

LA JAURÍA, devenir de una clase de performance en la Universidad Nacional de Colombia.

Texto explicativo del fotoensayo presentado al CIVARTES 2020

Estudiantes Catherine Nicole Núñez Muñoz, Juanita Prieto Macía, Katerinne Roa Rodríguez, Pedro Alejandro Suarez Pulido, Ana María Triana Cabezas, Diego Andrés Figueroa Reina, Lorena Vargas Rojas, Andrés Felipe Zambrano Quintero, Lorenza Antonia Aldana Gómez, Carlos Ernesto Fonseca Ochoa y María Alejandra Buitrago Higuera. Profesora Zoitsa Carolina Noriega.

El fotoensayo que aquí se propone recoge las experiencias de la asignatura “Introducción a la Performance”, ofertada regularmente por el programa de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional de Colombia en su sede Bogotá, curso que durante el segundo semestre de 2019 se desarrolló de manera curricular y extra-curricular, haciendo parte en el último caso de las actividades estudiantiles de protesta programadas en el marco del Paro Nacional, evento social de gran importancia y magnitud ocurrido en el país durante noviembre y diciembre del mismo año.

A través de los documentos visuales y textuales que se exponen, podrán percibirse los modos en que la asignatura se desarrolló previamente al estallido del movimiento social, es decir, los contenidos académicos que normalmente despliega, así como la forma en que el grupo de estudiantes que cursaba en ese momento la asignatura, acogió la práctica performativa como lugar de enunciación para expresar su pensamiento y su sentir en un momento de gran perturbación política en el país y el continente.

El objetivo de este fotoensayo será dar cuenta de las posibilidades que un espacio artístico-académico, relativo al pensamiento y práctica de la performance, tiene para generar procesos de intervención política en contextos específicos, y dejar un documento de memoria sobre aquel momento de gran importancia en la experiencia de quienes lo construimos.

*

El foto-ensayo se divide en cuatro partes, así:

- I. Universidad: alma-territorio
- II. La clase de performance
- III. ¡Viva el Paro Nacional!
- IV. LA JAURÍA

I. Universidad: alma-territorio

Este primer aparte se compone de imágenes de archivo de la Universidad Nacional Colombia y de la Escuela de Artes Plásticas, que pretenden contextualizar al observador sobre el lugar al que pertenecemos como comunidad artístico-académica y donde ocurren la mayoría de los hechos que se narran fotográficamente. Esta universidad con más de ciento cincuenta años, encarna el proyecto de nación pensado para el país a mediados del siglo XIX, sobre las bases del conocimiento moderno.

Su campus en la sede Bogotá, representa no solo el centro de educación más importante para el país, sino uno de los espacios primordiales para el pensamiento libre, expresado no solo en su actividad académica sino en una abundante programación cultural abierta a la ciudad, y en un activismo social y político con incidencia directa en distintos espacios de la nación, donde se promueve la conciencia sobre las formas de lucha en que el país, sus grupos y sus individuos se configuran.

Con el pasar de este siglo y medio, la amplia comunidad que en sus diferentes momentos ha hecho parte de esta universidad, sabe que defenderla como institución pública ante la cada vez más inminente amenaza de privatización, a través del trabajo académico, la movilización y la denuncia, significa proteger el territorio donde ese tipo de pensamiento y de conciencia son posibles para algunxs de lxs más los más pobres, y todxs aquellxs que no tienen los medios para costear el valor de matrícula de las universidades privadas, población que conforma la gran mayoría en este país.

En la Universidad Nacional de Colombia no solo se crece intelectualmente, sino que se forman lazos profesionales y afectivos importantísimos para la vida. Una gran parte de sus integrantes encuentra en ella espacio para experiencias laborales, para el desarrollo de proyectos de investigación o de investigación-creación en el caso de la comunidad de la Facultad de Artes, cuando no su trabajo de por vida. Tanto en sus edificios como en sus amplios bosques se estudia, se indaga, se dialoga, se construyen sueños, se juega, se descansa, se comparte la vida, es por esta razón que para quienes la habitamos es realmente nuestra tierra, nuestro terruño, de allí el nombre para este primer aparte.

