencia de trazar se convierte en la capacidad de mantener un juego con la estructura» (Rotawisky, 2013). En esta disciplina que originariamente exploraba entornos naturales, ahora se constituye en lugares urbanos que representan un mecanismo de poder en la sociedad moderna.

Esos espacios donde existe el desplazamiento se convierten en módulos urbanos, en los que se determinan una relación social y de identidad, esta relación se convierte en una estructura nómada, pues, aunque todos seamos transeúntes, «pocos son los que se entregan a la experiencia y el devenir» (Rotawisky, 2013), pocos son los que convierten esa ciudad y esos módulos en una fantasía que se puede recorrer y vivir.

Con la teoría Heliocéntrica de Galileo, la concepción del espacio en el medioevo se localizaba en lugares físicos que representaban la jerarquía celeste, con la cual se modificó y constituye un espacio infinito y abierto, en el que las cosas que permanecían en quietud, ahora eran impulsadas por el movimiento. «El lugar de una cosa ya no era más que un punto en su momento» (Focault 1949 c: 432). En el siglo XII la importancia del espacio no es su localización sino su extensión. La extensión del espacio constituye el valor de los lugares que se puedan habitar. En la

modernidad el espacio tiene un valor científico y un interés propio en la geografía como medición y localización de espacio físico natural.

A nivel social la arquitectura construye espacios de poder y nacen ciencias que trabajan con los espacios en el siglo XIX, arquitectura, urbanismo, geografía política, física teórica, topología, ciencias naturales, geología, entre otros, en las que los mecanismos de poder de los espacios se comienza a desarrollar.

Es el lugar a la utopía en la que todo lo irreal puede ser pensado, imaginado en un lugar no existente, como lugares expresados en la literatura, en los sueños, en el cine. Por el contrario los lugares que están en el plano de lo real- irreal, en los espacios definidos y configurados, pero a la vez están expuestos a ser transgredidos en su normatividad y control por su apertura infinita, Foucault los llama heterotopías, que se relaciona con aquellos lugares diferentes, que se oponen a los demás y que están destinadas a desdibujarse o neutralizarse en 'contra-espacios'.

Como plantea Foucault los contra-espacios, son lugares fuera de todo lugar, se puede explorar con las mismas dinámicas que lo hacen los niños como cuando los pequeños detalles se convierten en cuentos maravillosos, llenos de aventuras, en los que un elemento como la cama de los padres se es el lugar perfecto para conocer el mundo.

Pues bien, es sobre esa gran cama que uno descubre el océano, puesto que allí uno nada entre las cobijas; y, además, esa gran cama es también el cielo, dado que es posible saltar sobre sus resortes; es el bosque, pues allí uno se esconde; es la noche, dado que uno se convierte en fantasma entre las sábanas; es, en fin, el placer, puesto que cuando nuestros padres regresen seremos castigados. (Foucault, 2008)

Así pues, ese desplazamiento que realizamos dentro de aquellos módulos urbanos se puede convertir en grandes historias, podemos descubrir lo mejor de los dos mundos y todo con el cuerpo en movimiento y realizando

trazos. Dice Foucault que las heterotopías son lugares por excelencia para explorar en un viaje a tierras lejanas y por supuesto cumple con el requisito de abrir posibilidades de existencias y de pensar y ser de otro modo. Este es el lugar que permite dar origen y sentido al Parkour.

La relación entre el cuerpo y el espacio está en lo que el existencialismo proclama como «la existencia precede a la esencia», esto es que antes de ser hay una correspondencia entre el ser para sí, el ser de las personas que es indeterminado, arrojado al mundo. Este arrojamiento permite al hombre tener la posibilidad de elegir, estamos entonces frente a la libertad pura del hombre, por otro lado, este hombre cuyo ser es nada, se encuentra ante el ser de las cosas, cuyo ser cambia. Por ende debe existir una correspondencia entre el hombre y el mundo para dar sentido a su vida.

En términos más claros, sin la existencia humana no habría mundo, y es que, entre el hombre y el mundo existe una relación necesaria. El cuerpo existe, por ende puede ser localizado y observado, de esta manera la relación de quien practica Parkour con el entorno de la ciudad, representa esta mirada contemporánea del hombre frente al mundo.

Es imposible negar que el hombre haya moldeado su entorno como una necesidad natural, así como respiramos, requerimos del otro y le mantenemos cerca. Como necesitamos

límites, creamos la sociedad, como necesitamos trascendencia en el tiempo y hacer posible dicha trascendencia, creamos la cultura. Y para mantener en orden todo ello, para saber que caminos debemos tomar que dirección es la correcta, cómo debemos vivir o en qué lugar debo o merezco vivir, creamos las ciudades, una especie de metáfora de nuestra necesidad de control que sencillamente se ha salido de las manos. Es una práctica necesaria.

Desde los grupos nómadas, hasta el presente, el rastro de los caminos, los vestigios de la antigüedad, las monumentales construcciones representadas en templos milenarios, gigantescos y perdurables, son el rastro inconfundible de una pulsión necesaria, la de transformar, re significar, moldear el entorno.

Hoy, pareciera que estamos ajenos a dicho entorno, las ciudades han sobrepasado las perspectivas de la cotidianidad del humano, la ciudad ya no es ese lugar civilizado por donde transitan de manera ordenada y feliz los viandantes de la urbe, sino en una especie de selva tupida, inhumana, agresiva, tediosa, e incluso, atemorizante.

En la mente de quien practica Parkour, la ciudad puede seguir siendo una maraña, una vorágine impenetrable, pero no representa ese espacio que incluso muchos terminan evitando. Por el contrario, es precisamente ese lugar en el cual el deportista está en contacto con el entorno, no sólo físicamente, sino también desde su mente, en cada reto, en cada salto, en cada avance. La ciudad es una extensión de sus posibilidades. Es la puesta en marcha de una construcción estética en la que el cuerpo es la urbe se convierten en el espacio de un performance vivido, un performance que se nutre de la manifestación del cuerpo y las habilidades que comienza a potenciar, a reanimar.

Este hombre moderno que recorre la ciudad, por caminos no transitados, se apropia de ella, desde una perspectiva y una experiencia únicas. Lo personal se materializa en el entorno, que por combi-

nación a las posibilidades físicas de quien lo práctica, participa de una alegoría cuyas metáforas son aparentes ideas, conceptos, objetos u espacios inertes.

CUERPO, PARKOUR Y PAIDEIA.

