

ACCIONES AL MARGEN

Revista digital
Edición #5

Bucaramanga, Colombia, Junio de 2023

Acciones al Margen #5

Revista digital - Junio 2023

Editada por:

Corporación Escenarios de Mujer

XI Festival Internacional de Performance Acciones al Margen

Dirección: Neryth Yamile Manrique Mendoza

Internet: <https://www.accionesalmargen.org/revista-digital>

ISSN: 2711-2241

Contenido

3 Fotografía como proceso corporal. Takaaki KJ.

15 Fotoperformances. Zaira Juliana Moreno, Sonia Carolina Plazas, Valentina Tejada Pérez, Carlos Tejo, Kareen Lorena Labé.

38 Intertextuales. Entre performances, acciones y textos latinoamericanos. El Sapo y La Paloma Dúo: Ruth Viguera Bravo (México) y Milton Afanador Alvarado (Colombia)

59 Memorias digitales. Registros del XI Festival internacional de Performance Acciones al Margen

"Hace mucha diferencia si llevo una cámara o no, cuando salgo a hacer mercado. Cuando tengo una cámara, se me hace que las células de todo mi cuerpo se agitan produciendo burbujas."

-Moriyama Daidō (2016)

Fotografía como proceso corporal

Takaaki KJ

*Corrección de estilo: Diego Cruz

Cuerpo en la calle, calle en el cuerpo: 28 de abril de 2021

El paro nacional que estalló el 28 de abril de 2021 en diferentes puntos geográficos de Colombia, fue un proceso impactante. El impacto no se debió únicamente a la magnitud de confrontaciones o manifestaciones callejeras, escenas que logré registrar en algunas de mis obras fotográficas, sino también porque me pareció haber marcado un rompimiento definitivo con las lógicas principales que legitimaban las políticas de confinamiento o la ideología de la llamada "nueva" normalidad.

Desde que se declaró la emergencia sanitaria, por la pandemia de SARS/CoV-2 en marzo de 2021, aparecieron una serie de campañas sociales, para la concientización colectiva de la crisis, y la cooperación ciudadana de no salir de casa, sin necesidades inminentes, con el fin de minimizar la propagación del virus, mientras se virtualizaban los canales de comunicación, ya sean laborales o personales, mediante el uso de plataformas tecnológicas. Estas políticas parecen haber convencido a la mayoría de la población de que efectivamente, una gran cantidad de las tareas diarias, se podían cumplir sin salir de casa.

Los procesos sociales que se produjeron a partir del 28 de abril de 2021, fueron profundamente impactantes, haciéndose evidente la trascendencia histórica de la presencia del cuerpo; una de las condiciones primordiales de la existencia humana, ente fundamental y poco explicable, cuya importancia fue totalmente desatendida durante el confinamiento. El 28 de abril, mientras los medios tradicionales – como los diarios y la televisión, reiteraban la necesidad de quedarse en casa, miles de ciudadanos decidieron salir a la calle, quitándose los tapabocas, gritando, aglomerándose, demostrando su solidaridad y oposición colectiva contra el gobierno nacional de la época; el mismo poder político que, a partir de los discursos de la bioseguridad, les justificó que era absolutamente necesario el confinamiento, así como evitar contacto directo y ejercer, todas las actividades cotidianas desde las plataformas virtuales, argumentos que parecían universalmente razonables hasta esa fecha.

Lo sucedido a partir de ese día de abril, me hizo reflexionar nuevamente, sobre lo poco que se había entendido sobre el cuerpo, lugar sobre el cual, se ha indagado muy poco en el estudio académico desde las humanidades y las ciencias sociales. En esa época, me preguntaba repetidamente, ¿por qué ese día, tanta gente tuvo que salir a la calle de esa manera?; ¿Habría existido o no, alguna posibilidad de manifestarse con la misma fuerza virtualmente desde sus casas, si no, por qué razón o razones?; ¿Se perdió algo durante el confinamiento de la cuarentena, a pesar de evidenciar que se han podido cumplir todos o la mayoría de deberes diarios, y mantener la vida social en internet?; Si es correcto decir que el cuerpo es nuestro último instrumento de resistencia, como se demostró ese 28 de abril, ¿Cuáles son las cosas que se pueden o no se pueden hacer sin el cuerpo físico y presencial?

