

Master de Arte Contemporáneo Tecnológico y Performativo MACTP

UPV/EHU, Curso 2015/2016

Registro y Performatividad:

la representación (audiovisual) del cuerpo en los límites del espectáculo

Gabriel Villota Toyos

Planteamiento genérico del curso

Este curso trata de ofrecer una visión panorámica aunque no sistemática de la representación audiovisual del cuerpo humano a través de ciertas prácticas artísticas y audiovisuales que a lo largo del siglo XX se han centrado específicamente en el análisis del cuerpo en movimiento, y su efecto de performatividad.

El objeto es trazar una perspectiva sobre el cine, vídeo de danza y performance que ayude la reflexión sobre algunas cuestiones centrales al discurso contemporáneo, cuales son la concepción del cuerpo como ámbito propio para la conformación de la identidad individual, o el uso de la tecnología de registro como herramienta performativa para la construcción y deconstrucción del género, entre otras.

Registro y Performatividad: Tiempo Registrado y Tiempo Real.

Para una introducción al concepto de PERFORMATIVIDAD

De una forma muy específica, solemos referirnos a la idea de **Performatividad** en relación a una práctica artística muy concreta surgida en el ámbito de las Artes Plásticas en el contexto de los años sesenta (aunque con importantes precedentes en las décadas anteriores).

Sin embargo conviene saber que el término surge originalmente en el ámbito de la Filosofía del Lenguaje, de la mano del filósofo **J. L. Austin** a comienzos de los años cincuenta.

En su texto "Cómo hacer cosas con palabras" define como "Enunciados o expresiones performativas" aquellas situaciones lingüísticas en las que **decir algo es hacer algo**, más que simplemente describir una realidad.

El enunciado performativo no se limita a describir un hecho, sino que al expresarlo realiza el hecho mismo: por tanto no puede evaluarse en términos de verdad o falsedad, como sucede con otro tipo de enunciados.

Decir “Yo prometo” implica que el prometer se realiza en el instante mismo en que se emite el enunciado (no se describe un hecho, se realiza la acción).

A partir de Austin el carácter de la separabilidad (o no) del enunciado performativo respecto a la situación de la que emerge, es de total relevancia, por ejemplo si uno estudia el estatus de las intenciones individuales, o el discurso como recurso/herramienta de poder.

Hay dos líneas teóricas principales hoy en torno a la investigación de la Performatividad:

-Una que enfatiza las convenciones predeterminadas de cualquier enunciado performativo, y hace una clara distinción entre **texto y contexto**.

-Otra que insiste en la construcción activa de la realidad, a través del texto hablado/escrito.

Una segunda oleada de pensadores postmodernos reflexionarán también sobre el concepto de performatividad, pero subrayando que no el significado de un texto ni su contexto pueden ser del todo definidos: por ello en lugar de insistir en las reglas lingüísticas, apuntarán más bien hacia las **relaciones y estructuras de poder** implícitas en el enunciado performativo.

Así **Jacques Derrida** subrayará el valor distintivo de **cada acto de habla individual**, puesto que tendrá un efecto especial sobre cada situación particular en la que es “interpretado”.

Según Derrida, además, el efecto causado por un texto performativo será también parte consustancial al mismo: se disuelve por tanto la diferencia entre un texto y su exterioridad.

Por otro lado la filósofa feminista **Judith Butler** traerá a la discusión una interpretación política del concepto del “enunciado performativo”. Siguiendo el impulso original de Michel Foucault, Butler muestra cómo los sujetos son producidos por su contexto, dado que las posibilidades del discurso están predeterminadas.

Sin embargo, y pese a las restricciones sociales, Butler defenderá la posibilidad de la idea de **Agencia** (o **Agenciamiento**), según la cual los límites de cualquier discurso se negocian / redefinen constantemente, de modo que el discurso puede escapar a sus constricciones.

El énfasis en los límites de lo permisible también enmarca lo que está silenciado: en este sentido los usos “parasitarios” del lenguaje, como la **cita, la parodia, el desvío**, etc., se convertirán en instrumentos de poder con consecuencias sociales.

