

“ACCIONISMO, LOS SIGNOS DEL MALESTAR. LA INQUIETUD EN LA BASE DEL ARTE DE ACCIÓN COMO DENUNCIA Y SEDACIÓN” (reseña)

(This pdf version contains no images. For the original review go to
<http://web.calstatela.edu/misc/karpa/Karpa6.2/Site%20Folder/assumpta1.html>)

Assumpta Rosés

Crítica de arte

Un sábado de otoño llegamos a primera hora de la mañana al centro de arte Arts Santa Mónica, un santuario de la contemporaneidad al final de las Ramblas de Barcelona, justo al pie del monumento a Cristóbal Colón. Allí puntuales acuden profesores de universidad, algún catedrático, becarios, alumnos, ex-alumnos, artistas, performers, algún crítico, poetas y gente de letras. Hombres y mujeres, desde luego.

Accionismo, los signos del malestar era el título de la jornada convocada por el «Grup de Recerca en Estètica General i Antropològica» (GREGA) que dirige Pere Salabert. Se trata de un equipo mixto de la Universitat de Barcelona y el Institut del Teatre con el respaldo para la investigación del Ministerio español de Economía y Competitividad. No hace falta traducir nombres de la lengua catalana. Se nos entiende todo. Por más que algunos se empeñen en no enterarse de nada.

El accionismo, la *performance*, la instalación interactiva, las improvisaciones teatrales, el *body art*, han sido técnicas favorables a la expresión de experiencias personales desinhibidas, con la posibilidad de profundizar en ese terreno común del teatro y las artes plásticas y visuales. El cuerpo liberado de verdades y bellezas sublimes y perfectas, ahora es templo de la inmediatez y la realidad, abierto a la libre expresión de sentimientos, sensaciones de placer y dolor, de libertad.

El objetivo era intercambiar puntos de vista relacionados con el arte de acción y su relación con el malestar individual o colectivo, sea psíquico, cultural o social. Y ahí estábamos, dispuestos a compartir la fuerza benefactora o subversiva de los artistas de acción y sus experiencias con el cuerpo físico, incluyendo sus metáforas.

APUNTES DISPERSOS PARA UN RELATO DE LA JORNADA:

11h AM

Empieza Pere Salabert(1). A su estilo, provocando. «El arte no sirve para nada», dice que se ha dicho. Y razona, o finge razonar, el porqué de esa afirmación: «en efecto, el arte no tiene la obligación de servir para nada.» Pero no es eso todo, enseguida pasa a exponer sus servicios, a decir su utilidad. El arte no tiene la obligación de servir para nada... práctico. Se refiere a esa practicidad, a esa utilidad que nuestra sociedad capitalista fija en el lucro únicamente. Fuera de esto, el arte es una de las primeras utilidades. Su primera función consiste en promover la reactividad de su receptor. ¡Y, a partir de ahí, él sabrá qué entiende y qué significa para él la obra! Cita a Aristóteles para dar crédito a un principio, a saber, que el arte *humaniza*. El arte expone con más luz que la ciencia, no explica racionalmente, claro, sino a través de la experiencia. La obra de arte revela lo que el receptor quiera o pueda ver; éste, sin caer en la insensatez, está en su derecho al concluir lo que le venga en gana, pues cualquier creación —la auténtica— permanece

siempre abierta en su significación. El arte se muestra, la obra da que ver, y por medio de este ver da que pensar. De eso se trata precisamente, de poner nuestro intelecto en marcha... libremente.

Al fondo, mientras Pere Salabert habla, le acompaña un bucle del video del artista Rufino Mesa, *16 kilómetros*, en el que vemos cómo éste empuja la silla de ruedas de su hijo adolescente, dibujando un círculo una y otra vez, durante horas: madrugada, mediodía, tarde y noche. La repetición, la rutina de un pesar ahí expuesto, representado, sin más explicación.