*

II. La clase de performance

El segundo grupo de fotografías corresponde a los registros de algunos ejercicios realizados dentro de la asignatura “Introducción a la Performancia”, los cuales intentan dar cuenta del proceso de formación que se vive en el curso, donde de lo íntimo se viaja hacia a lo público, es decir, donde la exposición de sí pasa por un recorrido que va de la conciencia del propio cuerpo, de la propia voz, y de los propios gestos con que cada historia particular se manifiesta, al sentido y la potencia que éstos factores adquieren cuando se los lleva a la acción en el espacio público.

De algún modo, este aparte quiere ser también un álbum o un compendio de retratos de quienes, en ese momento histórico para el país, noviembre y diciembre de 2019, hacían parte de la clase de performance. Cada estudiante del grupo tiene lugar en este segmento del fotoensayo, con el propósito expreso de ser recordado. Se trata de un gesto de memoria y de afecto por cada unx de ellxs, y por las condiciones que nos conformaron como comunidad, en aquel período.

Como documento adjunto a este texto explicativo, se anexa el “Programa Calendario” que le fue entregado a lxs estudiantes al inicio del curso, donde se encuentran de manera más detallada los contenidos de dicha asignatura (Anexo 1).

*

III. ¡Viva el Paro Nacional!

El tercer aparte se compone de fotografías que muestran escenas del Paro Nacional vividas en Bogotá, aunque como su nombre lo indica, se trató de un levantamiento social sucedido en la mayor parte del país.

Las manifestaciones acaecidas con este nombre se desarrollaron entre el 21 de noviembre de 2019 y el 21 de enero de 2020, como consecuencia del profundo descontento que atravesamos como ciudadanos. El Paro Nacional fue convocado originalmente por algunas agremiaciones de trabajadorxs, como acción de denuncia y demanda a un Estado cuyas políticas guerreristas, capitalistas y extractivistas, privilegian el beneficio económico de sectores de élite, entre los que se encuentran empresarios nacionales y transnacionales, a cambio de la profundización en la desigualdad de oportunidades del conjunto social, léase, el aumento de la pobreza, el hambre, el desempleo, la ausencia de sistemas de agua y electricidad en muchas regiones del país, la falta de educación y la desatención médica, entre otras.

Como es sabido, la lectura sobre el continuum de violencias que atraviesa la historia de Colombia se complejiza, si se tiene en cuenta la corrupción entretejida a un órgano político que negocia con narcotráfico y paramilitarismo, y que de esa manera produce destierro y muerte todos los días a lo largo y ancho del territorio nacional. El asesinato cotidiano de líderes sociales, el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y campesinas, y el incumplimiento de los Acuerdos de Paz con las FARC firmados oficialmente en 2016, como acciones directamente relacionadas con lo descrito anteriormente, fueron otras de las razones que se sumaron al movimiento del Paro Nacional.

Conforme fueron transcurriendo los días de preparación a este levantamiento, más causas se fueron agregando: las mujeres, lxs trabajadorxs pensionados, las propias comunidades indígenas y campesinas, las comunidades afro, lxs activistas por los animales, las selvas, los bosques, las montañas, los ríos y los mares, lxs estudiantxs y lxs profesores de instituciones educativas públicas, entre otrxs, nos lanzamos a las calles con nuestras propias arengas y pancartas, unidxs al clamor general por la transformación social.