De nuevo a quienes les debemos la expresión del espíritu como una consigna de la cultura, es a los griegos. La areté griega, entendida como la virtud o el bien del espíritu, estuvo representada como manifestaciones del espíritu en la poesía y literatura griega, la comunidad espartana cuya educación del hombre desarrolla la valentía y la firmeza frente al miedo y al dolor se basan en la concepción Dórica donde la esencia de la vida es la lucha.

Pero para Platón esto no era suficiente, puesto que la cultura (paideia) espartana trae consigo la victoria, pero no siempre la victoria engendra la cultura. El aporte de la filosofía a la paideia es pues la necesidad de ejercitar no solo el cuerpo sino aquello que conduce o guía las pasiones. El ser humano busca constantemente un equilibrio entre saberes y hechos, llevándolo a desarrollar determinadas destrezas dotadas de conocimiento. La conciencia de lo físico, nos permite el equilibrio con los elementos naturales, así como los Románticos lo comprendieron, el afán mismo por la aventura y la colección de experiencias en la búsqueda del individuo libre y con criterio definido y claro, es lo que construye el pensamiento romántico.

En la antigua Grecia surge un término que reúne esta clase de cualidades, la paideia se le establecía a la transmisión de conocimientos «... no era sólo ‘crianza física’, sino el más alto ideal educativo de los griegos: enseñanza del honor y el respeto; cualidades morales y éticas; amonestación educadora, consejo constante y guía espiritual; así como formación del hombre mediante el cuidado de un hombre ya formado» (García, 2009).

Hay que entender que el ser humano (cuerpo y alma) adquiere no solo destrezas físicas y motoras, sino que está en la capacidad de conocer aquellos aspectos técnicos que se necesitan para llevar a cabo determinada acción, ya sea porque su conocimiento haya sido adquiriéndolo de forma empírica y la perfecciona con el tiempo, o porque ha sido transmitida por otras personas, lo cierto es que siempre estamos en un constante aprendizaje.

Esta cadena de conocimiento-acción permite prolongar aquellos saberes y haceres, ya sea desde una perspectiva social o cultural, en el que las acciones que se realizan determinan como me percibo y como los demás lo hacen.

La búsqueda de la victoria es más que la adrenalina. Así como el hombre que se lanza a la batalla lo hace lleno de valor por la inmortalidad, es esta la sensación que permite dotar al cuerpo de la conciencia del movimiento, del equilibrio justo que debemos tener para lograr fijar la sincronía entre la mente, la definición del tiempo, el espacio y el pacto con la acción misma que es no desfallecer.

Cada acto debe estar atravesado por la conciencia, por el momento preciso estudiado y concienzudamente planificado, repasado una y otra vez como el mismo acto del juicio, el mismo momento donde surge el pensamiento. La esencia del mismo es posible tenerla en cuenta para llegar con precisión al efecto del performance.

En el presente, el humano tropieza con el muro que en vez de saltar, le detiene. El ecosistema cultural que ha creado para sí mismo, le ha llevado más y más a alejarse de la idea del cuerpo, la virtualidad nos ha ganado la batalla y es ahí, donde expresiones artísticas y físicas como el Parkour toman la importancia que tienen bien merecida en el entorno. El hombre de hoy está muy bien dirigido, muy bien acomodado, muy bien acondicionado, señales, flechas, que nos dicen hacia dónde y cómo caminar, bueno es evidente que las necesitamos. Hasta las actividades

físicas están controladas, como todo se controla en este mundo. La cotidianidad el espíritu que se siente asfixiado. El hombre de hoy ancla a su vida escualida y llena de monotonía a una fe puesta en la redención post mortem y la vida va quedando sin ser bien vivida.

Entonces, no muy lejos desde donde debe venir, desde el espíritu juvenil, la re significación que la práctica de este arte propone a la sociedad, está motivada, tal vez, por la necesidad de dominar el cuerpo. Habilidades que hemos tenido siempre y que han sido relegadas ante la falsa idea de que la técnica y la ciencia están al servicio de la comodidad humana nos ha llevado a comportarnos de una manera servil ante los adelantos tecnológicos, en vez de usarlos como herramientas para engrandecernos. El contacto con el otro está tomando un segundo plano y aun peor el contacto con nosotros mismos lo hemos relegado al olvido, le hemos vendido por un plato de lentejas, le hemos jugado por cuentas baratas en vez de oro. Por la fantasía de la virtualidad.

Siendo sinceros, ninguno de nosotros sería capaz de vivir alguna de las experiencias que sorteó el hombre antiguo. La apropiación de la técnica nos acercó cada vez más a la mala sana comodidad del sedentarismo, las personas virtuales son más reales que las físicamente presentes e influyentes de manera social o doméstica en nuestras vidas. Los humanos se han esmerado en crear artefactos que hacen de

la vida social e individual los procesos más fáciles de vivir. Tentando más al individuo a posicionarse en el aislamiento y no a regresar a su encadenamiento en el grupo social al que le correspondería habitar, al que debe estar correlacionado.

Sin embargo sabemos que moldear el entorno ha sido una de nuestras facultades más importantes, podríamos decir que sin esta facultad, de seguro hubiésemos extinguido hace más de siete mil años, por allá, muertos de hambre en las llanuras de África. Pero no. El homínido famélico que miraba lelo las estrellas, que se alimentaba de semillas y hojas, moldeó su entorno, se apropió de él para dejar de huir de terror ante la llegada de los dientes de sable, aprendió a dominar el fuego y alejó el frío. No el miedo, pero sí el frío. Usó los objetos de su entorno para construir herramientas que le pusieron el mundo a sus pies. Y ese mundo se moldea, según nuestras habilidades intrínsecas aquellas que van avanzando en la evolución de sus herramientas y de su civilización.

En el amanecer del hombre moderno, el mundo multiforme que le rodea, también le obliga a hacerse consciente de su mundo, esta premisa deviene de las posibilidades de hacerlo consciente, así este entorno sea agresivo y le conceda espacios de marginalidad. La llama del espíritu de aquel hombre que un día vio la claridad de la civilización, aún vive en algunas expresiones juveniles urbanas. Paralelo o mejor aún, hermanos en la familia del arte callejero como la expresión del graffiti, las músicas como el jazz y hoy el rap, están también acompañadas por la presencia de grupos juveniles que se unen para construir comunidades únicas, muy a su modo, a adaptando las técnicas de una variedad de deportes practicados de forma autodidacta, por definirlo de una manera, imprimiendo originalidad y haciendo únicos sus espacios, sus formas, sus atuendos, su jerga, su indumentaria y su propósito.

03.

EL PERFORMANCE.

EL PERFORMANCE COMO MEDIO DE EXPRESIÓN.

