

Accionar desde *Laboratoria* *Performativa*: Una propuesta de artivismo

Mónica Ornelas
monica.ludica.l@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8568-9067>

ENSAYO CREATIVO

Resumen

La presente propuesta se desprende de mi participación como ponente en la emisión 2021 del Coloquio *Arte, Imagen y Sonido* realizado por el Centro de las Artes y la Cultura, y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, particularmente en dos de las líneas temáticas entonces inscritas: *Arte, Memoria(s) y Feminismos*, y *Cuerpo(s), afectividad y telepresencia*, mismos que se corresponden con el aliento que dio origen al espacio autogestivo de creación – investigación – pedagogía denominado *Laboratoria Performativa*. Compartir pues, los propósitos fomentados en este espacio de encuentro sentipensante ligado al arte, es el objetivo de la propuesta, enfatizando para tal efecto los trabajos más recientes desprendidos del programa *Corazonar desde la incertidumbre* con el anhelo también, de dar a conocer el afán de contribución social que se persigue al asumir la responsabilidad que implica nuestra cooperación en el bienestar colectivo; de aquí la noción de artivismo acuñada para acompañarle. Debido a la diversidad de proyectos realizados bajo el sello de *Laboratoria Performativa* y la imposibilidad de atenderlos dadas las características del actual texto, se invita a consultarlos en la página web: <https://www.monicaornelas.com.mx/laboratoria-performativa.html>

Palabras clave: arte, artivismo, performance, encuentro sentipensante

Abstract

This proposal comes from my participation as speaker in the 2021 broadcast of the Arte Imagen y Sonido Colloquium conducted by the Centro de las Artes y la Cultura and the Autonomous University of Aguascalientes, specifically within the two thematic lines then registered: *Arte, Memoria(s) y Feminismos, y Cuerpo(s), afectividad y telepresencia* (*Art, Memor(ies), Feminisms, and Bod(ies), affectivity and telepresence*), which correspond to the very breath that originated the self-managed creation-research-pedagogy space called *Laboratoria Performativa*. To share the goals promoted in this thinking-feeling common space linked to art is the objective of this proposal, emphasizing the most recent oeuvres which came from the *Corazonar desde la incertidumbre* program, in hopes of making known the desire for social contribution pursued by assuming the responsibility our cooperation toward collective wellbeing implies. Herein comes the notion of Artivism coined for this matter. Given the diversity of projects carried out under the signature of *Laboratoria Performativa* and the impossibility of tending to them due to the characteristics of this text, I extend an invitation to refer to them at the website: <https://www.monicaornelas.com.mx/laboratoria-performativa.html>

Keywords: art, activism, performance, thinking-feeling common space

I. Esbozo de iniciación

Laboratoria Performativa es un espacio de creación, investigación y pedagogía en el que se promueve el desarrollo individual y colectivo cual evento conjunto que tiene como eje fundante a la experiencia del arte. Desde su conjugación en femenino como franco apego al aliento feminista, *Laboratoria Performativa* es vivida como una zona discreta de artivismo, entendiéndolo por la adjetivación discreta a una actitud disidente de las pretensiones hegemónicas propias del *establishment* y *mainstream* de El Arte.

Por otro lado, la idea de *artivismo* se acuña debido al afán de contribución a la construcción de ciudadanía que se promueve en la naturaleza de los proyectos aquí realizados, bajo el pacto de comprender por ciudadanía a “un conjunto de derechos y obligaciones que convierten a los individuos en iguales dentro de una comunidad política”[1]. Y de esta aproximación definitoria al semblante político, que no demagógico del arte, hay apenas si un guiño.

[1] Irene Martín Cortés, *Una propuesta para la enseñanza de la ciudadanía democrática en España* (España: Fundación Alternativas, 2006), 9.

Es, de tal suerte, como se entrecruzan arte y activismo: por la posibilidad en potencia de transformación social que se engendra y abrazamos con nuestro proceder. De aquí también la idea de asumir las actividades diversas de producción, investigación y docencia como gestos de micropolítica a la manera en que las concibe Suely Rolnik[2], esto es, cual acontecimientos que permiten una activación anímica para vincular alianzas afectivas de encuentro “hacia la afirmación del derecho de existir”. Nos cautiva pues, por encima de la esfera institucional y legitimadora de El Arte, las acciones y movilización emancipatorias del arte en lo social.