11:45h AM

Después de esto, una primera mesa redonda se introduce debatiendo sobre la escritura y las piedras. Tania Alba y Laia Manonelles se preguntan sobre el castigo infringido a las piedras que cantan al romperse. Es el propio Rufino Mesa, centro de la sesión, quien las maltrata cariñosamente o con violencia, con martillos, percutores, barrenas. Las marca para tener un soporte sobre el que trascender. Su dolor principal es ser efímero, ser humano, no ser un dios... o una piedra. Había escrito respecto a sus argumentos: «Vivir el malestar es tomar aliento conceptual para pensar en él / El trabajo creativo es una ventana que resplandece». **(2)** Para explicar el sentido de la acción, nada mejor que actuar: Rufino Mesa toma un pedazo de barro con las manos y forma una bola, le hace un agujero con el dedo, acerca la boca y deja en el fondo de ese agujero un aliento, un «sentimiento prolongado», nos dice. Y acto seguido lo cierra esperando que algún día germine o quizás se disuelva. El deseo del artista parece ser que su acto/objeto permanezca e irradie... pero, ¿qué hay del dolor oculto/ocultado? ¿Escapará el mal? Otro miembro de la mesa, Alfonso Levy, filólogo, ha seguido la obra plástica y la poesía de Rufino durante años. Comentó su libro *Susurros en un agujero* en el que su autor narra emociones y rebeldía ante una pérdida familiar irreparable. Señala Levy el hecho habitual según el cual los artistas viven instalados en el malestar, en la angustia. Quizá por ser personas especialmente críticas o sensibles, o quizá dan esa impresión por el hecho de poder relatar, mejor dicho, por ser poseedores de la llave de algún canal de expresión. En ese trance pueden utilizar el lenguaje (cualquier lenguaje) como relato vivo o expresión sublimada, convertirlo en terapia, en consuelo, en disfraz, en máscara, en refugio, en arma de ataque. Aquí Levy cita —y en este punto se detienen los argumentos—, una respuesta de Kafka a la pregunta acerca de por qué escribir: «Escribo para poder llegar a mañana».

12:40 h PM

Antonio Simón Rodríguez, director de teatro y profesor, introduce la duda sobre su propia experiencia en el teatro como terapia. El teatro (ni las otras artes, afirma) no tiene porque ser terapia, ni enseñanza o modelo. Ya habíamos acordado con Pere Salabert que el arte no ha de servir para nada... práctico. Aunque humanice. A pesar de lo que dicta la teoría y de sus propias desconfianzas, Antonio Simón ha trabajado con enfermos mentales, con la herramienta del teatro, la que él conoce, y se sorprendió con la experiencia y los resultados. Al parecer había servido de alivio para ciertos males, había sido un trampolín para saltar sobre pozos oscuros, evitándolos.

13:30 PM

¿Quién guarda los nuevos documentos alternativos, las imágenes comprometidas, los testimonios del descontento en imágenes? ¿Dónde se custodian? De ello habla Toni Serra, responsable de OVNI (Observatorio de Video No Identificado), en su intervención titulada *La memoria per a la crítica política* **(3)**. Los archivos OVNI, reconocidos y varias veces premiados, recogen una constelación de trabajos diversos: video arte, documental independiente y arqueología de los mass media. Los contenidos críticos, las imágenes de denuncia, los documentos irrevocables captados o amparados por diversos autores aficionados o profesionales con un objetivo común: permitir una crítica de la cultura contemporánea. La otra cara del NODO, un Noticiero Documental de otro tiempo, y los diarios televisados.

16h PM

Después del almuerzo, todo el mundo está de vuelta. Por fin una apuesta que no sublima el dolor, lo quiere atacar, prepara activistas y hasta han producido un KIT contra el mal, con elementos creativos para divertirse, protestar, hacerse oír y ver. ¿Como acabar con el mal? La asociación ENMEDIO(4) se sitúa entre lo individual, lo colectivo, la política, el arte, y las nuevas tecnologías. En medio de la palabra y la imagen, la intervención social y las prácticas creativas. Su espacio preferido es la calle y sus temas, calientes y actuales: los desahucios, las estafas, la violencia, la crisis y los problemas de la vivienda. Con imaginación, acción, imagen, metáforas como las fiestas convocadas con el nombre: ENMEDIO DE LA JUNGLA.

17h PM

Era la hora exacta. Las cinco de la tarde. En la mesa redonda, Mercé Saumell y Esperança Ferrer lidian, acompañan con argumentos y valoraciones a una verdadera estrella de la performance iconoclasta, del arte de acción, de la experimentación escénica, de las instalaciones interactivas y de la llamada performance *mecatrónica*. Marcel.lí Antúnez, centro de esta mesa, cuenta con un currículum de 30 años de excesos, comenzando por su etapa de líder del grupo teatral *La Fura dels Baus*.

Marcel.lí Antúnez no es un sufridor precisamente. Con su malestar, su memoria y sus horrores construye acciones y objetos artísticos que no dejan reposo a los espectadores. Podríamos decir que les pasa la pelota: «Aquí no encontraréis ningún patio de butacas donde os podáis instalar cómodamente mientras veis lo que pasa al otro lado de la cuarta pared... vosotros mismos formaréis parte de un espectáculo que os mantendrá en movimiento y donde estaréis rodeados...».(5)

En la mesa redonda muestra con detalle sus trabajos: videos, robots, exoesqueletos, performances, producciones gráficas interactivas. Barrocos los contenidos, barrocas las formas donde surgen los recuerdos, los sueños, los miedos, el sexo, los materiales húmedos y la cibernética. Siempre con el cuerpo como soporte.

