

ACCIONES, EXPOSICIONES, PUBLICACIONES

Sobre “Performance y arte contemporáneo: Discursos, prácticas, problemas”

On “Performance and Contemporary Art:
Discourses, Practices and Problems”

David Pérez Pérez

Recibido: octubre 2019

Aprobado: noviembre 2019

Reseña sobre el libro *Performance y arte contemporáneo: Discursos, prácticas, problemas*, de Juan Albarrán. Madrid: Ediciones Cátedra, 2019.

Resumen

Esta reseña presenta un acercamiento al volumen publicado por Juan Albarrán en la editorial Cátedra (2019), *Performance y arte contemporáneo: Discursos, prácticas y problemas*. El libro propone una aproximación temática a la historia del arte de performance a partir de algunas de las escenas que han marcado su actualidad, desde el giro corporal de los años ‘60 hasta nuestra contemporaneidad.

Abstract

This review presents an approach to the volume *Performance and Contemporary Art: Discourses, Practices and Problems* published by Juan Albarrán in Cátedra Editions (2019). The book proposes a thematic approximation to the history of performance art starting at some of the scenes that have marked its current position: from the corporal turn in the 60s until our present time.

Cómo citar: Pérez Pérez, D. (2020). Sobre "Performance y arte contemporáneo: Discursos, prácticas y problemas". *Sin Objeto*, 02, 119-122.
Doi: http://dx.doi.org/10.18239/sinobj_2020.02.08

"Un fantasma recorre el mundo del arte contemporáneo: el fantasma de la performance". Con esta cita arranca *Performance y arte contemporáneo* de Juan Albarrán, una revisión historiográfica que desarrolla un recorrido por algunos de los capítulos que han conducido al "fantasma de la performance" a reinscribirse, de formas insospechadas y poderosas, en el marco del arte contemporáneo. Como advierte el propio autor, su propuesta toma distancia respecto a cualquier afán compilador y omniabarcante para plantear un mirada temática que aspira a situar -y problematizar- las reapariciones de este objeto espectral en algunas de las escenas que han marcado el desarrollo del arte contemporáneo desde la década de los sesenta hasta nuestro presente. Para este historiador del arte la performance desaconseja cualquier definición y, de existir una, residiría en el carácter espectral de un objeto histórico que ha demostrado una capacidad inusitada para escandalizar las morales más conservadoras, atravesar disciplinas, reconfigurar campos del saber y congrega parte de los problemas y debates que sostienen la arena del arte contemporáneo y su vaivén con lo político. De este modo, los ocho capítulos que componen el libro plantean las potencias, límites y problemas de la performance dentro de una narrativa marcada por las reapariciones de un arte que no ha cesado de plantearse como una moneda intempestiva, puesto que la performance promueve prácticas que cuestionan los códigos culturales dominantes y se alinean con un corpus de saberes situados que perturban las domiciliaciones patriarcales y los cierres ontológicos de la modernidad artística y la cultura occidental.

En este contexto, el espectro de la performance que propone Albarrán nos pasea por una antología de debates tan amplia y diversa, como los propios cuerpos que empujan sus páginas. En los primeros capítulos el autor recoge los debates que ha suscitado la circulación del arte de performance en forma de objetos, relatos e imágenes documentales. A través las estrategias visuales y discursivas desplegadas por artistas como Gina Pane, VALIE EXPORT, Óscar Masotta o Günter Brus, Albarrán nos propone un cuestionamiento de las posiciones y discursos que han tematizado la performance como un dominio inmediato, desligando las actuaciones en vivo de los procesos de reproducción, circulación y recepción de documentos tan recurrentes a los dispositivos historiográficos, como consustanciales a muchas prácticas performativas. De este modo, según el autor, el "acontecimiento" de la performance también puede leerse en la superficie de los relatos que nunca tuvieron lugar como el *Genital Panic* de VALIE EXPORT, o en el cuerpo de papel de los *scores* de Yoko Ono y la "iconografía háptica" desplegada por el accionismo vienés y distribuida internacionalmente a través de

revistas como *Interfunktionen* o *High Performance*.