El lenguaje que se expresa con el cuerpo ha sido un instrumento de comunicación muy importante, pues lo hacemos no solo con la intención de comunicar, sino también que lo hacemos para expresarnos desde lo que somos como individuos, pues utilizamos nuestras manos, pies, torso, utilizamos nuestros ademanes, para expresarnos.

Utilizar el cuerpo como un instrumento para comunicar, se ha utilizado en el arte de la performance, en el que la acción del cuerpo emite y establece signos, que serán interpretados por un público y serán ello precisamente, quienes decodifiquen el mensaje desde sus propias experiencias.

El arte de acción o el arte de la performance surge a fines de los cincuenta principios de los sesenta, y llegó ser aceptada como medio de expresión artística por derecho propio en 1970, «En ese momento, el arte conceptual (...) estaba en su apogeo y la performance fue a menudo una demostración, o una ejecución, de esas ideas» (Goldberg, 1979).

Y es que, en el marco del surgimiento del performance, el mundo estaba viviendo hechos históricos con un carácter político social bastante interesante, tras la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, la revolución del Mayo Francés, entre otros hechos, la memoria colectiva de todos quedó marcada, así pues, se buscaron canales que permitieran expresar y desarrollar disertaciones con lo que ocurría.

En 1979 Roselee Goldberg publicó la primera historia de la performance en el libro *Performance Art*, ratificando su posicionamiento en la Historia del Arte, con artistas que trabajaban en esta rama como medio para expresar sus ideas. Y es que se ha considerado una manera de dar vida a muchas ideas y conceptos de la creación del arte.

Ahora bien, la performance permite llevar al cuerpo como soporte del arte, pues en cada acción hace un proceso particular y establece la forma de ejecutarla, pues su obra tiene como fin último ser llevada directamente al público.

Como describe Roselee Goldberg al performance:

El trabajo puede presentarse a solas o con un grupo, con iluminación, música o efecto visual realizado por el propio artista de la performance, o en colaboración y representado en lugares (...) La performance puede ser una serie de gestos íntimos o teatro visual a gran escala, que dura desde unos pocos minutos hasta muchas horas; puede representarse sólo una vez o repetirse varias veces con o sin un guion preparado, improvisado de manera espontánea o ensayada durante muchos meses. (Goldberg, 1979)

EL PERFORMANCE Y YO.

Dentro de la exploración artística encontré una afinidad por el arte del performance, donde involucré la expresión corporal como el soporte para expresar mis ideas y aquello que quiero transmitir. Involucrar no solo el conocimiento adquirido en la academia, sino involucrar también mis actividades personales y mis prácticas deportivas, permitió que las obras tomaran una expresión dentro del lenguaje corporal, como por ejemplo en Escultura para un movimiento 1 y 2 en donde se encontraba una suerte de algoritmos¹, en la que se expresa como la condición humana esta constantemente en función de un objeto y viceversa.

Se denomina algoritmo a un grupo finito de operaciones organizadas de manera lógica y ordenada que permite solucionar un determinado problema. Se trata de una serie de instrucciones o reglas establecidas que, por medio de una sucesión de pasos, permiten arribar a un resultado o solución.

(Tomada de: <http://definicion.de/algoritmo/#ixzz4KzvZxmjI>)

Performance
Escultura para
un Movimiento 1

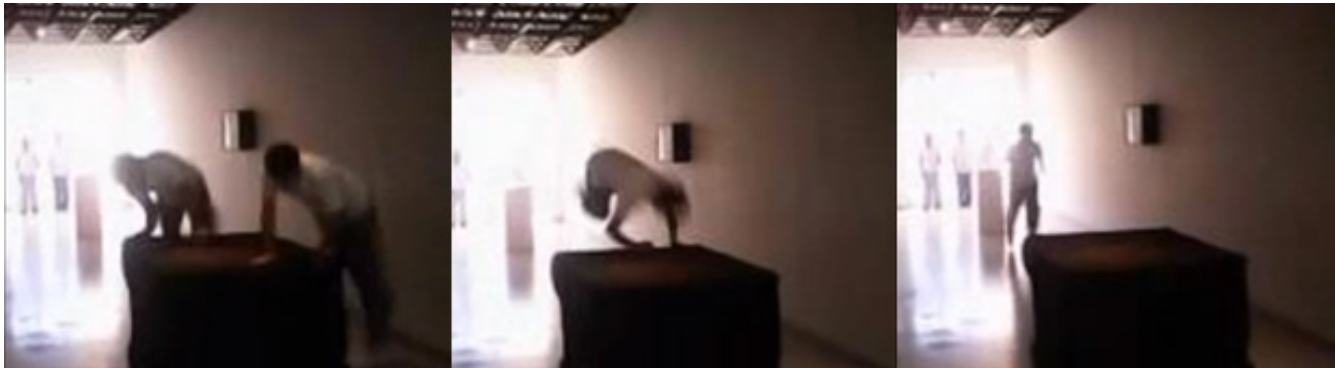
Duración: 30 minutos

Fecha: 2012

En colaboración: *José Porrás* y *Camilo Alegría*.

EL PERFORMANCE

Las habilidades que desarrolla el cuerpo humano es el factor que interviene para la construcción de la imagen, jugar con el equilibrio y el espacio son los puntos de referencia dentro de mis trabajos en cuanto al termino escultórico se refiere, ya que involucra al ser humano y sus habilidades dentro de un espacio, además de usar e involucrar los elementos conformantes en el mismo.

Performance **Escultura para un** **movimiento 2**

Duración: 15 minutos.

Fecha: 2012

En colaboración: *José Porrás* y *Alejandro Escobar*

En la obra Escultura para un movimiento 2, se permitía la participación del espectador, ya que ellos eran los encargados de ordenar la acción a realizarse, frente a ellos se les presentaba una aplicación por computadora, en las que se veía una silueta y se indicaba un número, al seleccionar quien y la secuencia, la persona que se encontraba al frente realiza una serie de movimientos específicos, incluyendo sortear obstáculos que se habían dispuesto en el espacio.

Los objetos con lo que el cuerpo realiza ciertas actividades, se convierten en una parte de su extensión, dejan de ser tan solo un objeto inerte en un espacio, sino que al accionar de la persona cobran una función, este concepto es utilizado en la obra Cuerpo Modular.

Los objetos que accionamos ya sean aquellos que se usan constantemente o los que se usan para una actividad específica, se convierten ya no es un elemento aparte, sino que se vuelve parte de nosotros y de lo que queremos que estos hagan, ya que somos nosotros los que de alguna manera le damos vida y funcionalidad, hacemos lo que queremos que hagan, para nuestra propia intención.

