

Universidad de Chile
Facultad de Artes
Departamento de Artes Visuales

INICIO DE UN INICIO: CUATRO AÑOS DE PERFORMANCE
Memoria para optar al título de Pintora

Rocío López Montaner

Profesor Guía
Arturo Cariceo Zuñiga

Santiago, Chile 2019

A mis padres, hermanas
y amigos colaboradores.

A mi compañero Manuel,
mi más sincero e infinito
agradecimiento.

ÍNDICE

PRÓLOGO	5
----------------------	---

APUNTES BIOGRÁFICOS

Nunca tomó vacaciones	6
Hora hombre	7
Impulso disruptor	8
Silencio	9
Y no se trata de buscar endurecer la piel	11
Neoliberalismo forzoso	12
Depuración	13

HACER

Basural I	14
Recordar para olvidar	15
No quiero hacer un nuevo objeto de arte	16

<i>Excavación de una circunferencia sobre la tierra</i>	17
--	----

La excavación	21
Cinco minutos	22
Final de un inicio	23
Paradoja	24
Tragada por la vida	25

Bajando una escalera	26
Salir del encuadre	28
Obrar sin construir	29
Ejercicios de punto y línea	30
Lo real por lo bello	33
Cuerpo espacio	34
¿Vamos a buscar eriazos?	35
El centro desde un extremo	36
Ocho horas	37
00:08:00 hrs y el esfuerzo de no hacer nada	38
Ocho horas	39
Frames por segundo	40
Acción Expansiva	41
Derribar un muro a martillazos	43
La destrucción es constructiva	44
Grafo Acción	45
El tiempo del cuerpo	47
Circunferencia I	48
EPÍLOGO	49
BIBLIOGRAFÍA	50

PRÓLOGO

Esta memoria recoge los flujos y los ritmos que se manifestaron en su realización, al revisar el trabajo hecho hasta ahora. La página sustenta la depuración mental interna, no se llena y a veces cambia el énfasis en el habla. Me propuse entregarme al acto escritural pretendiendo hilar lo más importante, propuesto en seis ejercicios de **performance**¹. Desde hoy hacia atrás, reflexiono con el fin de sacar en limpio. Escribir éste texto fue una **acción** necesaria, porque es una posibilidad de ordenamiento interno para mí. Permittiendo ver lo integrado respecto al quehacer, respecto al arte. Pero ahora desde la palabra, comenzando por lo biográfico, mientras aparecen motores y referentes. Hablo a través de lo que hago y esta vez lo manifiesto palabra. Palabra que es párrafo y párrafo que ocupa un espacio de la hoja en blanco, consciente de lo que nombra. Soy yo hablando de mí misma, en la asfixia liberadora de tal encuentro. Y esto trae cierto estado de calma, al mismo tiempo que abre la puerta al caos. Aquí se busca encontrar y expresar solo lo necesario, para cerrar y abrir un nuevo capítulo.

¹ Performance + fotoperformance + videoperformance.

APUNTES BIOGRÁFICOS

NUNCA TOMÓ VACACIONES

Debes estudiar y trabajar lo antes posible. Generar plata. Trabaja y todo estará bien.

Mi papá se entregó por completo a su quehacer como mueblista independiente. Treinta años en el rubro, tres mueblerías entre San Diego y Arturo Prat. Desde que tengo recuerdos, las deudas se acumularon. La plata nunca fue suficiente. Jamás se deja de trabajar. Vivir es caro y te cuesta la **vida**. No estás durmiendo lo necesario para descansar, no me alcanza el **tiempo**.

HORA HOMBRE

Llegan los malls, el retail, la producción masiva a bajo costo, los créditos. Una sola mueblería abierta. Falta de suerte y de asesoría. Problemas con el fisco, deudas impagas. Su tiempo es trabajo. Su vida es trabajo y no le alcanza. Siento su miedo, su malestar, pienso, *que injusto es todo*. Su cuerpo es trabajo, su tiempo es cansancio. **Aneurisma**. Todo se enlentece en su vida, descansa. Brotan más deudas, pero lo siento reír, desde una mirada cansada. ¿Ahora cuál es el **sentido**, si ya no soy productivo?

IMPULSO DISRUPTOR

Me retire en tercero de Diseño Gráfico cuando le diagnosticaron cáncer a mi papá. Siempre quise estudiar arte, pero, ¿de qué vivirás?. Necesitaba vaciarme, entregarme por completo hacia algo que me permitiera cuestionar el sentido **tradicional** de la vida que se me inculcó. Sentía rabia, tenía muchas preguntas y ninguna respuesta.

SILENCIO

66 años, cáncer terminal de estómago, ¿qué sentido tiene la **vida**?. Miedo, pena, rabia. Mi papá no se sintió a sí mismo. Se desconectó de sí. Y el tiempo se agotó, el tiempo te carcome por dentro. El **cuerpo** mengua, adelgaza hasta desaparecer. Horror. Dolor. No existen las palabras. Mientras me preparaba para entrar a la escuela de artes, mi padre muere.

(...)