Si en el capítulo "Problemas del directo" se exploran las relaciones entre performance y reproducción, en lo sucesivo, la performance reaparece como una estrategia artística para visibilizar, cuestionar y denunciar las fronteras culturales, políticas y geográficas que organizan nuestros cuerpos y sociedades. En este contexto, el libro recorre las resistencias encarnadas de los sesenta y setenta, donde el arte de la performance cristaliza muchos de los problemas asociados al género, la raza y la clase social, desplegando un espacio donde las lógicas patriarcales y coloniales se cuestionan a través de los actos de presencia y visibilidad de los cuerpos en la arena pública. La narrativa rapsódica que ensaya Albarrán nos conduce así a la irrupción de los "otros", ampliando geográfica y culturalmente la historia de la performance desde algunas de las luchas feministas, negras, mestizas y antiautoritarias que han cruzado la escena del arte contemporáneo con los activismos y las resistencias políticas. El espectro de la performance retorna en este episodio como un objeto fronterizo que empodera a los cuerpos, desestabiliza las definiciones de las identidades culturales hegemónicas y cuestiona las construcciones jerárquicas y restrictivas de la ciudadanía, que arrojan cuerpos abyectos a la esfera pública. A través de un nutrido catálogo de propuestas artísticas que toman la performance como una herramienta de acción colectiva y un arma para el impugnar el dominio de lo normativo, Albarrán nos conduce por la escena del feminismo de los setenta, las luchas políticas latinoamericanas, el panorama de los movimientos negros, mestizos y *queer*, la pandemia del sida, las expresiones contraculturales de la Europa del Este, el florecimiento de la performance China en los noventa o el ambiente del situacionismo español e internacional. Dentro de esta extensa cartografía de prácticas se desgranar propuestas de artistas como de Ana Mendieta (*Rape Pieces*, 1973), Adrian Piper (*The Mythic Being*, 1975), James Luna (*The Artifact Piece*, 1987-1990), Regina José Galindo (*Confesión*, 2007), ORLAN o Zhang Huan, además de grupos como el Colectivo de Acciones de Arte (Chile), La Pocha Nostra (México/EE.UU.), ACT UP (EE.UU), LSD (España), o Grupo Arte de Medios de Argentina.

El recorrido del libro se cierra con dos giros más donde el lábil espectro de la performance reaparece para perturbar la historia a partir de dos nuevas domiciliaciones: las nuevas economías inmateriales del neoliberalismo y las iniciativas expositivas que desplazan las retóricas documentales para recuperar los elementos presenciales y corporales de lo performativo. En este contexto, los trabajos de Mierle Laderman Ukeles, Chris Burden, Santiago Sierra, Lea Lublin, Tehching Hsieh o Tino Sehgal sirven a Albarrán para reflexionar sobre las relaciones entre arte, vida y trabajo en el marco de las economías inmateriales y experienciales del capitalismo cognitivo. Por otro lado, la reciente incorporación de la danza a los museos y el incremento de propuestas expositivas que recurren a estrategias de reactivación o reinención –*re-enactments*– sirven al autor para

elaborar una reflexión sobre las potencias de los procedimientos performativos para interrogar los modos de producción de la historia, reelaborando la temporalidad de nuestro presente a través de la actualización de las promesas irrealizadas del pasado y el porvenir de los archivos de la cultura.

Biografía

David Pérez Pérez

Universidad Complutense de Madrid
Dperez09@ucm.es

David Pérez es artista e investigador interdisciplinar. Es licenciado en Dirección Escénica y Dramaturgia por el Institut del Teatre de Barcelona. Ha realizado el primer ciclo de Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, además de estudios en Interpretación actoral en La Casona y de Cinematografía en el Centro de Estudios Cinematográficos de Catalunya. En 2017-2018 realizó el Programa de Estudios Independientes 2017-2018 del MACBA, y actualmente está cursando el Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual impartido por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid y el Museo Reina Sofía.