

articulistas

Leonardo González
Psicólogo y artista de
performance-Chile

La constancia del objeto en el arte de performance:

**Traslación espacial
del objeto de arte,
nuevo escenarios y
nuevos contextos
relacionales para el
objeto.**

En general en el arte podemos observar indistintamente de su disciplina el estudio del objeto a partir de acercamientos progresivos en torno a la contemplación, significación y posterior utilización de este por parte del artista, que le permite situar en él una serie de ideas e incluso transformarlo en un soporte continuo y crucial para el sentido interpretativo que tiene su obra. Por ello es interesante poder preguntarnos acerca de la relación que se constituye como un “**Continuo**” desde el artista con el objeto seleccionado, y a través de este proceso realizar una descripción de lo que acontece en la obra.

Para acercarnos al análisis podría intentar una definición básica de la constancia del objeto en el arte de performance: **La permanencia de un objeto en distintos espacios performáticos seleccionados por el artista, en donde la repetición de ese objeto es una distinción significativa en su trabajo que visualiza el mismo y el espectador.**

Si hablamos de lo **Continuo** pareciera ser que el sentido interpretativo ligado al artista se encuentra en proceso, de allí la constancia del objeto que facilita una profundización de esa interpretación y de otras posibles multiplicidades de significados, y entendiendo a la vez estos significados como elementos dinámicos en la acción.

El preguntarnos acerca del sentido que tiene la constancia en la performance , pudiéramos pensar en la forma de cómo se constituyen los conceptos elaborados por los artistas , que al estudiarlos pareciera que realizaran una evocación de toda posible idea subjetiva asociada al objeto experimentado , hasta que progresivamente se hacen conscientes de que su deseo inicia una vinculación significativa con el objeto a través del tiempo ,siendo la permanencia del mismo en sus performance una referencia de un proceso subjetivo .Por lo tanto cuando nos referimos al sentido pareciera ser que radica principalmente en un estudio profundo en torno a una idea, siendo esta idea la base fundamental en la construcción de la obra entendida como proceso.

El proceso de resignificación en la performance contiene en su azar metodológica variadas posibilidades de significación , donde la acción se enmarca dentro de un rango de juegos interactivos que descomprime el estado del sujeto ,volcándolo a un estado lúdico , permeable y vivenciable en el espacio en donde acontece la acción ,comenzando allí la exploración con el objeto significado, pero mediante lo dinámico como elemento determinante para la integración de nuevas interpretaciones e ideas , otorgados mediante las consecutivas acciones establecidas por el Performer .

El objeto es el medio a través del cual se presenta **el proceso** de una idea, no la idea ya resuelta, puesto que su profundidad está en continuo estudio, desconociéndose por tanto una representación simbólica acabada del objeto al estar este en constante análisis, manteniendo así una visión de búsqueda de lo que se tiene y de lo que posteriormente se obtiene luego de la ejecución del objeto en la acción. Por lo tanto entendemos a partir de esto que el significado para el artista siempre está teñido con nuevas imágenes y representaciones que hacen del proceso un acontecimiento rico en nuevas exploraciones , encontrándose el objeto de arte y la idea asociada dispuestas a la búsqueda de una experiencia en tiempo-espacio, y como ambas inician un proceso en un marco de interacción física y conceptual permite que la acción sea abierta y llena de dinamismo , entendiendo que la significación de la performance no radica exclusivamente en el objeto, sino que la performance es **el proceso de acciones consecutivas en torno al objeto como un fenómeno físico y conceptual continuo** . Luego tanto objeto como la idea ya han estado en interacción podemos ir observando la integración y evolución de ambas a través del tiempo en diferentes trabajos.

La selección del objeto nos permite conocer sus posibilidades de translación , la utilización física y presentar si es posible su transformación temporal , de esta manera al seleccionar un objeto y significarlo es hacer de alguna forma *carne la idea*, idea como proceso comprensivo de la realidad subjetiva, pues el objeto contiene la idea fundamental y esa idea en comunión con el objeto permite representarla en varias acciones y dinamizar su significancia, las que al estar expuestas en un continuo facilita entender al artista en proceso , como un continuo de definiciones y significaciones tanto perceptuales como

representacionales. Esta dinámica nos permite entender al artista y distinguirlo a través de otros artistas en proceso, por lo tanto puede que el objeto haga referencia al sujeto, en la medida que hable a la vez de una idea, de allí también poder ser el objeto un puente temático del performer hacia un público al igual en proceso o intento de búsqueda de sus propias significaciones abiertas hacia el objeto.

Posterior a estas dinámicas consecutivas llega un momento en que el concepto queda para el artista mucho más acabado y comprensible, existiendo entonces una desvinculación con el objeto real, agotándose su utilización luego que haya estado al servicio para la complementariedad del **Yo**, es decir del **Yo Artista**, del **Ser Artista**, podríamos pensar entonces en torno al objeto como una constitución de un **Yo** en proceso artístico.