Cuerpo en la teoría fotográfica

Algunas de estas preguntas que surgieron en mí, tras la oleada de protestas desde el 28 de abril, son dignas de hacerse también en el campo de la fotografía contemporánea. Por ejemplo, ¿es posible practicar la fotografía desde el arte, estando confinado en casa?

A pesar de las tecnologías emergentes como los drones, así como los últimos discursos sobre la post-fotografía, la mayoría de los practicantes de este medio de expresión, dirán que es difícil, pues la fotografía sigue siendo un ejercicio fundamentalmente ligado a la presencialidad del cuerpo del fotógrafo, en el lugar de la realización y toma de imágenes.

En ese sentido, preguntar sobre la presencialidad corporal en la fotografía, me parece profundamente necesario en este momento, teniendo en cuenta la plena ausencia de reflexiones sobre el cuerpo y vivencias a su alrededor, dentro de las teorías fotográficas modernas y contemporáneas a lo largo de las últimas décadas. Como demuestra el historiador de arte Kai Yoshiaki (1981-), las teorías fotográficas modernas y contemporáneas, hasta la actualidad se han ocupado principalmente, por investigaciones sobre imágenes producidas. Desde las teorías clásicas de los años 70s, por autores como Susan Sontag (1933-2004) y Roland Barthes (1915-1980) hasta los últimos estudios de Lev Manovich (1960-) los discursos alrededor de la fotografía han girado en torno principalmente a la lectura o estudio crítico sobre la imagen fotográfica, y la manera en que sus particularidades cobran especial relevancia en relación con los contextos sociales e históricos específicos.

Debido a dichas circunstancias, en el campo teórico, se ha hecho muy poco esfuerzo por entender vivencias del fotógrafo a la hora de desplazarse de un territorio a otro, para realizar sus imágenes, con una cámara a mano y su cuerpo presente en su encuentro con la escena inmediata; en otras

palabras, los discursos convencionales sobre la fotografía, no han sido capaces de explicar los motivos principales por los cuales, los fotógrafos queremos y decidimos realizar una fotografía, y mucho menos la importancia de los procesos psicológicos y sociales que se generan a partir de la inserción de cuerpo del fotógrafo en el espacio público, así como los diálogos y hasta negociaciones con la población que, emergen mientras quien toma la cámara, trata de lograr una imagen en calle. Hasta este momento, dichos aspectos sobre la vivencia del fotógrafo se pueden reconstruir a partir de algunas palabras del fotógrafo, como las de Moriyama Daido a quien cité en el inicio de este artículo.

Quizás, dicha ausencia de investigación tenga que ver con nuestra concepción del fotógrafo, como una figura heroica, cuyo proceso de creación fotográfica se percibía como un fenómeno casi mítico, considerándose posible únicamente por parte de un "genio" como creador fotográfico. En este sentido, investigar la fotografía como un proceso de desplazamiento corporal, que es una experiencia a la vez cotidiana y artística, para nada limitado a fotógrafos profesionales, sino que puede ser ejercido, desde cualquier persona de la sociedad, que tenga un dispositivo fotográfico, desafía los marcos convencionales sobre la teoría del arte, centrados en narrativas sobre unas contadas figuras artísticas con amplio reconocimiento de su "talento".

#salidafoto Nodo 51

Teniendo presente la intersección de dos contextos a saber – la tendencia global que, pretende restringir la movilidad libre del cuerpo por un lado, y la ausencia de reflexión sobre el cuerpo entre los teóricos de la fotografía, la salida para la experimentación fotográfica del Nodo 51 (#salidafoto) se inauguró en febrero de 2021, en la época en que el confinamiento periódico obligatorio, aún hacía parte de nuestra cotidianidad.