El llamado **Giro Performativo** será, a partir de lo anterior, un movimiento que se produce en el ámbito de las Humanidades y Ciencias Sociales, tomando como centro la idea de Performatividad y Performance, sobre todo a partir de los años noventa.

En este giro se parte de la idea de que todas las prácticas humanas están “actuadas” (“performadas”), en tanto que cualquier acción puede ser entendida como una suerte de **presentación pública del Yo**.

La idea de Performance por tanto funciona aquí tanto como **metáfora** como **herramienta analítica** que nos dota de una perspectiva con la que enmarcar y analizar los fenómenos sociales y culturales.

Desde esta perspectiva, una **performance** es cualquier práctica corporal que produce **significado**.

En el campo académico también se usa para subrayar las **interacciones dinámicas** entre actores sociales y su entorno inmediato.

El sociólogo **Erving Goffman** ya lo había descrito a finales de los años cincuenta en su libro “La Presentación del Yo en la vida cotidiana”, mostrando la conexión entre la vida social y la performance (Actuación), en tanto que “teatro de actuaciones que se dan en los actos públicos”.

El director teatral **Richard Schechner** desarrollará en el ámbito de los **Performance Studies** aplicando la noción de performance (actuación) a cualquier acto humano, más allá de las llamadas “artes performativas” (*performance arts*), es decir, el teatro, la música y la danza.

La noción de Performatividad corresponde a Judith Butler, quien enfatiza el aspecto político y el ejercicio del Poder: la **performance (Actuación) del Yo** es repetida una y otra vez, y depende de una determinada audiencia o público social. En este sentido aspectos esenciales ligados al Yo, como el **género o la identidad**, no serían sino juegos de máscaras, interpretaciones (performances). De aquí surgirán las teorías **Queer**, como desarrollará por ejemplo **Eve Kossofsky Segdwick**.

Finalmente, llegamos al concepto de **Performance artística**, en la que una Actuación/Acción tiene lugar en presencia de un público.

Puede estar guionizada o no; ser azarosa o planificada; espontánea o dirigida; en vivo o grabada; con el performer presente o ausente...

Generalmente se tratará de cualquier situación en la que se ven envueltos los siguientes factores: tiempo, espacio, el cuerpo del performer, el público.

(No confundir con las anteriormente citadas *Performing Arts*, como formas artísticas basadas en el uso de la voz o el cuerpo en vivo: teatro, danza, música).

1. Precedentes. El cuerpo que baila, el cuerpo en imagen.

De Annabelle a Isadora Duncan; de Martha Graham a Maya Deren.

-La negación a registrar el cuerpo; el cuerpo íntegro, el movimiento continuo; el cuerpo y el movimiento fragmentados.

-Imagen del cuerpo VS imagen-cuerpo.

VIDEO DE ANNABELLE:

<http://www.youtube.com/watch?v=sNXNfcEo5dQ>

ISADORA DUNCAN:

<http://www.youtube.com/watch?v=ergvfq58Zcl>

MARTHA GRAHAM:

<http://www.youtube.com/watch?v=CA91fGV9LEo&feature=related>

<http://www.youtube.com/watch?v=fFNsKeMbW20>

<http://www.youtube.com/watch?v=zXJMmcnEfFE&feature=related>

MAYA DEREN:

http://www.youtube.com/watch?v=OnUEr_gNzwk&feature=related

<https://www.youtube.com/watch?v=H9O9PrvRnjg>

El trabajo consciente de Merce Cunningham.

-La vía Fluxus y el contexto de los años 60 (Arte / Vida).

-Cuerpo y tecnología; cuerpo híbrido.

MERCE CUNNINGHAM / JOHN CAGE (Variations V):

<https://www.youtube.com/watch?v=jQTFZNM3dE4>

MERCE CUNNINGHAM / CHARLES ATLAS (Channels/Inserts):

http://www.youtube.com/watch?v=_C0z6eHboss

MERCE CUNNINGHAM / ELLIOT CAPLAN (Points in Space):

http://www.youtube.com/watch?v=qf_kLcdijz8

MERCE CUNNINGHAM / NAM JUNE PAIK:

<http://www.youtube.com/watch?v=kQkWzEHPfmw>

http://www.dailymotion.com/video/x5oz3h_62-merce-by-merce-by-paik_creation#.UOrHwrZFHgk

2. La aparición del vídeo y las artes del cuerpo entre los 60 y los 70:

Performance, Nueva Danza (Vito Acconci, Bruce Nauman, Yvonne Rainer, Trisha Brown).