**Análisis objetual de la
Artista de Performance
Paola Paz Yee-México**

“La pieza comenzó a partir del la cinta grabada entre tu y yo en el departamento de Molinaro en Uruguay, quería hacer una extensión de obra, entre dos colegas amigos. Escuche tantas veces la cinta de ida y vuelta, que era entenderme entre el dolor y el gozo”
Paola Paz Yee-Noviembre 2014

Paola Paz Yee Artista visual, nació en México en 1978. Enfocada en los lenguajes de performance art y la fotografía. Su trabajo tiene que ver con la necesidad de equilibrar el cuerpo dentro de una obra de arte, por lo que explora el espacio con su propio cuerpo. Ha exhibido su trabajo en Europa, en países como Polonia, Alemania, Irlanda y Francia. En Asia en la zona de arte 798 de Beijing y en América Latina en Chile, Uruguay y en La Galería Nacional de Arte de Venezuela. Se desempeña como docente en El Museo Universitario del Chopo, donde participo en diferentes ocasiones en el festival internacional de performance que dicho museo organizo anualmente. En el 2008, tuvo una participación en la XII Bienal de performance del museo Ex Teresa Arte Actual, presentando la pieza de performance conocida con el nombre de *Indeleble*, la cual, le permitió desde entonces explorar la temática con relación a las diferentes huellas que se genera entre un cuerpo y el tiempo.

Para Paz Yee, la importancia de mostrar su trabajo en el espacio privado y retomar los espacios públicos, es de suma importancia en la forma de elaborar una pieza y comunicarse con el espectador.

Para poder acercarnos a una comprensión más acabada cuando planteamos el sentido que tiene la constancia objetual en el arte de performance, es importantísimo considerar a los referentes contemporáneos de esta disciplina, por ello me gustaría referirme a esta artista Mexicana, con la cual he desarrollado un vínculo importantísimo en los contextos del Arte de Acción, teniendo la posibilidad de exponer juntos en Festivales internacionales tanto en Europa como Latinoamérica, pudiendo admirar su metodología y limpieza tanto estética como conceptual, además de considerarla una amiga muy cercana desde que compartimos una gira por Polonia y Alemania en el año 2009, por ello me referiré a la constancia del objeto de arte y sus contextos relacionales que Paola plasma en su obra gracias a que he podido observar muy de cerca sus procesos creativos y conceptuales a través de los últimos años.

Con Paola nos tocaba exponer nuestras respectivas performance en un Festival Internacional realizado en Montevideo –Uruguay en el año 2010, yo en ese tiempo reflexionaba en mis trabajos acerca del tipo de apego establecido entre dos personas. La noche anterior quedándonos juntos en la casa de un artista amigo Martin Molinaro nos sentamos frente a una grabadora que ocuparía para mi trabajo, a través de ella charlamos sobre la posición que cada uno había vivenciado en los vínculos de parejas y como se mostraban nuestros miedos y se cruzaban con el otro a través del lenguaje verbal y no

verbal, nos preguntábamos cuales eran las frases que se cruzaban y se creían y como ese discurso continuamente vivenciado como estable , pasaba a ser posterior a un quiebre algo tan efímero y nostálgico en la biografía de ambos .Esta cinta grabada la utilice en un trabajo que realice en mi performance que tuvo una duración de 6 horas , posterior a ella decidí regalarle la cinta a Paola desde donde se desprende su siguiente y últimas investigaciones , utilizando objetos diversos en torno a uno nuclear que aparece como continuo en diferentes piezas en sus trabajos , una CABEZA DE CERDO.

Cuando establezco la entrevista con Paola para referirse a su objeto continuo, ella decide describir la experiencia con esta cinta y como la profundización de ese contenido le permitió ser un reflejo permanente y actualizable de sus experiencias personales.

Paola comenta que unas amigas la invitan a trabajar en un bar para realizar una pieza , coincidiendo que en ese momento terminaba una relación ,siendo los engaños un elemento que nuevamente se une a su vida , refiriéndose a que **“Otro pinche cerdo atentaba contra su inteligencia”** ,es entonces cuando decide preguntarse como unir la pasión y el dolor simbólicamente, así que decide realizar una pieza que se llamara **“Una serie de caprichos”** donde simbolismos literales deja entre ver y escuchar su amor y desamor, siendo este trabajo una base de ideas que se amplifica a tal punto en que logra enraizar un significado en exploración continua a través de un mismo objeto , en donde una cabeza de cerdo pasa a ser su referente conceptual que no tan solo se refiere al concepto de amor, sino que la amplitud de significados permite incluso referirse a la política de poder en los vínculos, en donde se toma la decisión y elección del objeto a quien uno utiliza y daña. Es así que la Artista explica y desenvuelve su idea de que sus acciones podrían ser una forma de concientizar el poder y disfrutar la pasión que le produce al estar en el lado opuesto ,desde donde se desprende la vivencia inicial de vulneración.