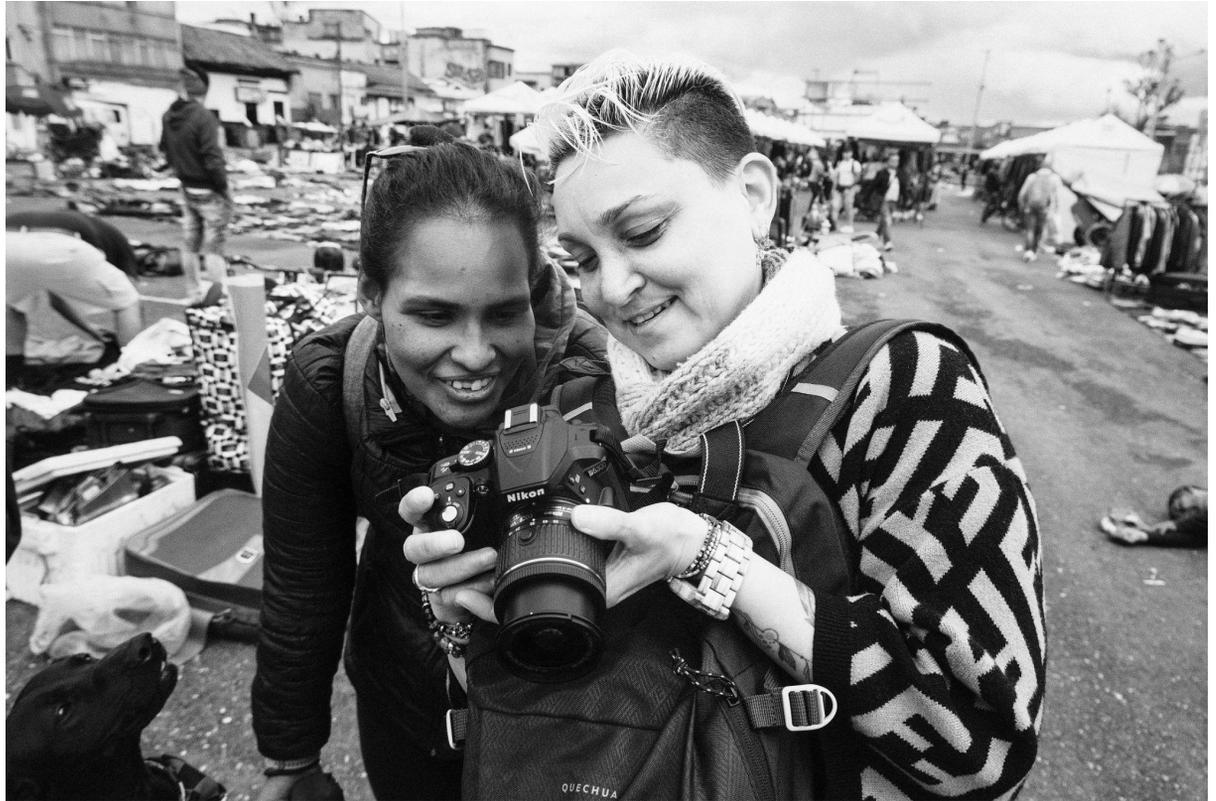
Este proyecto empezó como una ramificación del Nodo 51, que ha sido una red de colaboración comunitaria para la articulación de los espacios culturales en el sector de Galerías de la ciudad de Bogotá. El primer recorrido del Nodo 51, se realizó en las calles en la localidad Teusaquillo. Este primer recorrido consistió en una práctica de lectura profunda del territorio; en una actividad en la que avanzamos entre todos los participantes, tanto fotógrafos, como artistas plásticos y personas de diversas profesiones, cada quien, realizando sus tomas fotográficas sobre escenas y personas encontradas, recorrimos un trayecto de menos de 1 kilómetro tardando más de 4 horas.