Entre las actividades que se llevaron a cabo en el marco del paro se encuentran las marchas, muchas de ellas verdaderamente masivas, los “cacerolazos”, consistentes en encuentros donde la gente hacía sonar ollas y pitos en parques y plazas aunque también, desde el toque de queda que intentó reprimir las manifestaciones, se hizo desde las ventanas y balcones de las casas; los conciertos de artistas locales de varios géneros musicales, las clases a la calle donde universidades se dieron a la tarea de dictar sus cursos prácticos y teóricos en diferentes espacios públicos; por último, los debates de discusión ciudadana, tanto al aire libre como en algunos recintos cerrados propios de la academia, entre ellos, los de la Universidad Nacional de Colombia.

Como se señaló arriba el Gobierno intentó reprimir la protesta, cada vez con mayor intensidad y violencia. Al quinto día de manifestaciones, el 25 de noviembre de 2019, un estudiante de 18 años de una escuela distrital, Dylan Cruz, fue asesinado por el escuadrón móvil antidisturbios ESMAD, mientras marchaba en el centro de Bogotá. Otrxs muchxs estudiantxs incluídxs algunxs de la Universidad Nacional de Colombia, fueron golpeadxs brutalmente durante las manifestaciones, o llegaron incluso a ser alcanzados por proyectiles que les ocasionaron graves heridas.

Al enardecerse la protesta, nuestro campus, por su tradición como centro de pensamiento y acción crítica, fue uno de los lugares protagonistas de la acometida de los miembros del ESMAD. La potente

inyección de gases lacrimógenos durante varios días seguidos, en respuesta a cada acción que lxs estudiantes intentaron realizar sobre los límites entre la universidad y la calle, terminaron envenenado la atmósfera de nuestros espacios de estudio; incluso al año siguiente aun podía sentirse el gas impregnado en los muros y el mobiliario de los edificios. De otro lado, “Los capuchos” como normalmente se conoce a quienes cubren sus rostros durante las marchas y pedreas, comenzaron a protagonizar más y más las manifestaciones, lo que desfavoreció la visibilidad y la seguridad de las mismas. Finalmente, la Universidad cesó sus actividades a mediados de diciembre y cerró el campus para impedir nuevos desmanes.

*

IV. LA JAURÍA

Afortunadamente, antes del cierre del campus y mientras lxs estudiantes aún se reunían para realizar asambleas, encuentros y marchas, quienes se encontraban cursando la asignatura Introducción a la Performancia fueron convocados por su profesora para reflexionar sobre la relación entre cuerpo, performance y manifestación social, en el marco del Paro. Se les invitó a pensar sobre su vivencia en las manifestaciones y a escribir respecto a la pertinencia de la práctica performativa, desde el arte, en ese momento de agitación social. Finalmente, concluimos que sería interesante producir un evento que articulara estas reflexiones a las actividades de protesta, que se estaban realizando en el campus por parte de la Facultad de Artes.

La cuarta parte de este foto-ensayo está dedicada al evento titulado “LA JAURÍA”, el cual nace de las reflexiones descritas y de las acciones coordinadas entre el grupo de estudiantes de Introducción a la Performancia.

LA JAURÍA consistió en un recorrido por varios espacios del campus universitario, donde se llevaron a cabo 10 performances que expresan, sobre todo, el sentir de unos cuerpos que quieren exceder la represión, la frustración y la violencia de unas macropolíticas siniestras, que se replican incluso en los espacios más próximos, en nuestros cuerpos, en la cotidianidad. El grupo además se dio un nombre así mismo, “Las perras performeras”, abrió una cuenta de Instagram para suscitar expectativa e invitar al evento, y diseñó numerosas piezas de difusión con el mismo fin. LA JAURÍA se llevó a cabo el 9 de diciembre de 2019, de 12 m. a 3 p.m., y contó con un público de aproximadamente cien personas

Al año siguiente, durante febrero de 2020, para volver a reunirnos y darle un cierre a la asignatura, lxs estudiantes fueron citadxs nuevamente con el objetivo de escribir las memorias del curso de Introducción a la Performancia y de LA JAURÍA. La profesora propuso hacerlo a modo de fragmentos o párrafos de ideas cortas, que luego pudiesen ser mezcladas con las de todxs a manera de cadáver exquisito. Nos reunimos, escribimos nuestras ideas a mano alzada, cortamos los papeles con cada una de nuestras frases, mezclamos los fragmentos en una bolsa y los fuimos sacando al azar, uno a uno, para pegarlos sobre un tablero. Luego los fragmentos fueron digitalizados en el mismo orden dictado por el azar.