Así, convencida de la responsabilidad que en el bienestar colectivo pende de nuestra colaboración, la práctica artística contiene aquí el talante particular que le identifica como agente de socialización más que de demostración propia de la Alta Cultura, visibilizando a la vez el hecho de que participar en ella, en la práctica artística ya desde la producción, ya desde la percepción, nos pone en convivencia con el vigor de sus posibilidades para difundir y reconfigurar valores compartidos que afectan nuestra vida en común. Procurar, entonces, que dicha afectación auxilie al beneficio colectivo de la dignidad humana, es uno de los propósitos de *Laboratoria Performativa*.

Con tono celebratorio comparto la apreciación del privilegio vivido en esta región de fomento al conocimiento sentipensante, a ese que se origina desde un saber-del-cuerpo y afectivo, ya que en ella se busca el abordaje y tratamiento de ciertas problemáticas sociales que nos atañen y en las que, de manera libre, decidimos accionar por cuanto nos convocan. Al mismo tiempo, en ese accionar, en este modo de hacer que le es peculiar al arte, se ensaya entre los públicos y las – los participantes, una activación anímica y crítica de su – nuestro posicionamiento en el mundo. De igual manera, en medio de las diversas violencias[3] que configuran al androcentrismo[4] que nos contextualiza, mantener la cautela lo mismo ante las violencias epistémicas que ante el maniobrar de nuestros privilegios más generales, se ha vuelto una tarea constante.

[2] Suely Rolnik, *Esferas de insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente* (Buenos Aires: Tinta Limón, 2019).

[3] La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como “El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. Para ahondar en los tipos de violencia, así como en la naturaleza de los mismos y su prevención, se sugiere acudir al artículo Violencia y salud mental, disponible en <https://www.uv.mx/psicologia/files/2014/11/Violencia-y-Salud-Mental-OMS.pdf>

[4] El androcentrismo es la visión del mundo que sitúa al hombre como centro de todas las cosas. Esta concepción de la realidad parte de la idea de que la mirada masculina es la única posible y universal, por lo que se generaliza para toda la humanidad, sean hombres o mujeres. El androcentrismo conlleva la invisibilidad de las mujeres y de su mundo, la negación de una mirada femenina y la ocultación de las aportaciones realizadas por las mujeres, Mujeres en Red. El PeriódicoFeminista, <https://www.mujiresenred.netspip.php?article1600#:~:text=El%20androcentrismo%20es%20la%20visi%C3%B3n,humanidad%2C%20sean%20hombres%20o%20mujeres>

Ahora bien, los orígenes de *Laboratoria Performativa* se remontan a la necesidad de desprender del ala universitaria institucional, mis propias dinámicas vinculadas con el arte en el afán de asumir y exponer francamente mi posicionamiento en el mundo desde la perspectiva más personal que acuño. Identifico pues, los inicios del aliento que configuró al espacio, hacia noviembre del año 2011, en un primer proyecto donde procedimos a diseñar y ejecutar la performance colaborativa *No hay minuto de silencio*.

Efectuada en el patio de la Escuela de Artes de la Universidad de Guadalajara, esta acción comprendió la participación de lxs[5] estudiantes de *Performance* de aquel ciclo escolar junto a la de tres cadetes militares de la 15va. Zona Militar de Zapopan, quienes presentaron el toque luctuoso que se expresa con trompetas en la institución a la que pertenecen, cuando cae uno de sus miembros en batalla. La performance estaba dedicada a las muertes y desapariciones forzadas de civiles que en nuestro país, venían intensificándose en el calderonato a raíz de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, y concluía con el edificio rodeado de listón negro colocado por lxs performantes durante la marcha en la que recorrimos la manzana urbana, haciendo el retorno al patio de la escuela sellando simbólicamente la entrada con un moño del mismo listón negro en señal de luto y quedando, de esta manera, frente a los militares, quienes emitieron nuevamente su protocolario toque luctuoso.

En faenas subsiguientes nos aproximamos lo mismo a la exploración identitaria de las representaciones del cuerpo, que al acompañamiento de denuncias ligadas a la violencia ejercida, por ejemplo, contra lxs periodistas, pasando por las que atañen a la mujer en su modalidad más extrema de feminicidio. Vale decir que estos trabajos se engendraron de forma intermitente debido a que mis esfuerzos y concentración de producción dispersaron sus impulsos al asumir el cargo de gestión educativa de la coordinación de las Licenciaturas en Artes Visuales de la universidad citada, durante un periodo de seis años.