LIVING THEATRE

http://www.youtube.com/watch?v=jF7_BdHi_NA

ROBERT MORRIS / CAROLEE SCHNEEMANN

ROBERT RAUSCHENBERG (Pelican)

<http://www.youtube.com/watch?v=14G0aRhhkGU>

JUDSON DANCE THEATER

<http://www.youtube.com/watch?v=UEZFj0xPQMw>

YVONNE RAINER (Trio A)

https://www.youtube.com/watch?v=TDHy_nh2Cno

<http://www.youtube.com/watch?v=CuArqL7r1WQ>

RICHARD SERRA

<http://www.youtube.com/watch?v=CtU6zVryFvM>

TRISHA BROWN

<http://www.youtube.com/watch?v=WG9qT9GiwGk>

<http://www.youtube.com/watch?v=it-iMn46ebw>

http://www.youtube.com/watch?v=4ru_7sxvpY8

<http://www.youtube.com/watch?v=OQXq9wrDo7g>

http://www.youtube.com/watch?v=zDEr_QkgLRs

BRUCE NAUMAN (Walking in a exaggerated manner).

<https://www.youtube.com/watch?v=oDhuZ2Ya2wM>

VITO ACCONCI (Theme Song).

<http://www.youtube.com/watch?v=mAf6zKRb1wI>

MARTHA ROSLER (Semiotics of the Kitchen).

<https://www.youtube.com/watch?v=Vm5vZaE8Ysc>

ULAY & ABRAMOVIC (AAAAAAA)

<http://www.youtube.com/watch?v=iAlfLnQ26JY&feature=related>

WILLIAM WEGMAN (Stomach Song).

http://www.youtube.com/watch?v=7bOym_kkvaE&NR=1

CHRIS BURDEN (Shot. Walking through the Night Softly).

<http://www.youtube.com/watch?v=JE5u3ThYl4>

<http://www.youtube.com/watch?v=cxmy4aQ1dZY&feature=related>

PETER CAMPUS (Three Transitions)

<http://www.youtube.com/watch?v=Ar99AfOJ2o8>

La escena contemporánea I. (80's, 90's)

2.1. La videodanza de los años 80 como solución circunstancial.

(Anna Teresa de Keersmaker, La la la Human Steps, Pina Bausch).

ANNE TERESA DE KEERSMAKER / DE MEY / STEVE REICH (Fase, 1982)

<http://www.youtube.com/watch?v=RTke1tQztpQ>

ANNE TERESA DE KEERSMAKER / DE MEY (Rosas Danst Rosas, 1982)

<http://www.youtube.com/watch?v=oQCTbCcSxis>

<https://www.youtube.com/watch?v=vILZExpGBOY>

LA LA LA HUMAN STEPS (Human Sex, 1985)

<https://www.youtube.com/watch?v=mRt5Y439dvU>

PINA BAUSCH (Café Müller, 1978)

<https://www.youtube.com/watch?v=36s1UxPM9LA>

PINA BAUSCH (Le Sacre Du Printemps)

<http://www.youtube.com/watch?v=KXVuVQuMvgA&feature=related>

KARIN VYNCKE, PATRICK ZANOLI (Sous les vêtements blancs, 1989)

<http://laurentine.arscenic.tv/medias/films/article/sous-les-vetements-blancs-karin?lang=fr>

JEAN DE BOYSSON (Teile dich nacht, 1991)

<http://vimeo.com/20975961>

JEAN LOUIS LE TACON (Waterproof, 1986)

http://www.dailymotion.com/video/x7bv8z_waterproof_creation

JUAN BERNARDO PINEDA (Suite, 2004)

<http://www.youtube.com/watch?v=cFmgnBR2jNQ>

<http://www.videodanza.com/videoteca.htm>

La escena contemporánea II. (90´s, 2000)

2.2. El cuerpo representado en la escena del arte-espectáculo (la era de la audiovisualización) (de Matthew Barney a Wim Vandekeybus).