Es precisamente esa relación que tiene el cuerpo en torno a los objetos, en el que se tende a otorgarle ciertos valores emocionales y de manipulación según nuestras necesidades, en este performance se utiliza un módulo que puede cambiar de forma y posición, la acción consistía en adaptar los movimientos de acuerdo con la posición en la que se disponía el módulo.

Performance
Cuerpo Modular

Duración: 30 minutos.

Fecha: 2013

En colaboración:

José Porras.

REFERENTES ARTÍSTICOS.

“En el estudio de nuestro arte, como en el de todos los demás, una parte es el resultado de nuestra propia observación de la naturaleza; la otra, que no es poca, es el efecto del ejemplo de aquellos que han estudiado la misma naturaleza antes que nosotros, y que han cultivado antes que nosotros el mismo arte, con diligencia y con éxito”.
(Fontcuberta., J. 2003)

ERWIN WURM

---

1. Spaceship to venus - 2019.

2. Headquarter (fichte's addresses to the german nation) - 2015

3. untitled (trash)- 2004

Erwin Wurm trabaja habitualmente medios como el performance, el vídeo, la fotografía o el dibujo, es un artista austriaco, quien en sus trabajos presenta la adaptación del cuerpo humano y los lleva a determinadas condicionantes externas, su trabajo Escultura para un Minuto combina la escultura y la performance con grandes dosis de humor e ironía, su característica principal es que son efímeras, ya que como indica su nombre perduran por unos minutos o unos segundos.

Este trabajo lleva al análisis de una nueva concepción de la obra escultórica tradicional, ya que ha permitido establecer una especie de esculturas vivientes, su obra no solo lleva al participante a posiciones y situaciones determinadas, si no que ha permitido resignificar objetos cotidianos, llevándolos a otra lectura y a cumplir otras funciones.

FRANCIS ALÿS.

Sometime making something leads to nothing (1997)

Francis Alÿs es un artista belga, cuya obra se carga de un toque cómico, irreverente y casi siempre crítico, presenta imágenes con un lenguaje propio, con la esencia de la curiosidad, ya que expone situaciones cotidianas, que llevan a una reflexión de aquello que se esta observando.

Sus performances están relacionados con el sujeto, el objeto y el espacio, la acción de caminar se convierte en una especie de parábola, que se entreteje con la experiencia vivida, con lo anecdótico llevándonos a entrar en algo más profundo como la política, la urbe, o el papel del artista.

MARÍA TERESA HINCAPIÉ

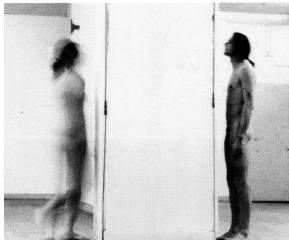
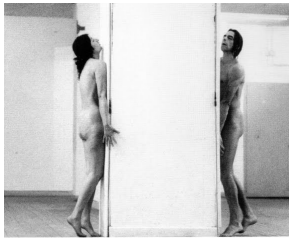

Vitrina 1989

María Teresa Hincapié fue una artista colombiana, sus acciones llevan a una reflexión de como los actos más simples pueden tener la fuerza suficiente para convertirse en obras de arte. Ella fijaba su mirada en la realidad, analizaba y comprendía la cotidianidad como elemento importante en su trabajo. La vida misma se convierte en lo sagrado, meditaba sobre lo sacro del humano, cuestionando persistentemente la sociedad de consumo y sus efectos nocivos en la naturaleza y en la humanidad.

MARINA ABRAMOVIĆ

Interrupción en el espacio,
Marina & Ulay, 1977

Dentro del arte podemos encontrar una constante relación del cuerpo, el espacio, los objetos, pero además también está la relación con la memoria, el recuerdo y el cuerpo mismo, este es el caso de la artista Yugoslava Marina Abramović, su trabajo tiene relación simbólica a partir de sus experiencias existenciales, lo interesante de las obras de esta artista, es como lleva su cuerpo a explorar diferentes campos, llevándolo al límite del dolor, a obligarlo a recordar ya sea su espacialidad, o su existencia misma. Como en la obra *Intervención Espacial* (1977) en la que junto con su compañero Ulay, corrían y se daban contra una pared repetidas veces, hasta quedar exhaustos, lo que me interesa de este trabajo, es como hay una lucha incesante entre el querer parar ya sea por el dolor y el agotamiento, o el querer seguir luchando y no darse por vencido.

04.

OBRA PLÁSTICA.

Lo que convierte la actividad del Parkour en una actividad artística, es la necesidad del espíritu del hombre contemporáneo de liberarse de las cadenas sostenidas por todas las esferas de poder que a través de tiempo y sin darnos cuenta nos han borrado la realidad y han creado otras. Una actividad consagrada no solo a educar el cuerpo sino a mantener permanentemente una relación entre mente y cuerpo.

Para que el hombre contemporáneo salga de su letargo virtual y deje de consagrar sus máximas obras en internet, debe despojarse de lo que no es. Esto es, una piedra tallada sin movimiento, sin vida.

Nuestra especie trastabilla una y otra vez en la línea de su tiempo, tristemente el humano moderno, empeñado en borrar su pasado y en idolatrar su porvenir, agobiado por la deshumanización del sistema de valores de la sociedad contemporánea, se acerca una y otra vez a retornar a las esencias antiguas, las mismas que le hicieron brillar en la historia. Las mismas que deslumbraron a Hölderlin, las mismas que hoy dan vida a lo que podríamos llamar las manifestaciones contraculturales de nuestro presente. Las mismas que en el pasado dieron vida al Jazz, al break dance y sus legendarias disputas en las calles newyorkinas, a los skaters a los rollers, al graffiti y con total felicidad, al Parkour.

La esencia que dinamiza el corazón de esta disciplina (Parkour), está compuesto por la amalgama de sincretismos, emociones, deberes y sueños que tiene el joven contemporáneo. Y es qué ¿Cómo responde la sociedad y sus individuos a las odiseas que la gran urbe le presenta?

Bueno, no debemos sorprendernos de saber que estas expresiones provienen siempre del espíritu desencadenado de la juventud, que si bien avasallado por la tecnología, el gran orden de la sociedad y su sistema de valores, busca siempre una manera de soltar toda esta presión y desenfundarla en todo tipo de expresiones contraculturales.