Y NO SE TRATA DE BUSCAR ENDURECER LA PIEL

Sino del porqué ésta se llega a resquebrajar *sin darse cuenta*, asumiendo que es el curso natural de la existencia que me tocó vivir. La brutal extinción y ausencia de un cuerpo, hace visible el mio. Activando cuestionamientos desde el dolor y lo incómodo, experimentando lo que forzosamente se presenta más allá del puro entendimiento. El cuerpo es el motor y el sustento de la **experiencia**, mediando la realidad, creandola. Es el canal que permite sentirnos. ¿Dónde estamos insertos?, ¿qué espacio tiempo nos condiciona?, ¿cómo ésto nos afecta, tanto como seres ínfimos y como seres parte de una gran familia, como cultura, como sociedad?, ¿quién eres dentro de todo esto?, ¿qué haces?, ¿cómo vives?.

NEOLIBERALISMO FORZOSO

Desigualdad, mala educación. Un tipo de **orden**, de sistema, que funciona mientras fomenta el individualismo, la competencia, la explotación y el olvido de sí. Nos separa. Nos desvía. Altos intereses. Para mí es sinónimo de enfermedad y muerte. Autodestrucción. Es preciso volver al centro. ¿Dónde te encuentras dentro de todo esto?, ¿te reconoces?.

DEPURACIÓN

Desde el inicio del pasado año, desde el comienzo de este proceso escritural reflexivo. La depuración² extrema del **cuerpo** a través de solo la ingesta de frutas y verduras durante siete meses. Depuración de pensamientos, de sentimientos, mucha agua en mi torrente. La concentración escasea, se siente todo en exceso; hipersensibilidad, vulnerabilidad, la armadura se vuelve más frágil. Cambio de perspectiva. Siento y re-siento todo en mi entorno, todo me atraviesa. Aparecen tristezas antiguas, pesares dormidos. Y sentimientos de felicidad extrema. Soy cuerpo niña otra vez. Vuelco toda mi energía al cambio. Todo ocurre por una búsqueda, por la alteración de cierto **orden** del mapa preestablecido, a través del cambio de hábitos en lo cotidiano. Siento mi cuerpo, los huesos, me abro a otra forma de percibir. **Soy** a través del acto simple pero explosivo que conforma mi **realidad**. Busco la coherencia pero me permito ser contradicción. Esta experiencia alegoriza mi trabajo de estos últimos años haciendo performance.

² Depuración guiada a través de la práctica del *Higienismo*; Práctica alimenticia que data desde hace unos 200 años. Se busca la limpieza total del organismo, sólo a través de alimentos vivos, en su mayoría frutas.

HACER

BASURAL I

En primer año³, teníamos que hacer algo, un ejercicio. Quería simplemente plantear una crítica al capitalismo desde un lugar común y simbólico. Fui al mall Costanera Center a recolectar basura del McDonalds para construir unas letras con ese cartón reciclado. T()E USA, eran las 5 letras de la frase. La experiencia de ir al basural del Costanera y sumergirme en los enormes basureros llenos de *precioso* material, fue una experiencia muy significativa. Pero aún no era consciente de que tal acto ya era suficiente, para expresar mi pensamiento al respecto. Me sentí plena al salir del mall con bolsas llenas de basura en vez de ropa y productos. En mi mente, siempre considere un acto algo ingenuo el hecho de ir a la librería a comprar óleos para pintar cuadros. La verdad es que me incomodaba tal idea. Frente a eso, me conseguí pintura de tarro y pinté un atril completamente de negro. Era mi declaración temprana, no quería pintar cuadros y lo expresé pintando un atril del taller completamente de negro.

³ Año 2014, en el taller de Pensamiento Visual.

RECORDAR PARA OLVIDAR

Recién descubría a Duchamp y a Kosuth⁴. Entonces se abrían otras perspectivas y lo que yo entendía antes por arte entonces se expandía. Al mismo tiempo que se complejizaba se hacia mas fácil. Es como llegar a comprender la profundidad en lo sencillo. No existe mayor esfuerzo. Lo que se intenta decir ya se está diciendo. Y por lo tanto, lo que niegas, también. El intentar representar algo versus la sola presentación de ese algo. Con esto aparece el contexto que lo significa. Pero es una apertura para ambos lados, para ambos contextos. Tengo la impresión de que para Duchamp era un juego. Dinamitar los espacios, abrir puentes, entre ese espacio blanco y el cotidiano. Y entender eso es algo que me alentó, en algún sentido. De alguna forma ya es imposible pensar el presente fuera de eso una vez que se entiende, que te abres⁵. Para mi, es un juego que es preciso tomar muy en serio. Aceptando que lo que se lleva a cabo, es el peso mismo que construye mi realidad.

⁴ Trabajar con el contexto es trabajar con la cultura misma y poner tu obra en el mundo. Hay que olvidar lo que te enseñan en las escuelas de arte, la verdad es que los artistas no trabajan con formas y colores, trabajan con significados. (...) El peligro de entender el arte como una cuestión de formas y colores es que el arte queda reducido a una especie de corbata junto al sofá, se vuelve decoración para el mercado, y "allí" es donde encuentra su significado. El resultado es que los artistas renuncian a las responsabilidades políticas esenciales de todo arte vivo. El arte produce conciencia y eso es un acto político. El arte puede plantear preguntas filosóficas sin los límites y la inautenticidad de la filosofía especulativa académica. Hay ciertos interrogantes particulares que deben ser planteados y que sólo el arte puede plantear, y este acto cultural tiene en sí mismo implicancias políticas. *Entrevista realizada por Demian Orosz con motivo de la Primera Bienal Internacional de Buenos Aires, para La Voz Del Interior 11 de enero de 2001.* <https://www.mahaluf.net/hay-que-olvidar-lo-que-enseñan>

⁵ El círculo se cierra: mientras que el arte se inclina a imitar la vida, la vida imita al arte. Todas las palas para nieve en las ferreterías imitan a la de Duchamp en un museo. Kaprow A. *La educación del des-artista*. Árdora Ediciones. Madrid. 2007. p. 41.