WIM VANDEKEYBUS (Blush 2005)

<http://www.youtube.com/watch?v=nEgFOYpwR5g>

MATTHEW BARNEY (Cremaster)

<http://www.youtube.com/watch?v=q5bUPR-LIR0>

<http://www.youtube.com/watch?v=-wPCI0sbiHo&feature=related>

<http://www.youtube.com/watch?v=dZRwQe4kvpI&feature=related>

CHERYL DONEGAN (Head, 1993)

<http://vimeo.com/17888330>

PIPILOTTI RIST (I´m not the girl... 1986)

<http://www.youtube.com/watch?v=TJgiSyCr6BY>

http://www.artfem.tv/id;19/action;showpage/page_type:video/page_id;Pipilotti_Rist_You_Called_Me_Jacky_flv/

http://www.artfem.tv/id;19/action;showpage/page_type:video/page_id;Pipilotti_Rist_Blutclip_flv/

(Selección David Márquez)

DE BEMELS

http://www.dailymotion.com/video/xywf9_light-body-copuscles-de-bemels_creation

MARTEN NILSSON (Rewind)

<http://www.youtube.com/watch?v=YYtYgBJBYI>

HELENA JONSDOTTIR/ UNNUR OSP STEFANSJONSSON

<http://www.youtube.com/watch?v=X63SXYEEX20&feature=related>

<http://www.youtube.com/watch?v=gKodSYuSbnY&feature=related>

MIRANDA PENELL (Fisticuffs)

http://flamin.film london.org.uk/showcase/assets/showcase_items/fisticuffs

<http://www.youtube.com/watch?v=lbquqUeoup0>

SEAN GLAVEY

<http://vimeo.com/11845708>

KAROHANO. JEANNETTE GINSLOV

<http://www.youtube.com/watch?v=q-sYAw3ks2I>

GUILLEM MORALES

<http://www.youtube.com/watch?v=CILI-gc5P3A>

BILLY COWIE Y LIZ AGGISS

<http://www.youtube.com/watch?v=8ZNXk1JZems>

<http://www.youtube.com/watch?v=5SVHR3049Dk&feature=related>

JUANJO FERNANDEZ (120 grados)

http://www.youtube.com/watch?v=0SN_c0DW6A0

SERGIO CRUZ (Animalz)

<http://www.youtube.com/user/sergiocruz77?blend=5&ob=5#p/u/0/iIDzqMe5Ezk>

HAMMUDI AL-RAHMOUN (En cadena, 2008)

<http://vimeo.com/7521617>

Bibliografía

Baigorri, Laura. *Video, Primera etapa*. Brumaria. Madrid, 2004.

Conde-Salazar, Jaime y Sánchez, José Antonio (eds.) *Cuerpos sobre blanco*. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, 2003.

Goldberg, RoseLee. *Performance Art. From Futurism to the Present*. Thames and Hudson, Londres 1990.

Hall, Doug. *Illuminating Video. An essential guide to Video Art*. Aperture/BAVC. San Francisco, 1991.

Pineda, Juan Bernardo. *El coreógrafo-realizador y la fragmentación del cuerpo en el movimiento dentro del film de acción y el film de danza*. Tesis doctoral. Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, 2006.

Sánchez, José Antonio (ed.) *Arte de la escena y de la acción en España: 1978-2002*. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, 2003.

Sánchez, José Antonio. *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*. Visor Libros, Madrid 2007.

Rousier, Claire (ed.) *Éter ensemble. Figures de la communauté en danse depuis le XX siècle*. Recherches, Centre national de la danse, Pantin 2003.

Villota Toyos, Gabriel (ed.) *Luces, cámara... ¡acción! Videoacción: el cuerpo y sus fronteras*. IVAM, Valencia 1997.

Villota Toyos, Gabriel. *Sujeto e imagen-cuerpo: entre la imagen del cuerpo y el cuerpo del espectador*. UPV/EHU, Bilbao 2004.