Desde este primer recorrido en febrero de 2021, hasta la actualidad, el proyecto ha sido una propuesta, para la resignificación de las prácticas fotográficas como un proceso social-corporal, aspecto que, como mencioné arriba, rara vez se ha abordado por los teóricos de la fotográfica a lo largo del siglo XX y XXI. Durante el recorrido, mientras se hace énfasis en la diversidad en las miradas de cada participante, uno de los propósitos principales del proyecto ha sido utilizar el dispositivo fotográfico – cámaras profesionales, compactas o smartphones, como herramientas que permiten una mayor participación social, para generar diálogos improvisados y transversales con la población en general: transeúntes, vendedores ambulantes, habitantes de calle, etc., siendo la mayoría personas que no pertenecen a los círculos sociales convencionales del fotógrafo.

Es importante mencionar que este tipo de diálogos e interacciones improvisadas, aleatorias y accidentales, difícilmente se lograrían experimentar en una plataforma virtual como Zoom, donde todos los encuentros se desarrollan tal como se planean o programan previamente, y por lo tanto no hay espacio para encuentros aleatorios y accidentales con el cuerpo del otro. Las experiencias durante los recorridos de #salidafoto durante los últimos dos años, parecen responder, así sea parcialmente a algunas de las preguntas anteriormente planteados: ¿Qué es lo que únicamente con el cuerpo presencial se puede hacer? ¿Existió algún error fundamental en las propagandas de la “nueva” normalidad, por el cual el 28 de abril los ciudadanos decidieron manifestarse en las calles?

Las políticas del confinamiento avaladas por las propagandas de la nueva “normalidad, promovieron la homogeneización de las comunidades humanas, marcando una irreparable división entre ellas en escala mundial. Las plataformas como Zoom, nos llevan a una reunión laboral o de amistad en un par de segundos, recortando todo el trayecto físico y de tiempo que nuestros cuerpos hubieran tenido que viajar; pero allí nos queda una pregunta puntual e importante: ¿lo recortado será únicamente el tiempo y la distancia? Esa virtualidad nos transporta directamente a reuniones y encuentros, de familiares con familiares, de profesionales con profesionales, de jóvenes con jóvenes, de fotógrafos con fotógrafos, en espacios vigilados y homogéneos, en los que notablemente desaparece la presencia del otro, o de las personas cuya existencia hubiéramos presenciado, en las calles, o el transporte público etc., durante el desplazamiento.

Revista digital #5

ACCIONES
AL MARGEN

11

Revista digital #5

ACCIONES
AL MARGEN

12

Conclusión

Hoy en Colombia, el tiempo álgido de la pandemia, se percibe como si fuera un pasado lejano, pues a nivel superficial, se ha recuperado la vivencia de la “plena” normalidad, como la libertad de callejear, encontrarnos, “rumbear” y presencialmente participar de diversos eventos públicos. Por otro lado, me parece indispensable estar al tanto, de diversas propuestas que se están discutiendo en la escala global, en espacios predominantes tales como el Foro Económico Mundial, algunos de los cuales, entre otras la de “Ciudad de 15 minutos”, nueva propuesta para la reorganización urbana, están provocando preocupaciones generalizadas en cuanto a la posible vuelta del control totalitario sobre la movilidad de nuestro cuerpo. Sin lugar a dudas, como señalan varios teóricos, a raíz de esta pandemia, el mundo contemporáneo se alteró de manera permanente.

Frente a estas circunstancias, una de las tareas planteadas en Nodo 51, es seguir profundizando en las reflexiones teóricas sobre el cuerpo como instrumento trascendental, no únicamente para la ejecución de las rutinas diarias, sino para el reconocimiento del territorio que habitamos diariamente, desde la perspectiva etnográfica – reconocer y reconsiderar la importancia de convivencia con el otro, no sólo como un compromiso social, sino también como una vivencia fundamental, para todo tipo de expresiones y acciones con inspiración artística.

.....