[5] En ocasiones se hará uso de la conjugación de pronombres y adjetivos con la “x” en el esfuerzo de evocar a las, los y les entidades a partir de una neutralidad, quizá mejor aún, de una inclusión que no privilegie, desde el lenguaje y por ende desde el imaginario, al sujeto masculino blanco y que en su lugar aluda, en cambio, a la diversidad de identidades genéricas, identidades hacia las que nos inclinamos empáticamente y por las que en la actualidad se aboga de manera incluso indisciplinada y de formas particulares que llegan a quedar fuera de los permisos autorizados por las instituciones que gestionan dicha inclusión, como lo es la Real Academia de la Lengua Española. En esta “x” pretendemos invocar a la conjugación simultánea de los géneros femenina y masculino, así como también a aquellxs que no se circunscriben en dicha dicotomía, a quienes se identifican en la comunidad LGBTQ+, destacando incluso que las siglas anteriormente prescritas, que enuncian la diversidad de género, no son una nomenclatura fijamente establecida.

Pero sucedió que, tras mi disposición a poner fin a la dinámica burocrática laboral y recuperar con esto los ánimos de producción reflexiva tanto a título individual como colectivo, se presentó el fenómeno de la pandemia, acrecentando la necesidad de reactivación de los esfuerzos colaborativamente colectivos. Fue así como surgió *Corazonar desde la incertidumbre*, al retomar de Silvia Rivera Cusicanqui la conjugación infinitiva de una corazonada[6].

II. El llamado más reciente

Con motivo del encierro de los cuerpos y las existencias al que nos arrojó el acontecimiento de la pandemia en el 2020, quise lanzar un guiño que desde un nosotrxs colaborativo permitiera vincular alianzas de cuidado y salvaguardia colectivos. Exiliadxs del espacio común y bajo el anhelo de encuentro afectivo, lancé una convocatoria a jóvenes que, habiendo sido mis compañeras y compañeros estudiantes en diversos ciclos universitarios previos[7], me atraían por su personalidad responsable y entusiasta para hacernos andar el reto al que la anómala vereda obligaba. Hilvané para ello, una invitación a sumarse a la aventura experiencial. *Corazonar desde la incertidumbre* fue el título que dio nombre al programa suscitado para atender al llamado, bordeando en tal designio la corazonada de que podríamos subvertir la incertidumbre hacia una labor gozosa con aliento de vida, al transitarla acompañadxs.

El propósito abrazado era por demás sencillo: forjar un tratamiento – sublimación del miedo y la incertidumbre que impuso el virus SARS–CoV–2, con la intensión de que activarnos colaborativamente fortaleciera en todxs y cada unx de lxs asistentes al convite, la experiencia culminante de vigorizarnos sabiéndonos acompañadxs en este trance, a la vez de procurar dicho contagio mediante el gesto de compartir el resultado logrado. Había pues, en los indicios de dicha convocatoria y cual consigna primigenia, un anhelo de serenar emocionalmente el impacto del fenómeno acontecido, contribuyendo simultáneamente al cuidado cariñoso ante el riesgo eminente; es decir, había un afán de procesar, a través del intercambio y la realización conjunta de labores estético – artísticas, los estados anímicos que promovió este episodio tan insólitamente ligado a la muerte.

[6] Rivera, Silvia, *Un mundo Ch'ixi es posible. Ensayos desde un presente en crisis* (Buenos Aires: Tinta Limón, 2018).

[7] He sido docente de asignatura desde el año 2009, de las materias Performance, Laboratorio de Experimentación Visual, Laboratorio de Experimentación Conceptual, Teorías Contemporáneas del Arte y Proyectos Artísticos, en las licenciaturas diversas de arte del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, la universidad pública del Estado de Jalisco, México.

Resistiendo frontalmente la pretensión de un arribo preciso a productos determinados, menos aún regidxs por la premura de colocar o legitimar tales productos en el escenario público institucionalizado e igualmente desterrada la prisa que caracteriza a todo el engranaje de productividad que nos ha cooptado, y sin bocetar tampoco alcances o límites de impacto a comunidades específicas en aras de complacer las demandas de la gestión cultural, el esfuerzo esperanzador comprendía más bien un perfil de corte feminista por cuanto "el feminismo –como indica Rita Segato– es una política de la amistad"[8]. De tal forma, y por cuanto ha sido pronunciado con anterioridad respecto a la procuración de los afectos, el cuidado, la búsqueda de una salvaguardia colectiva, así como el acompañamiento anímicamente cariñoso, es que conectamos el soplo que anima a *Laboratoria Performativa* con esta política feminista de la amistad, cobijándonos con dicho posicionamiento para reestablecer –nos en el tejido social: “Es muy difícil –continúa Segato– cambiar el mundo desde una ley, desde una acción del Estado: el mundo cambia en la transformación de las tramas, del tejido, (...) vamos tejiendo la red de relaciones a nuestro alrededor. Y esta pandemia está transformando las maneras en que tejemos nuestro alrededor inmediato”(Segato,2020).