NO QUIERO HACER UN NUEVO OBJETO DE ARTE

La primera performance que realicé en segundo año⁶, fue pintar un muro de la sala 19⁷. Pinté un muro de blanco, (el cual ya estaba pintado). Esta acción me tomó meses. **Trabajaba** algunos días a la semana. Fue un proceso largo porque fueron apareciendo cosas. El tiempo se trataba entonces de las capas de pintura blanca. Fue preciso lijar porque una vez pintado, la pintura se agrietaba en la superficie. Aparecieron con ello, las capas anteriores de pintura, que para mi sorpresa eran azules, rojas, verdes, amarillas. Luego me enteré que un ex estudiante aprendía pintura en ese mismo lugar. Entonces tuve que empastar y volver a lijar, dejar secar y volver a pintar. Cuando comprendí que el material de la performance era el tiempo y el espacio, pinté la capa final. De forma simultánea a esa acción, proyecté en el muro contiguo, todos los tiempos pasados a ese, contenidos en fotos y videos del trabajo realizado anteriormente en el mismo muro. Aquí debería ir una cita de Lucy Lippard y un referente minimalista contenido en el texto; *Seis años de la desmaterialización del objeto artístico*. En ese momento sentí que algunas piezas encajaban en mí. No para transformarse en piezas inmóviles. Nada más observaba las conexiones atemporales por primera vez y me emocionaba al ver los encuentros. El presente se conectaba con el pasado y mi minúsculo pero total momento se ampliaba con ello.

⁶ 2015.

⁷ En segundo año, el taller experimental, *Masturbatorio 19* fue un salvavidas. Aquí desde Duchamp y las vanguardias, todo se condensaba en este lugar, en este singular encuentro de querer mantener vivo por sobre todas las cosas, el genuino deseo de querer hacer arte hoy, desde los lenguajes actuales.

Excavación de una circunferencia sobre la tierra. *Videoperformance*, 00:05:03, 2016. (Imagen 1 de 4).

Excavación de una circunferencia sobre la tierra. Videoperformance, 00:05:03, 2016. (Imagen 2 de 4)

Excavación de una circunferencia sobre la tierra. Videoperformance, 00:05:03, 2016. (Imagen 3 de 4).

Excavación de una circunferencia sobre la tierra. Videoperformance, 00:05:03, 2016. (Imagen 4 de 4).

LA EXCAVACIÓN⁸

Un sitio erizado, atrás un canal, blocks de una población aledaña, torres eléctricas. Tierra seca, baldía. Se traza una circunferencia en ella. El encuadre es fijo. Durante tres meses, todos los fines de semana desde temprano. Llevo la pala, la picota, pan, el chuzo, agua. Vamos al peladero que queda entre Maipú y Cerrillos, cerca de la casa de Manuel. Él es mi compañero desde hace seis años y quien me ayudó a realizar **todo** lo que hice durante este tiempo, incluso cuestionando muchas veces mis propósitos, lo que hacía reafirmar mis ideas. Sin duda, existió un clima de plena nutrición mutua y un apoyo **total**. Nuestra vida en ese entonces, transcurría entre las acciones, ir a las bibliotecas, terminar su tesis sobre Deleuze, trabajar vendiendo en la calle y amarnos mucho.

⁸ Los ejercicios expuestos no siguen necesariamente un orden cronológico, más si un orden experiencial. Sin duda, este trabajo ha sido el más relevante hasta ahora, por lo que significó su realización, como por sus posteriores instancias expositivas. (Las imágenes siempre preceden a los párrafos durante todo el texto).

CINCO MINUTOS

Desciendo, me anima descender cada día un poco más. Es un gesto repetitivo, a ratos mantiene un ritmo. Es meditativo. El día es tedio, a veces calma. Desde la idea es simple; excavar una circunferencia sobre la tierra hasta desaparecer por ella. Es clara, directa. En la realización se vuelve complejo porque exige mucho tiempo, muchos días, esfuerzo y voluntad. Más de lo imaginado. Me muevo en círculos, tiempo sobre tiempo, en un loop⁹ infinito. La cámara registra fragmentos de lo que se vive en un presente muy extenso. El video dura 5 minutos.

⁹ *Loop* es una palabra en inglés que se utiliza en video, para referirse al proceso circular en que éste puede transcurrir, el cual termina donde comienza y viceversa.