En inicio según la Artista la investigación también es perceptual y física, refiriéndose a cuando se acerca a la experiencia de tener una cabeza de cerdo sobre su propio cuerpo, ya que su acción se centra básicamente en arrastrarse con la cabeza del animal sobre el suelo lleno de arina , generando un vínculo tenso a nivel orgánico y siendo estas experiencias continuas con el animal un modo de ir asociando progresivamente los registros perceptuales y simbólicos en torno a la cabeza de cerdo.

“...Para empezar he aprendido a relacionarme entre la vida y la muerte, agradeciéndole al cerdo por su vida, para permitirme hacer la pieza”

La forma como trata al objeto seleccionado tiene que ver con una preparación en donde ella misma reconoce que allí se encuentra radicalmente la performance,cuando se dirige al matadero y selecciona al cerdo que quiere, descripción tan real y simbólica en la sustitución de aquel a quien se quiere poseer con voluntad y poder ,donde la artista va y decide cual va a morir, teniéndolo posteriormente en sus brazos y llevándolo a casa para luego realizar la performance el mismo día (por riesgos de higiene). Paola traslada aún más el concepto en el trascurso de esta serie donde explora la continuidad objetual y conceptual, puesto que hace referencia a la vez sobre acciones que establecen los gobiernos con las individuos, determinando modos de vulneración donde la palabra, el acto y deseo de cada uno no cuenta , acciones opresivas realizadas por ejemplo en contra de los ciudadanos Mexicanos.

“Realmente he tenido un sentimiento muy profundo cuando me entregan la cabeza de cerdo y la llevo conmigo en mis brazos ,la primera vez no lo entendía y me confundía , pero cada repetición de esa parte de la acción cuando decido cual va morir permite ir entendiendo más profundamente la performance en general a otras áreas...por ejemplo como cuando el estado decide que cabeza cortar ”

Aquí radica lo relevante en el trabajo, debido a que la permanencia de esta cabeza de animal ha podido vincularse a sus propias reacciones emocionales sentidas en ella como un “yo artista” en proceso, por ello el objeto constante como la cabeza de un cerdo facilita a una comprensión cada vez más diversa y rica en significados, desde donde la Artista se identifica en un discurso que se amplía, refiriéndose incluso al poder de elección en donde en cierto tipo de relaciones se “mata” a otro, haciendo referencia a un pasado pero también frente a un futuro incierto que amenaza al **Si mismo**, realizando una acción en donde el poder ya no está en el otro sino en ella, reivindicando de alguna forma el poder que perdió. En esta acción se puede interpretar que es la propia persona quien se permite un acto de poder, preguntándose aquí lo siguiente: *¿nuestras propias vivencias de vulneración sufridas a través de un poder externo quien decide dañarnos, es lo que muchas veces provoca actos donde sacrificamos a un otro como compensación interna del daño percibido?*. Desde esta reflexión y acción se analiza el trabajo de Paola Paz Yee que nos plantea un particular vínculo de animal a animal, de la vida contra la muerte.

Al referirnos a la constancia del objeto en el trabajo de Paola Lee Yee es cuando se comprende que estos procesos continuos llevan en algún momento a profundizar en significados más amplios y profundos, gestándose poco a poco dentro del artista un cierre, logrando desde allí vivenciar una satisfacción relativa al obtener un significado más completo de la interpretación inicial, permitiéndose además comprenderse en un lento y progresivo proceso de internalización las diversas dinámicas que estableció con el objeto en diferentes performance, iniciándose entonces la búsqueda de un objeto sustituto en donde centre su deseo para su única e irreplicable función dentro de la obra o para la investigación de un nuevo concepto.

Leonardo González(Chile): Psicólogo y Artista de Performance Chileno desde el año 2000, Articulista de la revista GEIFCO Barcelona- España, organizador de eventos de arte contemporáneo y miembro de la organización independiente Perfolink, Ha presentado sus trabajos en Chile, México, Argentina, Venezuela, Uruguay, Polonia, Alemania y Brasil, participando en varios festivales internacionales de arte de performance “Interakcje”, de Polonia y “Blow!” de Alemania. El artista ha desarrollado investigaciones en torno a las temáticas del análisis relacional en el arte de performance y sus implicancias en la constitución psíquica subjetiva de la acción, así mismo dando cabida a la profundización del análisis temporal sobre performance duracionales, donde ha podido rescatar y crear mediante la experiencia textos teóricos en diversas revistas y libros especializados de la disciplina, abriéndose al campo de la investigación y docencia en talleres y seminarios en el extranjero.

Las metodologías que utiliza en sus obras son solo de naturaleza duracional (acciones de arte que duran largas horas), donde aborda temáticas vinculadas a la co-construcción de la identidad y procesos emocionales subjetivos complejos, implicando además una gran carga física y psíquica en el desarrollo de la obra. El artista además complementa su trabajo mediante la utilización de otros soportes audiovisuales, como la fotografía conceptual las que se han publicado en revistas digitales internacionales de arte contemporáneo, como así también la exploración del sonido en el desarrollo de las performance. Vive y trabaja en Santiago de Chile.

<<<