Para la realización de este foto-ensayo, decidimos entonces que este mismo aparte se compusiera tanto de las fotografías de LA JAURÍA, como de nuestras memorias, el ejercicio performativo de escritura a doce manos donde nuestras palabras son también imágenes de lo vivido.

Este último aparte es el corazón de nuestro fotoensayo, donde todo se condensa, donde unas formas de experiencia en el arte y en la vida, en un país y una época de gran convulsión y violencia, pero también de enorme conciencia y potencia de transformación, devienen performance, devienen comunidad, devienen rugido, devienen libertad.

*

ANEXO 1

INTRODUCCIÓN A LA PERFORMANCIA

Código: 2016910-1

PROGRAMA CALENDARIO

Periodo académico 2019-03

Profesora Zoitsa Carolina Noriega

Presentación

La asignatura se propone a modo de taller práctico, a través de la realización de ejercicios y conversaciones sobre una serie de problemas y referentes pertinentes a la práctica de la performance. La aproximación a este territorio poético, tendrá como fundamento tanto la experiencia como la problematización discursiva sobre nociones relativas a *la presencia, la acción, el gesto, el cuerpo, el sujeto y el contexto*. Mediante la realización de los ejercicios y el estudio de los referentes señalados, lxs estudiantes analizan, interpretan y encarnan fuentes discursivas, iconográficas, cartográficas y gestuales, que se tejen y tensionan con la propia vivencia. Así mismo, se propicia aquí la reflexión individual y colectiva sobre una constelación de conceptos y qué haceres relacionados con la performance, tales como la ritualización, la teatralidad, lo coreográfico, el juego, la fiesta, entre otros.

Objetivos

Este espacio académico busca construir y dar lugar a la enunciación poética de los cuerpos, cuyo desborde material, expresado en las relaciones e interdependencias mediante las cuales se hace posible nuestra existencia, es signo de historias, fenómenos, experiencias, ideas y fuerzas de la vida. El reconocimiento y la exploración de *la presencia y el hacer*, como potencias para dar sentido al mundo, son objetivos de esta asignatura.

Metodología

La asignatura se compone de tres módulos cuyos contenidos se ocupan de acercar a lxs estudiantes a los objetivos descritos. La mayoría de las sesiones se constituyen a partir de tres momentos así:

un primer momento de sensibilización y reconocimiento sobre las potencias del cuerpo, el cual busca construir un espacio de intimidad con las materias y fuerzas de las que depende el ejercicio de la performance. Un segundo momento de presentación o ejecución de los gestos elaborados por los estudiantes, donde se abordan los asuntos propuestos para cada módulo, y donde se pone en práctica el propio oficio de performar. El tercer momento se refiere a los diálogos que se efectúan tras la realización de los diferentes ejercicios, o aquellos en relación a las lecturas y actividades propuestas (observación de videos, performances o eventos).

Para llevar a cabo el primer momento descrito, es necesario vestir ropa cómoda y traer una superficie para acostarse, cobija, estera o sleeping bag, que aisle al cuerpo del frío del piso del salón. Para el segundo momento, cada estudiante debe encargarse de conseguir y tener listos los materiales y equipos necesarios para la ejecución de sus acciones. Para el tercer momento descrito se hace necesario que cada estudiante prepare las lecturas o materiales de observación, incluyendo preguntas o comentarios de interés personal. Se aconseja tener a disposición un dispositivo de captura de video, con suficiente memoria, para registrar los ejercicios realizados en clase. Se espera que los estudiantes asistan a eventos como presentaciones teatrales, conciertos, rituales, carnavales, u otros, con el fin de cultivar en el cuerpo y el pensamiento una cercanía con el campo cultural y artístico performativo.