FINAL DE UN INICIO

Es volver a mi, caminar por mi propia trinchera, verme y protegerme de mi misma, de quien no soy, de quien es imposición y falta de libertad. Y me limito para sentir mi propia negación, en plena libertad de acción. Reabrir una herida seca, hacer una incisión en el olvido de sí, en el vacío que lo contiene todo. Hablar con palabras conocidas sobre lo que no sé. Lo que no comprendo. El material está en todas partes, en lo simple, en lo cotidiano. Llévalo al límite, vacíalo. ¿Qué se encuentra más abajo?, la búsqueda misma. Aquí las palabras determinan ese algo, lo encierran, lo contienen y buscan su correspondencia en el acto.

PARADOJA

El acto se contiene en el tiempo. Es la concreción y la conciencia del propio abismo personal, individual. El tiempo otorga un sentido, ese tiempo compartido con todos, el mismo que nos diluye y nos funde. Me observo desde lo antiguo. Reconocerme en un gesto que incorpora toda la tradición como todo intento por destruirla. Siempre está el deseo de sentirse fuera de ese algo que limita, al mismo tiempo que se busca crear un espacio ahí dentro. El arte como búsqueda¹⁰ de preguntas silenciosas ensordecedoras. Desde lo que soy-un segundo, desde nada más lo que tengo, e l c u e r p o - e l t i e m p o. El uso de la luz¹¹. No busco verdades, sino, lo que cae con el peso de la certeza, lo que decanta en la experimentación de un hacer.

¹⁰ “Estando dotada de pensamiento, ¿cómo puede una persona transcurrir por la vida sin cuestionarse a sí misma?, y estando dotada de sentimiento, ¿cómo puede quedarse indiferente?”. ANA MENDIETA, *ARTE Y POLÍTICA*. Texto leído por Ana mendieta el 18 de febrero de 1982 en el New Museum of contemporary Art de Nueva York. Aznar S. 2000. *El arte de acción*. Donostia-San Sebastián. Editorial Nerea, p. 92.

¹¹ En el sentido metafórico de la idea, del pensamiento y en el sentido inmaterial, del video, la pantalla, la proyección.

TRAGADA POR LA VIDA¹²

Es un intento por cambiarlo todo. Al mismo tiempo que es la aceptación de cierto estado del que no te puedes liberar. El sentido del trabajo como tal, a tenido gran peso en mi vida. Y cuestionar el sentido de la vida, hoy observo, es mi único trabajo. Pero me interesa vivir esto y sacarlo del estado puramente intelectual. El arte es una posibilidad para que esto se lleve a cabo. Ese sentido nunca llegará como respuesta, pero tal vez llegue como la formulación de una pregunta interminable y permanente. Aunque el arte tiene sus búsquedas propias, que lo hacen mantenerse y expandirse para sí, creo que es posible contener ambas búsquedas. Establecer un diálogo entre ese lugar, a ratos ensimismado, sin alejarlo de la resonancia vital, cotidiana y política.

¹² “*Joven es tragada por la tierra bajo su propia responsabilidad*” es el título que describe la performance en una publicación del diario LUN, sobre éste trabajo expuesto en Matucana 100. p.50. 23/12/2017.

Bajando una escalera. *Videoperformance*, 00:05:25, 2017. (Imagen 1 de 2)

Bajando una escalera. Videoperformance, 00:05:25, 2017. (Imagen 2 de 2)

SALIR DEL ENCUADRE

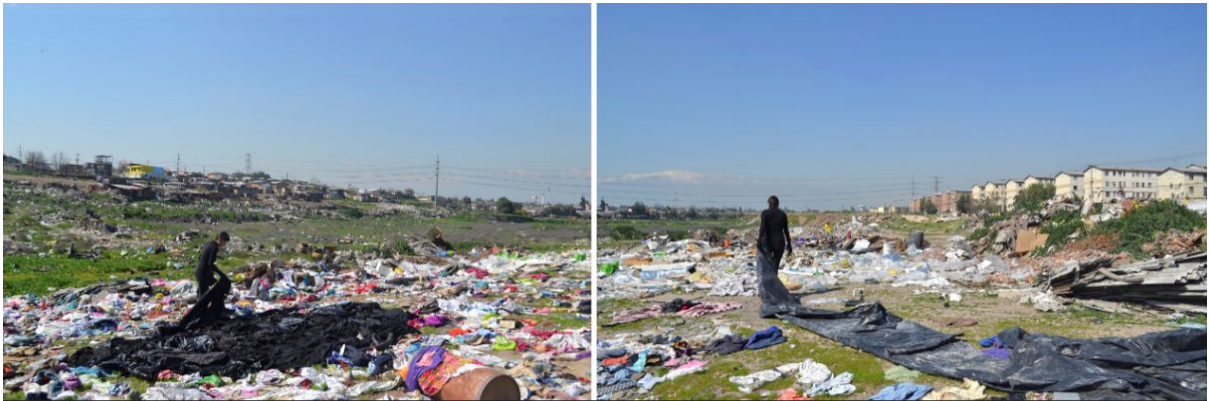
Atravieso diminuta. Vulnerable como ese lugar. Bajo hacia la *nada* que por *todo* nos han hecho creer. Abandono la perspectiva y vivo la fuga. El eriazó y el lugar de nadie. La escalera une dos espacios. Un arriba y un abajo. Un afuera y otro afuera. Salgo de la ciudad, del centro, salgo del encuadre, del límite representacional. La escalera que nadie ve. Cinco niños bajaron cuando me fuí.