Del ecosistema moral y social que hemos empezado a construir cada vez más conscientes de su inutilidad y crueldad, ha sido necesaria una manifestación integral. Que no nos aleje de las facultades fundamentales, de las mismas que le fueron familiares a la gran mayoría de las civilizaciones antiguas:

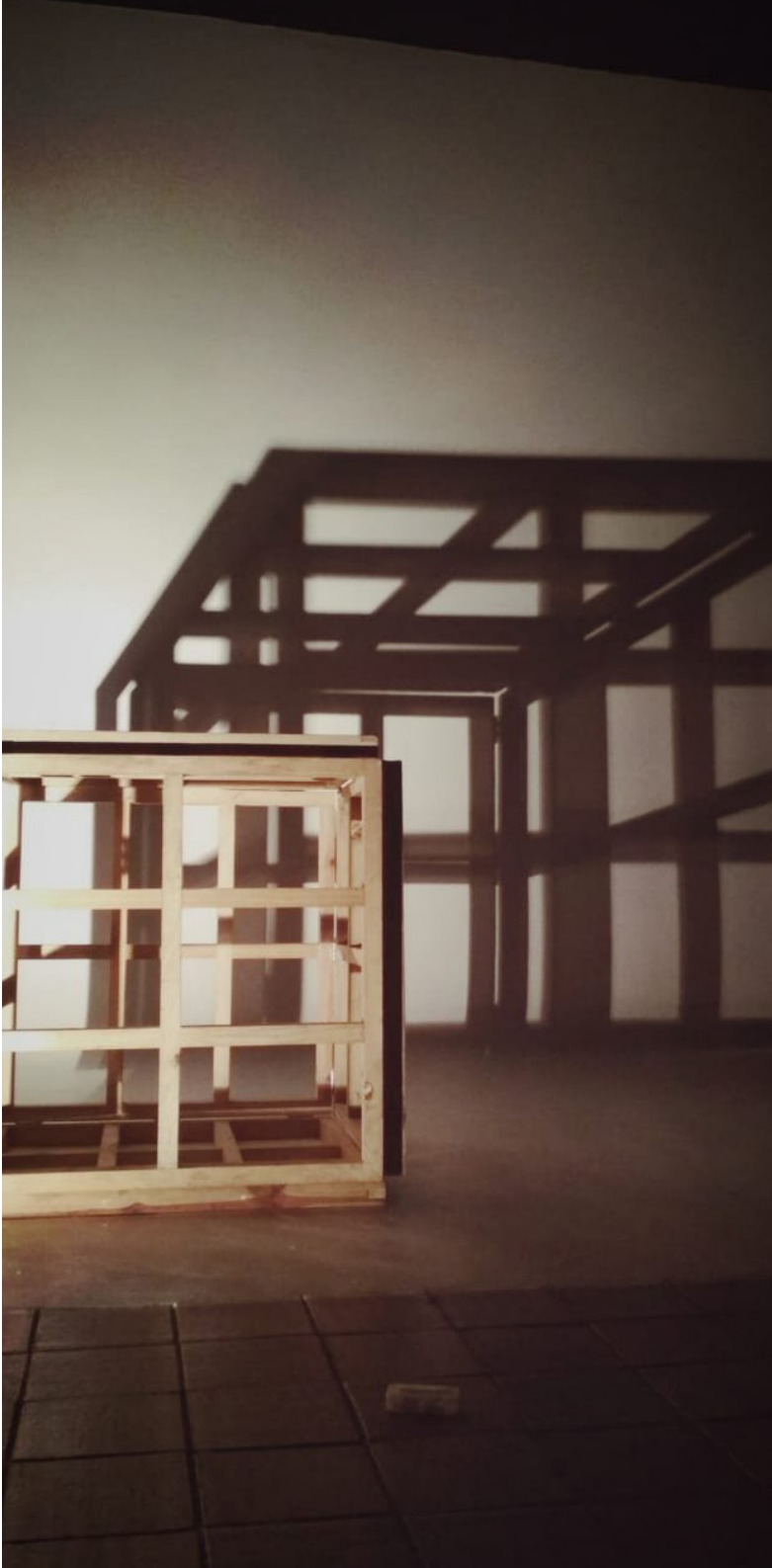
1. Respeto por la naturaleza.
2. Gratitud a la naturaleza
3. Comuni3n con la naturaleza.

Cada vez más cercanos al retorno de la primitiva esencia, de los rasgos simples y animales de los cuáles hemos escapado con éxito, distanciamonos más y más del ideal de humanidad que alguna vez tuvimos. En una noche de febrero por allá en el mil quinientos, el adelantado Pedro de Alvarado logró salir vivo de la gran ciudad de los aztecas, mientras estaba rodeado de soldados jaguares y águilas, usó una lanza como garrocha y pasó de la orilla de su muerte, a la orilla de la gloria.

Este hecho nos interesa además de saber que como se salvó volvió y junto con Hernán Cortés aplastó el imperio Azteca, justo un año después de este hecho, debemos prestar atención al evento mismo, a la misma lanza y al salto que dio el adelantado. Debemos entender que Alvarado era un hombre ilustrado que en lejana España había estudiado bajo las premisas de la educación renacentista que particularmente daban los jesuitas en los colegios y universidades españolas. Y también nos debe quedar claro, que un hombre del renacimiento aparte de conocer las artes humanas, conocía también el arte de la cultura corporal, el ejercicio de las armas y las artes ligadas a la guerra. En su pueblo natal, Alvarado

y sus hermanos, eran campeones del salto de garrocha. Cosa que una noche de febrero le salvó la vida en el México que luego conquistaría. Hoy es difícil imaginar a cualquier particular conociendo las técnicas del Parkour. Porque si bien no podemos dar como verdadera en todos los casos el viejo adagio que dice que todo tiempo pasado fue mejor, en este caso se aplica con total certeza. Ya que lejos está de los propósitos educativos cultivar a los estudiantes en la práctica de disciplinas deportivas más atrayentes, distintas. Todas estas hazañas, son importantes para ejemplificar si o si la gran proeza que nos haría grandes en el tramo de la historia. La generación del perdón de la reconciliación. Pero ante un mundo fragmentado, deshonesto e injusto, sólo queda la opción de nutrirse de vida.