Atravesando cambios en lxs participantes, conseguimos permanecer a través de las sesiones virtuales comprendidas de junio a diciembre de 2020, al final del primer proyecto del programa: Shalli Salamán, Isaí Moreno y quien aquí suscribe, de México; Valeria Martínez de España, Nicolás Fernández de Colombia y Randoll Sosa de Puerto Rico.

Irremediablemente replegadxs al confinamiento dada la cancelación de “el afuera”, revisar “los adentros” había irrumpido no sólo como una práctica obligada sino como una bondad disponible. Partimos entonces, de una primera consigna que arrojé para tantear los alientos: atender, y grabar, el entorno sonoro más inmediato, el corporal y el doméstico, es decir, rendirnos a la sonoridad cotidiana que históricamente ha transcurrido menospreciada por su condición ajena a las labores “trascendentales”. Y, de forma por demás orgánica, agudizamos la escucha; desde ahí se fueron desvaneciendo entre nosotrxs las ambiciosas discursividades que apuntalaban en aquellos momentos de forma frenética, a las especulaciones sanitarias y a las ansias aspiracionales de concretar los panoramas por venir en materia sanitaria.

[[8] Rita Segato, “Es un equívoco pensar que la distancia física no es una distancia Social”, La Nación, 2 de marzo de 2020, <https://www.lanacion.com.ar/opinion/biografiarita-segato-es-un-equivoco-pensar-que-la-distancia-fisica-no-es-una-distancia-social-nid2360208>.

Primero de los trabajos logrados, *Melodías de onírico trayecto* se consolidó como una pieza de arte sonoro que terminó de componerse poniendo a disposición de todxs lxs integrantes los rasgos del universo sonoro provenientes de las distintas realidades por nosotrxs vividas para, después, alterarlas mediante programas digitales de audio. En la siguiente liga se puede conocer la pieza sonora, cuya duración es de 25” 28’; se sugiere el uso de audífonos para una mejor escucha: <https://soundcloud.com/user-792804252/melodias-de-onirico-trayecto>. Aconteció, en medio del ejercicio de escucha, que entre aquellas cacofonías grabadas irrumpió un soplo, el del mar asomado en una ventana de España, llevándonos a converger en un mismo deseo: viajar ficticiamente a una región de recreación festiva donde hacer posible la convivencia erradicada con el aislamiento. Atravesadxs por la prohibición, propiciarnos un trayecto fantástico brotó así, como la senda anhelante que marcaría la ruta por seguir, aún a sabiendas de que podríamos perdernos en el camino, de que encallar se vislumbraba en potencia.

Gracias al entramado de la vorágine pandémica con nuestras sonoridades anhelantes y festivas, fue que abandonamos aquella realidad omnipresente y aplastante, como si un halo entusiasta de vida se destilara para resguardarnos. Pero sucede en nuestras *Melodías ...* que, advirtiendo su final, entre la fuga gozosa que se asoma sonoramente como si de un trance se tratara, la condición de este mundo estremecido irrumpe en la narrativa trayéndonos de regreso, a co-creadores y público expectante, a la parálisis indicada por el filósofo Enrique Dussel: “Esta es la primera vez que una pandemia (...) está siendo vivida con una conciencia de universalidad”[9]. Y sigue Dussel, ahora a propósito de la manera orgullosamente libre del operar humano, tan elogiada en los siglos de historia moderna por su dominio del universo natural, sigue indicando que continuar por esa vía podría llevarnos “a destruir las condiciones de posibilidad de la reproducción de la vida misma en la tierra”(Dussel, 2020). Esa voz se hace escuchar en la pieza sonora en medio del sonido de las últimas gotas prístinas que nos mantenían conectadxs con la ilusión del vagabundeo, desarraigándonos del regazo plácido de la húmeda naturaleza celebrada tímbricamente. Finalmente, la meditación colosal del ciclo que atravesamos se despliega ante nosotrxs con toda su contingencia: estamos ante la tremenda posibilidad de dar continuidad, o cerrar, estilos de vida y procesos; estamos ante la apremiante e histórica posibilidad de rectificar los caminos andados puesto el mecanismo de dominación – discriminación humana en rotunda evidencia y crudamente abierta la confirmación de su tremendo deterioro dada la destrucción demostrada.