OBRAR SIN CONSTRUIR

El esfuerzo de mover las cosas por algo importante y la importancia de lo inútil. Como el impulso de sentirme camino hacia la nada para asomarme al sentido de un pequeño todo. Vaciar el rol de género *masculino*, su orden y su sentido. Constructora de instantes, de intrascendencias. De alimentos para la sobrevivencia. En un día entero soleado soldando metal hasta que oscurezca. La escalera la vendieron por fierro.

Habitar es construir. *Fotoperformance.* 2017.

Punto y línea. *Fotoperformance.* 2017.

El centro desde un extremo. Fotoperformance. 2017.

LO REAL POR LO BELLO

El orden del caos y mi lugar en el mundo. El *cementerio* es el inicio. La caminata dada por mis afueras en busca de mi propio **centro**. El abandono es el lugar más bello para sentir la inmensidad de su horror. El paisaje que purga las huellas del exceso de mi tiempo. De la inconsciencia y del placer que cree en la posibilidad de lo ficticio como única **verdad**. De la perspectiva céntrica que construye el borde basural, hastío negado maloliente, las ratas, tijeretas, cucarachas, humedad del silencio que tengo para gritar.

CUERPO ESPACIO

Y sobre el amanecer perdido. Buscar en el caos para encontrar estabilidad, el momento para observar una certeza. El estado de neutralidad como vuelta hacia dentro. Ser horizonte y reposo, quietud. Otorgar el espacio, permitir ese ahí afuera para retornar. Ser cuerpo, para que se filtre lo que tenga que decantar. Y sentir la nostalgia de lo perdido o de lo que aún no se encuentra.

¿VAMOS A BUSCAR ERIAZOS?

Quisiera llenarme los bolsillos con mis desencuentros. No ocupan espacio. Solo acumulan distancias en la memoria para acercarnos a lo que negamos. A nuestros fragmentos, y por qué no, a nuestros inicios. Que vacío tan grande. Me agoto en la búsqueda de extremo a extremo.

EL CENTRO DESDE UN EXTREMO

La simetría o los dos momentos del cuerpo que se encuentran en un espacio otro, virtual. El cuerpo es constructor y referencia del plano imagen. El cuerpo es negro, composición de su propio margen. Es el sistema de medición de lo que atraviesa. Desde aquí pienso, acciono un instante realidad y abro el espacio desde mi propia experiencia en el espacio. El video y la foto descorporalizan el cuerpo. La paradoja de la performance contenida en un archivo.

Ocho Horas / Videoperformance / 00:02:52 / 2016

00:08:00 HRS Y EL ESFUERZO DE NO HACER NADA

Y el hacer que se oponga al sentido común. Que atente contra mi propia construcción racional, con respecto al deber ser y hacer. La paradoja es un espacio de libertad y el arte un lugar que permite vivirla en la realidad¹³. Es el fértil soporte que significa para mí la experiencia artística. Que no está lejos, ni encerrado en ninguna parte. Está bajo el sol, incluso en horario punta, en la mañana al desayuno, es mi día, mi vida, una tarde entera. No hay uniforme, es negro y me invisibiliza al mismo tiempo que me exalta. Es la negación y la apertura, por tanto neutralidad. Punto de fuga, que dinamita cualquier posibilidad de no ser lo que se es.

¹³ Protesta contra la idea de una cultura separada de la vida, como si la cultura se diera por un lado y la vida por otro; y como si la verdadera cultura no fuera un medio refinado de comprender y ejercer la vida. ANTONIN ARTAUD, EL TEATRO Y SU DOBLE. Barcelona. Edhasa, 1999, (1932-1938). Prefacio. AZNAR. Op, cit, p. 88.

OCHO HORAS DIARIAS

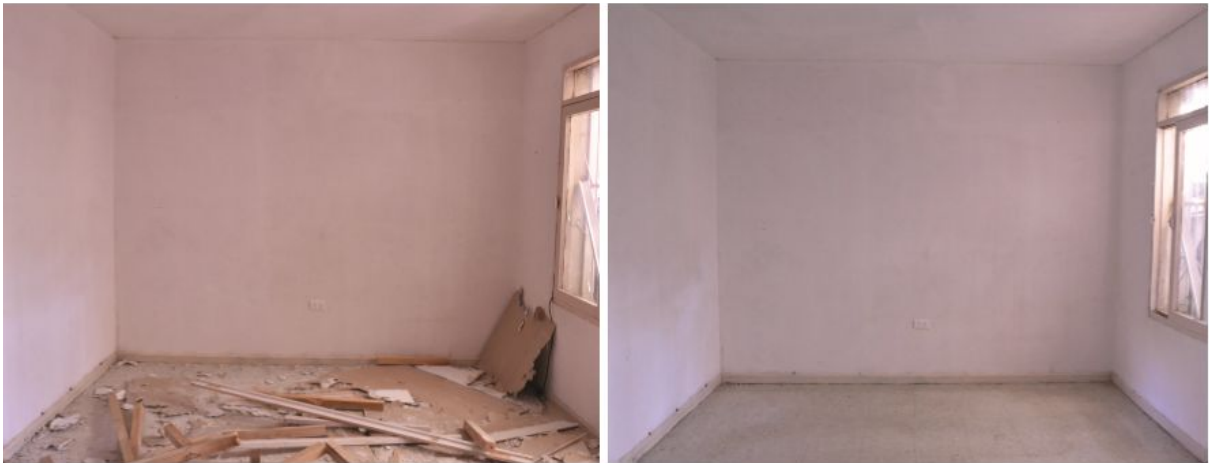
Surge a partir de cierto límite en lo concreto. He trabajado desde los 16 años en varios puestos; comida rápida, cajera, vendedora, garzona, promotora, etc. A los 23 me aburrí y decidí que vendería en la calle. No quería tener más un horario fijo ni trabajar para las empresas. Revendía objetos intervenidos por mí. A pesar de tener que arrancar de los pacos por la (micro) evasión de impuestos, pasar las horas vendiendo en la vereda, se sentía y se sigue sintiendo bien, incluso hoy a mis 29 años. Tiene que ver con la satisfacción de sentir la transgresión de una forma de límite. Aunque te topes con otro. Es un acto **político** pasivo, que no solo te dá de comer. Creo que todo lo que **hacemos** resuena de esa forma. Porque interviene en la red *macrosocial* a una escala diferente o pequeña en este contexto. Esto acontece como un inadvertido acto que se reafirma momento a momento, calando en tu estado latente de vulnerabilidad al mismo tiempo que ganas fortaleza.