Contenidos

MODULO 1. Dispositivos de Presentación, Desfases y Apropiaciones de la identidad como realidad ficcional.

Duración: 8 semanas.

Mediante diversos ejercicios se propone a los estudiantes formas de presentarse y reconocerse. Se exploran problemas relativos a su construcción de sujetos sociales y a preguntas concernientes a la memoria, la cotidianidad, las categorías de género, raza, etnicidad, clase y edad que le atañen, así como sobre las tensiones y sinergias entre los espacios públicos y privados, las instituciones y las comunidades, los territorios físicos y virtuales, entre otros, donde se desenvuelve su vida.

MODULO 2. Fuerzas de las materias, del espacio y del tiempo.

Duración: 4 semanas.

Mediante diversos ejercicios se propone a los estudiantes formas de activar relaciones específicas con materias, lugares, fenómenos y seres humanos y no humanos, como medios para crear relaciones de reparación, sanación y cuidado. Se incentiva la consideración y toma de decisiones respecto al espacio y el tiempo, como elementos necesarios a la hora de performar y de conformar sentidos de orden poético político respecto a la acción.

MODULO 3. Proyecto Personal.

Duración: 4 semanas

Este último módulo se realiza mediante un trabajo individual y otro colectivo. El trabajo individual se refiere a la creación de una propuesta personal performativa entorno a las preguntas y problemas de interés que le haya suscitado la asignatura; aquí, cada estudiante define y pone a prueba su proyecto de trabajo final, mediante un trabajo de mesa y/o la presentación de gestos concernientes a su proyecto. Esta propuesta será retroalimentada tanto por la docente como por los compañeros de clase antes de la presentación final.

Paralelo al desarrollo del trabajo individual el grupo de estudiantes debe planear un evento de carácter público para presentar sus proyectos performativos. Responsabilidades como la adecuación del espacio, el diseño del programa o cronología de las presentaciones, la consecución de los equipos, el diseño de la imagen de difusión y la difusión misma, son distribuidas dentro del grupo de estudiantes. Cada estudiante hace parte además del equipo de apoyo de sus compañeros para la ejecución de su acción (iluminación, reproducción de video y audio, etc.). Este evento se realiza en una sola jornada de aproximadamente tres horas de duración.

Evaluación: Cada módulo tiene una evaluación a partir del proceso de cada estudiante, el cual abarca los siguientes ítems:

- Asistencia a las clases
- Participación en los ejercicios y discusiones en clase
- Realización de lecturas, textos y trabajos para las clases
- Desarrollo del trabajo final
- Participación en la realización del evento de presentación del trabajo final

Cada módulo tiene el siguiente valor dentro de la ponderación de la nota final:

Módulo 1: **25%**

Módulo 2: **25%**

Módulo 3 Trabajo individual: **20%**

Módulo 3 Trabajo colectivo: **30%**

Bibliografía:

- Gómez Peña, Guillermo. En defensa del Arte del Performance.
<https://drive.google.com/drive/folders/0BxTWkXN21Rr8bnhGQVg0Z2Z1NUE>
- Rolnik, Suely. Más allá del principio de identidad la vacuna antropofágica.
<https://drive.google.com/drive/folders/0BxTWkXN21Rr8bnhGQVg0Z2Z1NUE>
- Turner, Victor. El Proceso Ritual. Taurus. Madrid. 1988
- Nancy, Jean Luc. 58 indicios sobre el cuerpo extensión del alma. La Cebra. B/ Aires. 2007
- Taylor, Diana y Fuentes, Marcela. Estudios Avanzados del Performance. Fondo de Cultura Económica. México D.F., 2011