18h PM

Laia Manonelles es una teórica especialista en arte de acción oriental, especialmente el chino. Muy metida en su papel actual de profesora universitaria, trazó un completo y documentado panorama del accionismo internacional y sus derivaciones. Su propuesta era: «L'art d'acció com a terapia i subversió». Revisa desde las experiencias de los artistas que se expresan de modo desinhibido con el cuerpo, si pueden con gozo, sensualidad, o al menos con energía, hasta aquellos que reviven su dolor psicológico con dramatismo, se autolesionan o crean situaciones límite. Con muchos nombres históricos: *Fluxus*, Hermann Nitsch, Joseph Beuys, Yves Klein, John Cage, Gina Pane, Ana Mendieta, Marina Abramovic. Y muchos otros, locales o de culturas alejadas, algunos menos conocidos pero no menos interesantes.

Laia había trabajado en 1999 sobre el dolor con el estudio *Prospecto: perfiles y experiencias del malestar*. Un análisis de la depresión y la forma de afrontarla hasta convertir la enfermedad en un arma: «Frente a la receta y la ocultación de los síntomas que pretende sedar y acolchar la angustia existencial, solo queda apropiarse del malestar y compartirlo. En este proceso los artistas intervienen para compartir mediante el proceso creativo, para transformar la desazón en un agujijón que despierte la voluntad.»

18:45 h PM

Un final *in crescendo*. Al final, casi una bomba. Lluís Masgrau, ingenioso investigador de Antropología teatral en Dinamarca y profesor en el Instituto del Teatro de Barcelona, interpelaba a Diana J. Torres, artista y performer creadora del *pornoterrorismo*, un movimiento definido como una arma de acción directa. Diana se presenta o se representa a sí misma ruda, soez, subversiva, violenta y escandalosa. Compasiva. Con un corazón tierno y dolido. Trabaja con su cuerpo y combate las convenciones para no perder la ofensiva: *Ahí afuera hay una guerra... contra lo que en nuestros cuerpos habita, contra nosotros mismos*. Diana cultiva la ambigüedad y el inconformismo sexual, reclama *ponerme cachonda con lo que quiera*, se masturba públicamente, en escena, y está dispuesta a enseñar como se puede convertir la desesperación en placer. Y viceversa.

Una intervención con buen ritmo: Masgrau le sugiere palabras comprometidas y ella replica. Tiene las ideas elaboradas y el discurso lúcido. Se revela en sus poemas:

Mi piel, mi carne, mi sangre, mi templo.
Donde oran las profanas, las desahuciadas de la fe, las perversas
Y las anormales.

20h PM

DESPEDIDA

¿Todo esto en un día? Y más, por lo que no contamos... algunas sesiones se nos han pasado en momentos de relax, o no he tomado notas, o se me olvidaron los argumentos y los nombres de los ponentes, aunque de alguno recordamos la fiera estampa.

Al atardecer ahí estaba Pere Salabert con aspecto cansado, aun convaleciente de una larga enfermedad, saltándose todas las prescripciones médicas, poniendo orden a la conclusión. Magda Polo debía sintetizar y cerrar pero estaba enferma. De todos modos estamos exhaustos. Ha sido una jornada intensa, cada presentación como la punta de un iceberg de trabajo, acción, búsqueda, siempre al borde o desbordando lo previsible y académico. Fuera de los convencionalismos de la tendencia «correcta» (culturalmente correcta) según el dictado de los popes del momento. Tengo la impresión de que la selección de intervenciones e invitados debió basarse en una criba de autenticidad demostrada. Sin miedo a lo extraño, lo crudo o lo maleado. Acabo con una frase de Salabert tomada del programa del encuentro: «*Qué se expresa en todo esto? Que necesidad hay en su origen? La urgencia de imponerse con el verismo, contrariando a una sociedad que creía asegurar la propia continuidad con una ideología represora ejercida sobre la carne.*»

NOTAS:

- (1) Peresalabert.net / colloqui.blogspot.com.es/
- (2) [Rufino Mesa, laspiedrascantan.blogspot.com](http://RufinoMesa.blogspot.com) 21/10/2012 -
- (3) www.lacomella.org
- (4) www.desorg.org

(5) enmedio.info

(6) marceliantunez.com

(7) www.espaiblanco.net

(8) pornoterrorismo .com