FRAMES POR SEGUNDO

El formato actual de percepción temporal. La forma del tiempo en términos contemporáneos. Warhol y la *antipelicula* del hombre durmiendo en el 64, cinco horas continuas y el **aburrimiento** infinito para el espectáculo del adormecimiento social, tras el estimulante brillo de una pantalla. En algún sentido, también como el *silencio* de Cage en el 52. Cage se refiere al sonido, demostrando que no existe el silencio y sí el ruido como posibilidad para la música, pero finalmente realiza una acción, que por negación, hace aparecer algo tan potente como el sonido mismo de la orquesta (silenciada). Tanto fue la resonancia de este hecho que influye en la conformación de un *antimovimiento* neo dada muy relevante, que nutre posibilidades aun en este presente varias décadas después. *Fluxus*, según Maciunas y como lo demuestran sus *conciertos* trabajan la totalidad de expresiones artísticas en un encuentro improvisado y espontáneo. Aquí se encuentra parte del germen de mi trabajo. Más que nada por asistir en la posibilidad del **absurdo** como facultad disruptora de cierto estado de conciencia en la **normalidad**.

Acción expansiva. *Fotoperformance.* 2015. (Imagen 1 de 2)

Acción expansiva. *Fotoperformance.* 2015. (Imagen 2 de 2)

DERRIBAR UN MURO A MARTILLAZOS

Aceptar la rabia y moverse de un estado de quietud conformista, es fuerza y movimiento. En ese año estábamos en paro y toma. Pero yo hacia la revolución en mi propia casa. Ese muro fue construido para albergar a mi hermano mayor en su segundo retorno tras el término de una relación amorosa. Quizás este acto tenga que ver con la necesidad de hacerse cargo de la propia individualidad, como un hecho inexcusable de sostener, incluso para el bien colectivo. Traducida como la ineludible aceptación de tu propio malestar¹⁴.

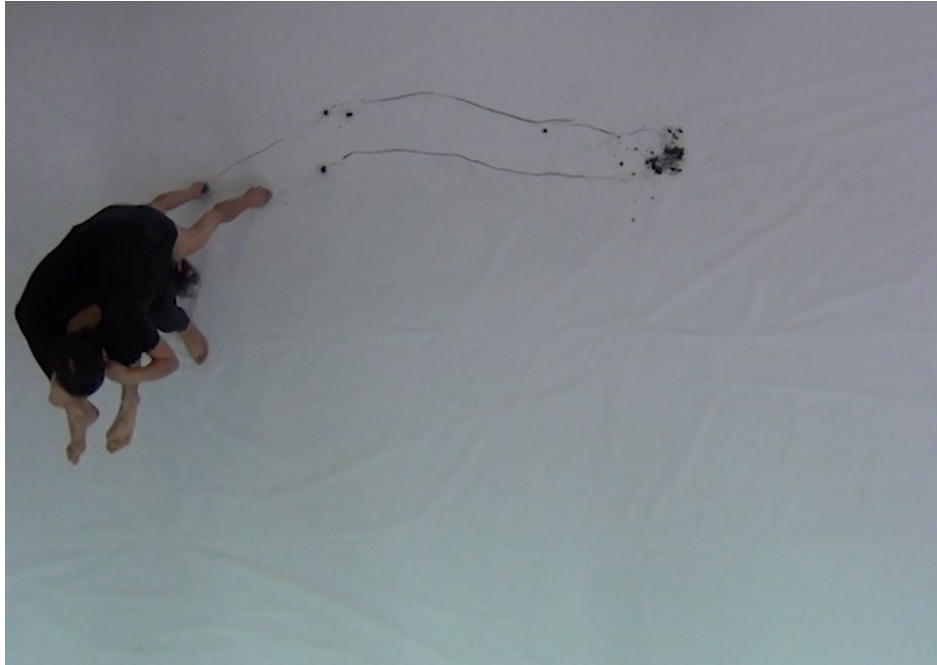
¹⁴ “*Hay que cortar muchas cabezas para que florezca mi jardín*”, cantan los Fiskales ad-hok, banda de punk rock chileno. Aunque es una metáfora más agresiva, comparte el espíritu de esta acción.