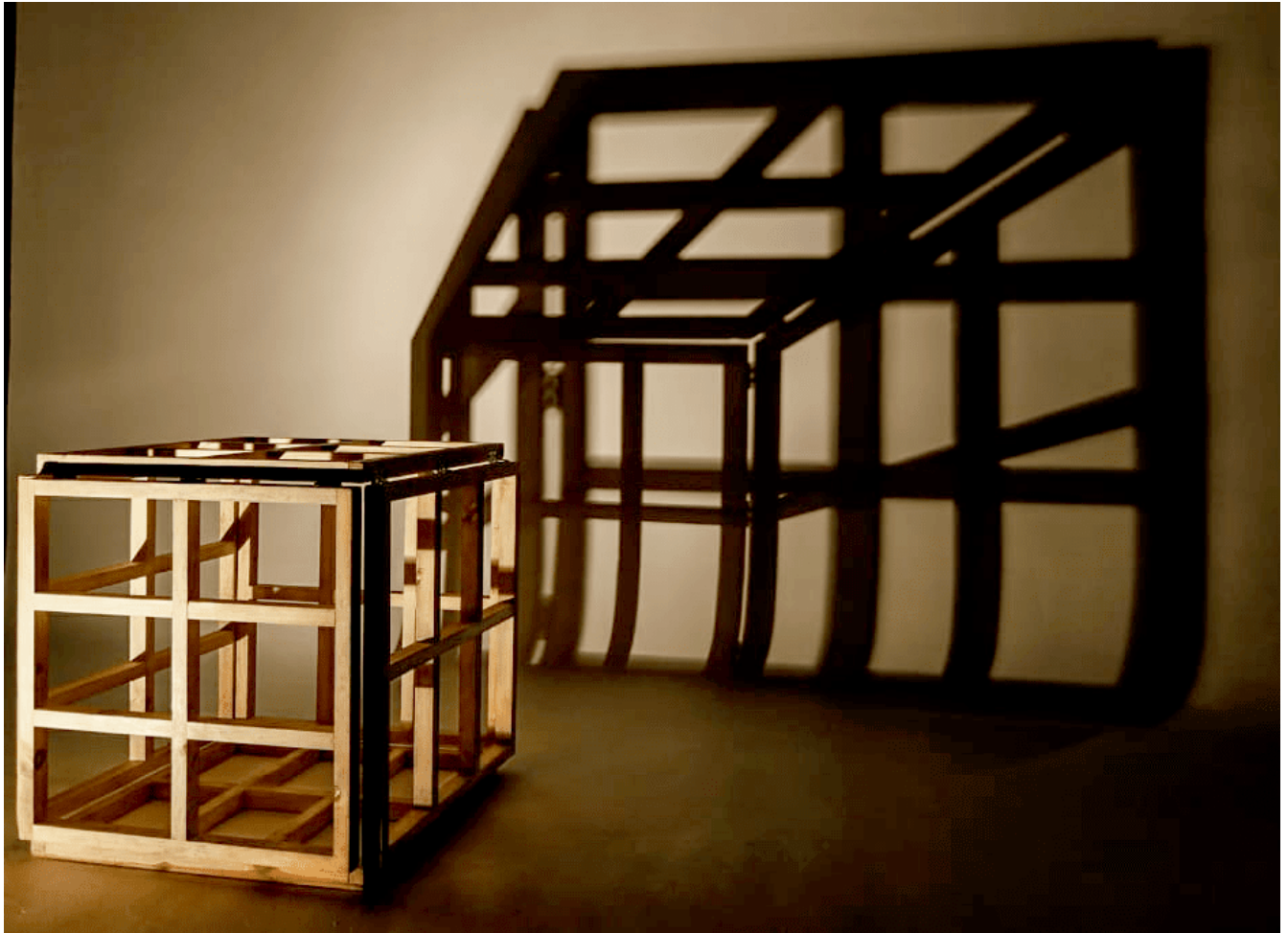

La obra El Cuerpo Es-Cultural es un trabajo que presenta el cuerpo como protagonista, no solo desde el movimiento, sino también desde el conocimiento, todo expresado a través de la Performance y la instalación como medios de expresión artísticos, y es que la obra es el resultado de conocer los movimientos y posturas, saber la sincronía que se debe tener en cuenta para realizar determinada acción, es la suma de un proceso que requiere tiempo, dedicación, disciplina, pasión, compromiso, el cuerpo desdibuja unos movimientos para dibujar otros.

Es un trabajo que se realiza en colaboración, ya que lo que se busca expresar también, es que no somos personas aisladas, ajenas o distantes, sino por el contrario, pertenecemos a un espacio-tiempo, a una cultura y a una sociedad.

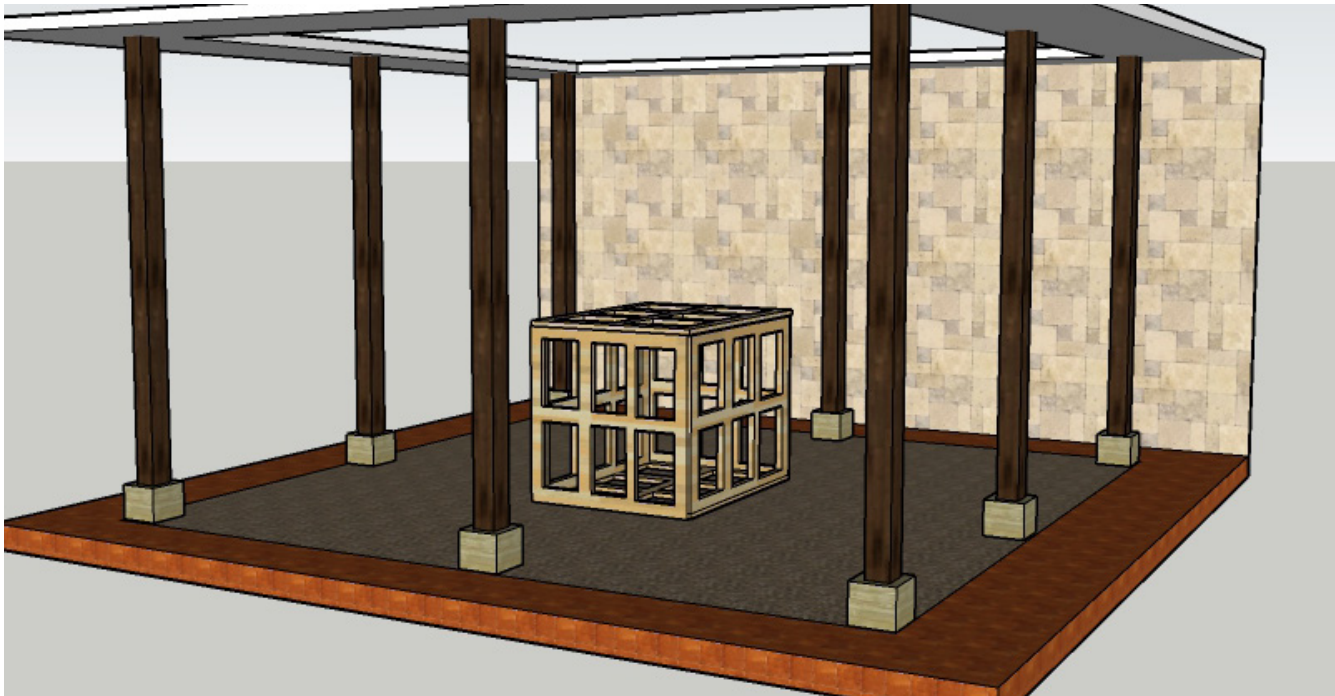
05.