[9] Enrique Dussel, “2020: La Pandemia con Enrique Dussel. Ética y política”, Aristegui noticias, 23 de abril de 2020, <https://aristeguinoticias.com/2304/kiosko/2020-la-pandemia-con-enrique-dussel-etica-y-politica-en-vivo-3/>

Cabe señalar que tras su circulación en distintos escenarios[10], estamos promoviendo la exhibición de *Melodías ...* en un espacio físico expositivo.

Aun bajo el abrigo del programa *Corazonar desde la incertidumbre*, nos concentramos recientemente en efectuar ajustes para dos proyectos intitutados aun, con dos equipos de trabajo: el primero es una videoperformance cuyo avance se vio mermado significativamente debido a dificultades técnicas en la grabación, y de acompasamiento entre las integrantes. En ella se aborda la conducta delirante de protección ante el virus y cómo nos obstinamos en sostener ante la naturaleza, con un afán absurdo, el estatus de superioridad humana, suponiéndola el enemigo. Esta pieza está en su fase de edición sonora. El segundo proyecto, que ha sido una bella continuidad con algunos de las integrantes de *Melodías de onírico trayecto*, se desprendió de un juego de derivas generadas durante meses; se encuentra en su faceta de reorganización de los materiales foto y videográficos producidos y apuntala a una salida multimedia que se antoja instalación presencial.

De tal suerte, a través del intercambio colaborativo que reorganizó lo que nos era, nos es común, comunitario, este programa *Corazonar desde la incertidumbre* arribó para actualizar los principios que definen a *Laboratoria Performativa*: ensayar un rumbo hacia *otros posibles* que disienten del modelo impositivamente construido, de ese sostenido durante siglos como único e inamovible, el mismo que, a todas luces para quienes no ostentamos sus privilegios, pareciera verificar su agonía ... o quizá, tal vez y con mayor contundencia, la nuestra propia.

[10] Entre el 2020 y el 2021: libro *El género en tiempos de pandemia*, Colección Género y Corporalidades, Universidad Autónoma de Querétaro; 17 edición del Micro Festival de Performance Online; IX Encuentro de Investigación y Documentación de Artes Visuales, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas – Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, México; Simposio Archivo de voces: poéticas de confinamiento, en el XVI Congreso Internacional del Departamento de Arte: Diversidad y cruces del arte. Límites y fronteras, Universidad Iberoamericana; IV Encuentro Latinoamericano de Cuerpos y Corporalidades en las Culturas, Facultad de Ciencias Sociales – Universidad Mayor de San Marcos, Perú; Congreso Internacional Arte – Decodificación – Desocialización – Activación – Territorio – Arte y Espacio Social en tiempos de control, descontrol y aislamiento (ADD + ART 2021), España; blog virtual La comunidad y la pandemia – Observatorio, Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECOSO); Exploratorio Prácticas de resistencia y decolonialidad en artes y educación, Facultad de Artes – Universidad Nacional de Colombia; VIII Congreso Virtual Tendencias Digitales_Escénicas_Audiovisuales, Universidad de Palermo, Argentina; Cátedra de Arte, Literatura y Poesía Fernando del Paso y de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, México.

Bibliografía y otras fuentes de consulta

Dussel, Enrique. “2020: La Pandemia con Enrique Dussel. Ética y política”. *Aristegui noticias*, 23 de abril de 2020. <https://aristeguinoticias.com/2304/kiosko/2020-la-pandemia-con-enrique-dussel-etica-y-politica-en-vivo-3/>.

Martín Cortés, Irene. *Una propuesta para la enseñanza de la ciudadanía democrática en España*. España: Fundación Alternativas, 2006.

Rivera, Silvia. *Un mundo Ch'ixi es posible. Ensayos desde un presente en crisis*. Buenos Aires: Tinta Limón, 2018.

Rolnik, Suely. *Esferas de insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente*. Buenos Aires: Tinta Limón, 2019.

Segato, Rita. “Es un equívoco pensar que la distancia física no es una distancia Social”. *La Nación*, 2 de marzo de 2020. <https://www.lanacion.com.ar/opinion/biografiarita-segato-es-un-equivoco-pensar-que-la-distancia-fisica-no-es-una-distancia-social-nid2360208>.