LA DESTRUCCIÓN ES CONSTRUCTIVA

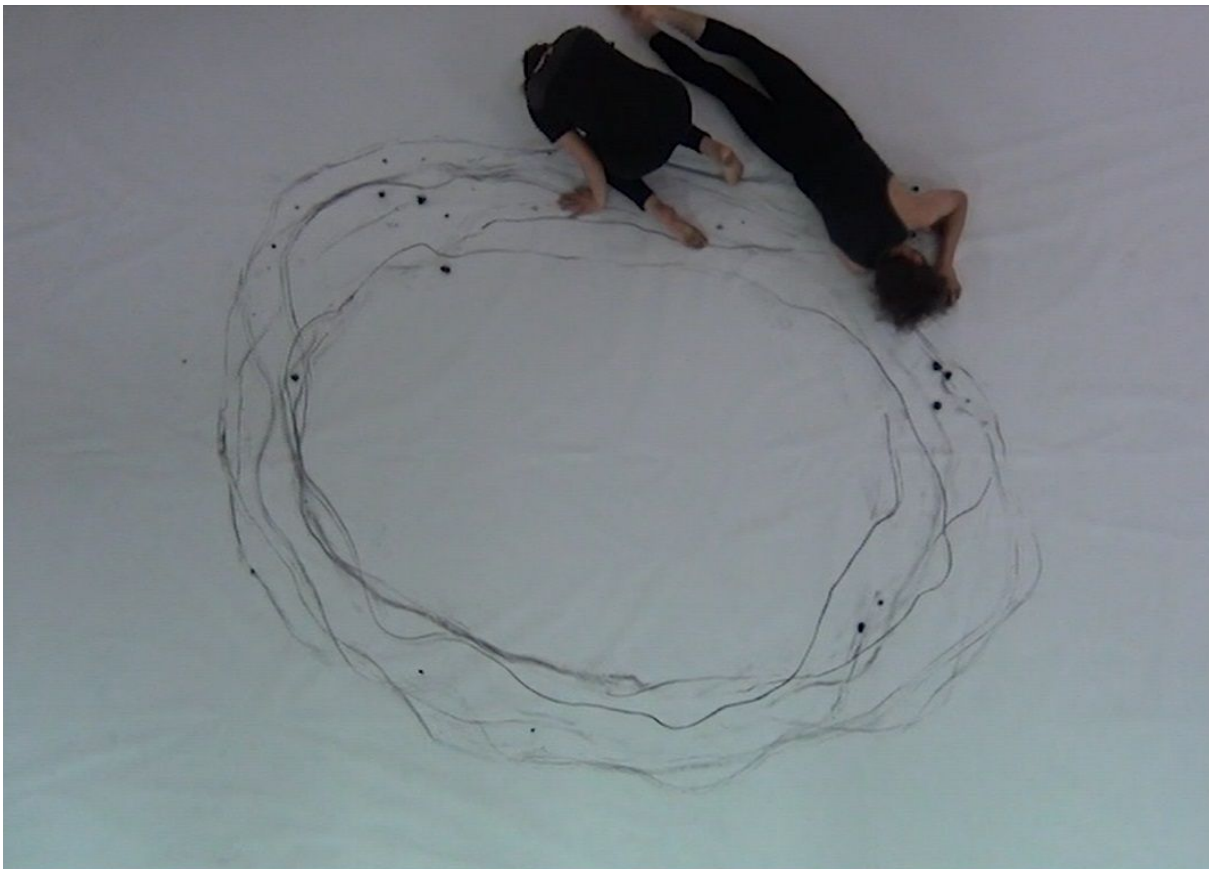
El muro es el símbolo de la separación y de la segregación, que incluso hoy, sorprendentemente, se llega a utilizar como recurso de una política racista y denigrante, demostrando que no se ha avanzado lo suficiente. Por mi parte me encargo de dejar constancia aun en el 2015, de que la vida no se encuentra separada totalmente del arte. Aunque se sigan levantando límites, otros muchos se seguirán intentando abolir. Aprendizaje que ya planteaban algunas de las vanguardias más transgresoras del siglo XX.

¹⁵ Considerando lo anterior, esta acción aparece como mi propio juego al expresar el presente azaroso, el que nada más me tocó experimentar y hacer *algo* con todo esto. Es la metáfora del mismo muro blanco que ese mismo año restauré, y que después de un par de meses pude sin miedo ninguno atravesarme a *deconstruir*. Es el conflicto implícito que propone el arte para muchos que han visto en él, infinitas posibilidades de emancipación, sin olvidar que se está en conciencia de un sistema con muchas fronteras aún por derribar.

¹⁵ El Futurismo, el constructivismo, el Dada, el surrealismo y la Bauhaus, fueron las profusas semillas desbordadas para el arte de su tiempo, en las que la actual performance encuentra sus inicios. Como lo recopila Roselle Goldberg en su fundamental texto, *Performance Art, desde el futurismo hasta el presente*.(2002).