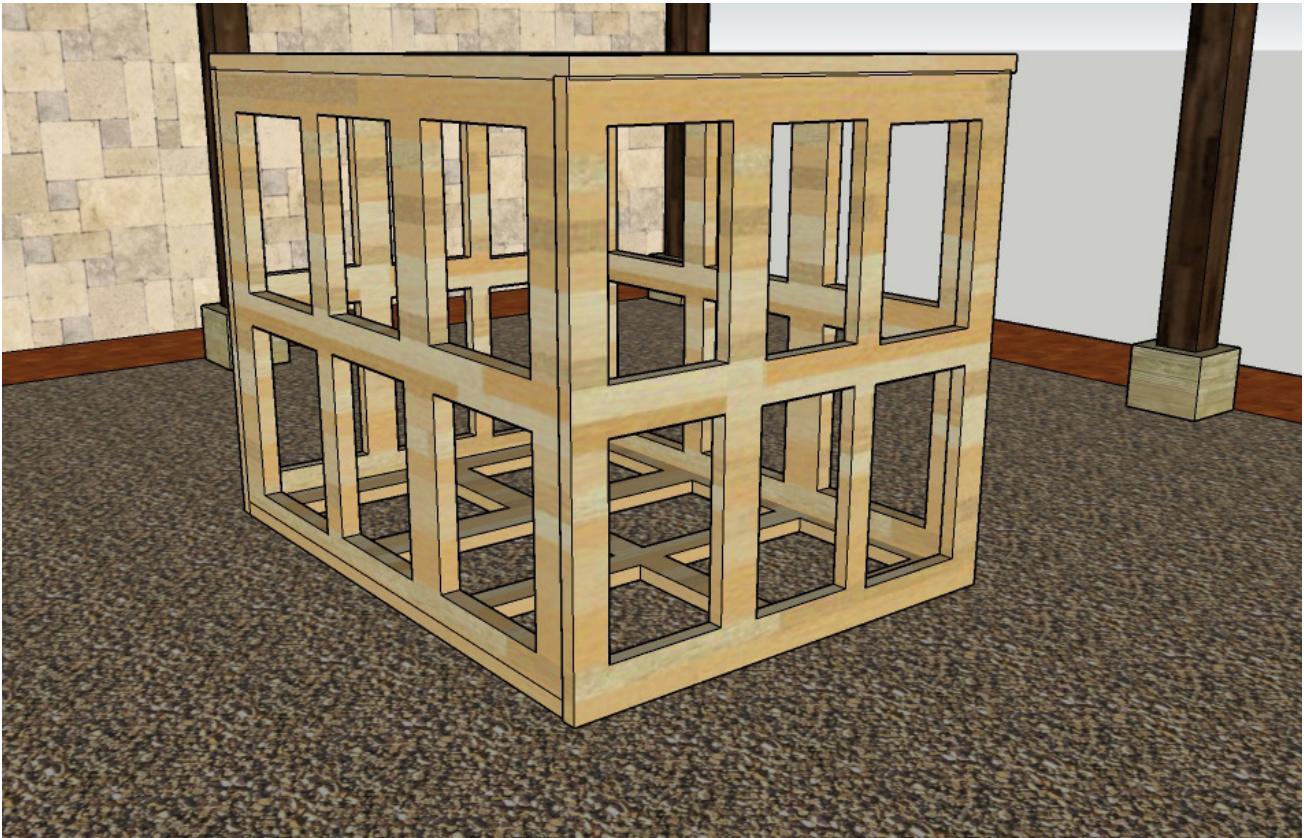
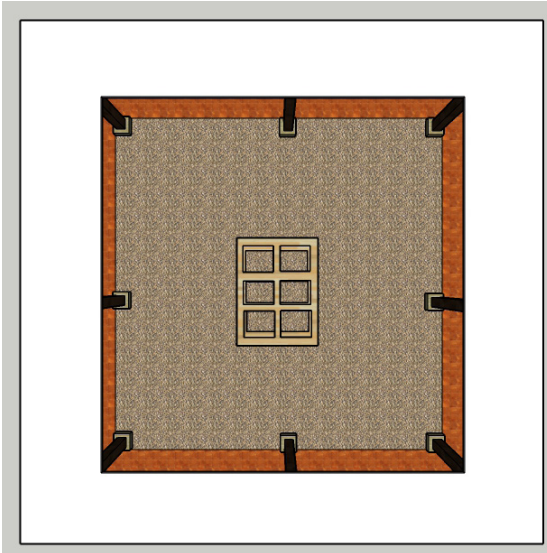
CONSIDERACIONES
FINALES.

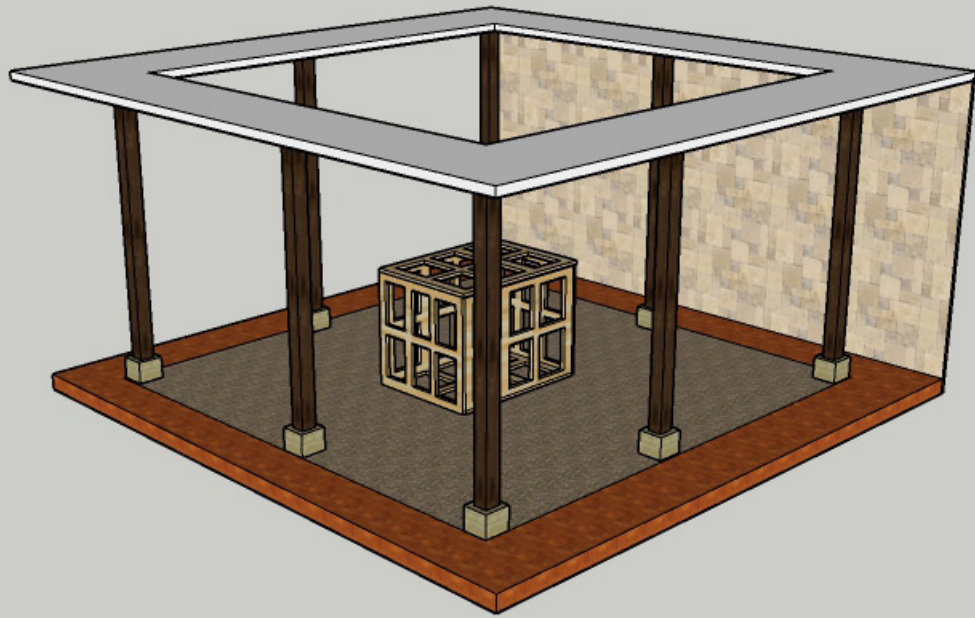

PROYECCIÓN ESPACIAL

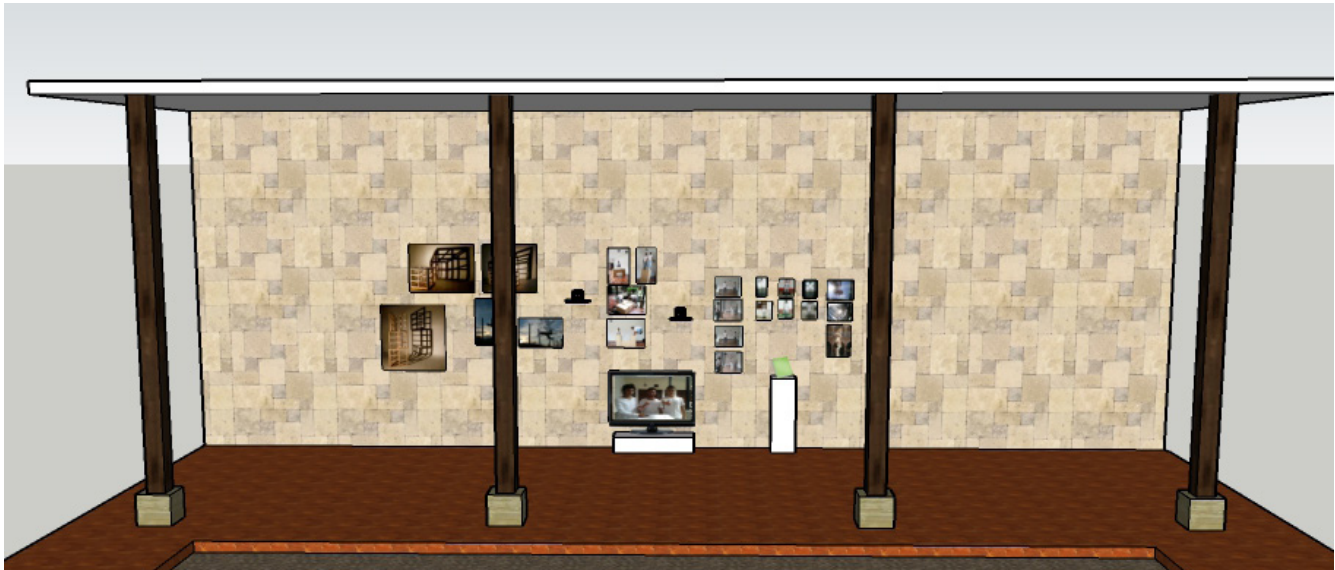
A continuación, se presenta la proyección espacial de la obra plástica, tanto del performance, realizado en el patio de la entrada de la sala de exposiciones contemporánea, y el montaje en el corredor del patio del pez, en la Facultad de Arte.

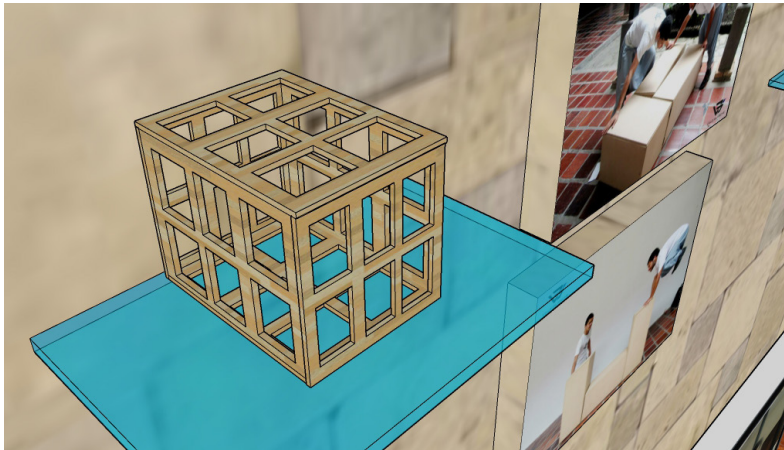

SUSTENTACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

Berruezo, P.P. El contenido de la psicomotricidad. En Bottini, P. (ed.) Psicomotricidad: prácticas y conceptos. Madrid, 2000

Biemel, W. (s.f). SARTRE: Interpretación del Cuerpo. Recuperado el 2019, de <https://www.raco.cat/index.php/convivium/article/viewFile/76282/98534>

Fontcuberta., J. Estética fotográfica. (53 ed.). Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 2003.

Foucault, Michel. (Enero-Marzo de 2008). Topologías. Revista Fractal nº 48, XIII, pp. 39-62. Obtenido de <http://www.mxfractal.org/Revista-Fractal48MichelFoucault.html>.

Foucault, Michel, Las palabras y las cosas, una arqueología de la ciencia humana, (E. Cecilia Frost, Trad.) México D.F, siglo veintiuno editores, 1968.

García, C. G. La actualidad de la paideia griega desde el estudio de la literatura y la filosofía clásica. X Congreso Nacional de Investigación Educativa. 2009.

Goldberg, Roselee. Performance art: desde el futurismo hasta el presente. (Traducción Hugo Mariani. Thames and Hudson Ltda. Londres, 1979. Jaeger, W. (2002). Paideia: los ideales de la cultura griega. (J. Xiral., Trad.) Fondo de Cultura Económica de México.

Ortíz, R. R. (31 de 08 de 2009). Obtenido de <https://roxanarodriguezortiz.com/2009/08/31/el-cuerpo-como-objeto-de-arte/>

Rotawisky, J. E. (2013). Parkour, cuerpos que trazan heterotopías urbanas. *Revista Colombiana de Antropología*, vol.49(n.2), 41-61. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=So486-65252013000200003&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0486-6525.

Vernant., J. P. (2001). *El individuo, la muerte y el amor en la antigua Grecia*. Paidós.

CIBER-BIBLIOGRAFIA

<https://www.erwinwurm.at/artworks/one-minute-sculptures.html>

<https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/67b43fbo-bod1-41d9-9aco-d594953ef774/arte-francis-aly>

http://www.rosebergsandoval.com/documentos/roseberg_sandoval_29-09-2015_libro.pdf

<https://www.daros-latinamerica.net/es/node/854>