Grafo-acción. Videoperformance. 00:01:34, 2015. (Imagen 1 de 2).

Grafo-acción. Videoperformance. 00:01:34, 2015. (Imagen 2 de 2).

EL TIEMPO DEL CUERPO

Una circunferencia es la conceptualización de una forma, que se relaciona con la totalidad y la completud en sí misma¹⁶. También, se corresponde con el principio de de lo femenino y por tanto de naturaleza. Como abstracción de lo *cíclico* y de la *concepción*, desde mi perspectiva. Es por esto que me interesa trabajar sobre esta figura, porque veo la correspondencia a nivel simbólico y formal; circunferencia : vida : tiempo : cuerpo : performance : pensamiento : cultura : *timeline*¹⁷. Pero también, esta acción es ser consciente del peso de la *Historia* y del *Hombre*, sobre la mujer. Y del relato que a veces de manera inconsciente se lleva como una carga a cada paso. Lugar un tanto incómodo para comenzar a caminar descalza sobre una página en blanco. Pero es un inicio y un encuentro con la ruptura, como forma de iniciar un camino vital, cuando aceptas que el antiguo mecanismo se rompe, cuando este cae por su peso y te das cuenta de lo que es preciso liberar.

¹⁶ A los 10 años le habían dicho: "Tania, la existencia es hermosa", pero en Otro Círculo, más allá del de su familia, su oído con candorosa intuición geométrica ya había escuchado otra voz: "No Tania. Das Dasein ist rund: La existencia es redonda". Martínez. J.L. *La nueva Novela*. Ediciones Archivo. 1985

¹⁷ *Línea de tiempo*, utilizada en la edición de un video.

CIRCUNFERENCIA I

Esta es la primera circunferencia. Cuando me alimentaba desde el feminismo. Cuando comprendía que el problema es el lenguaje. Abrazaba con muchas ganas y muy esperanzada, todas las posibilidades transgresoras que en el arte se manifestaban, a pesar de que muchas se sienten dormidas cuando las descubres por vez primera. Observando como el tiempo a pasado a través de ellas, y en eso te descubres a ti misma, como potencialidad, sintiendo todo esto más allá de los libros. Nelly Richard y la Escena de Avanzada. Nunca supe antes de entrar a la escuela, que en Chile se había hecho performance. Todos ellos, desde su tiempo, recurrieron al cuerpo (y a la poesía), como expresión encriptada, como soporte en una situación extrema, en donde la muerte y el horror más trágico constituía la realidad para entonces. El contexto ha cambiado, sin embargo, la performance era y es, una posibilidad vital, una huella existencial mediadora, catalizadora del gran abismo que se siente en un determinado presente, como individuo y como parte activa del todo. Es la esperanza ciega que te hace caminar y no dormirte, incluso cuando no hay ninguna certeza, ni sabes realmente a dónde vas.

EPÍLOGO

Y ciertamente concluyo para continuar. Esta memoria se intentó conformar como una extensión de la propuesta visual, de la selección de trabajos que han marcado mi vida o el paso por la escuela. Jamás pensé cuando ingresé, que sería la performance el lenguaje que ocuparía para *materializar* mis cuestionamientos, respecto del arte y sobre la experiencia de mi vida misma. La performance es para mí, una herramienta no sólo de carácter expresiva, sino de autodesarrollo y de aprendizaje infinito, que abre cuestionamientos desde lo más próximo, desde lo cotidiano, porque opera muy en lo concreto. Existieron muchos espectadores en las realizaciones, que vivenciaron acciones algo desconcertantes para ellos, llevándolos sin darse cuenta a cuestionar su presente. Es esto también un objetivo y lo que me interesa de la performance, porque muchos de ellos no fueron a un museo, ni tienen mayor interés por el arte ni hacia sus formas, pero fueron circunstancialmente confrontados ante un hecho inusual, que generaba reflexiones en torno a la realidad que acontecía ante sus ojos. La conclusión más fructífera sería pues, la de asumir este lugar que me propuse habitar con convicción, para que todo esto siempre siga aconteciendo en mi presente.

BIBLIOGRAFÍA

AZNAR, Sagrario. (2000). *El arte de acción*. Aldamar. Editorial Narea.

CABANNE, Pierre. (1984). *Conversaciones con Marcel Duchamp*. Barcelona. Editorial Anagrama.

GOLDBERG, Roselind. (2002). *Performance Art*. Barcelona. Ediciones Destino.

KAPROW, Allan. (2007). *La educación del des-artista*. Madrid. Árdora Ediciones.

KOSUTH, Joseph. (2001). *Hay que olvidar lo que enseñan en las escuelas de arte*. Entrevista realizada por Demian Orosz con motivo de la Primera Bienal Internacional de Buenos Aires, para La Voz Del Interior 11 de enero de 2001. Desde: Mahaluf.net. <https://www.mahaluf.net/hay-que-olvidar-lo-que-ensenan>

LIPPARD, Lucy. (2004) *Seis años: la desmaterialización del objeto artístico: de 1966 a 1972*. Madrid. Akal.

MARTINEZ, Juan Luis. (1985). *La Nueva Novela*. Santiago. Ediciones Archivo.