Takaaki KJ www.takaakiki.com Fotógrafo / curador / antropólogo, reside en Bogotá y Tokio. Doctor (Ph.D.) en Historia del Arte de la Universidad de Kansas, EE.UU.; Magíster en Antropología de la Universidad de Osaka, Japón. En 2021, lanzó #salidafoto Nodo51 – Área cultural, proyecto para la lectura y participación territorial que vincula fotógrafos y artistas plásticos con los habitantes de diferentes localidades de la ciudad de Bogotá. Presentó los resultados de dicho proyecto en diversas conferencias y talleres académicos, A/R/P (Art, Research, Practice) conferencia internacional organizada por Tokyo University of the Arts (2021), y Zona Turística, laboratorio de la Maestría en investigación y creación arte y contexto de la Universidad de Nariño (2022), entre otros. En 2023 continúa su trabajo en proyectos fotográficos/ curatoriales que cuestionan fronteras teóricas entre el arte y la etnografía.

Revista digital #5

ACCIONES
AL MARGEN

15

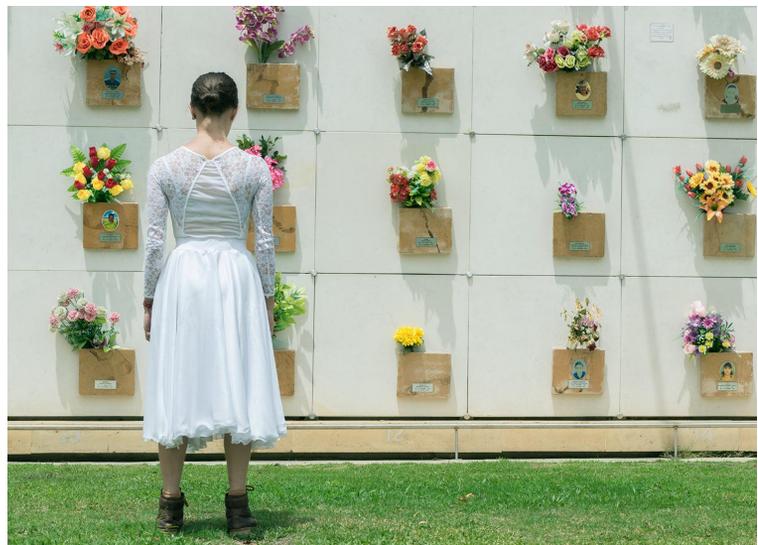
.....
FOTOPERFORMANCES
.....
.....

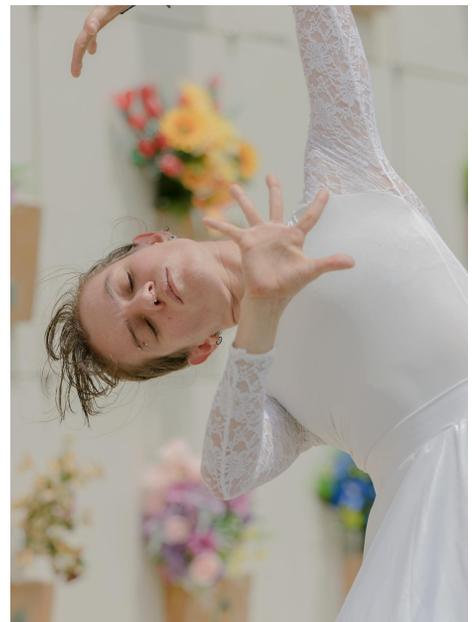
“Flores para Mamá”. Zaira Juliana Moreno (Colombia)

Es una acción conmemorativa realizada el 5 de julio del año 2022 día en que cumplí 32 años. Presencia en estado de memoria y gratitud, que invoca el renacer y el enlace de la vida más allá de los tiempos y los actos irreversibles. Reunirnos; ella desde el plano supremo del todo y yo desde este ser; parte de su prolongación. Es un acto de agradecimiento a mi madre por la existencia, el esfuerzo y la valentía de maternar en tiempos de hostilidad y crudeza y porque aún en ese lenguaje inconmensurable del infinito me sigue acompañando.

“Autorretrato de una víctima”. Sonia Carolina Plazas (Colombia)

En esta serie de fotoperformance, exploro el dolor y la vulnerabilidad a través de un autorretrato. La serie incluye desnudos y sangre con el fin de representar la violencia y el trauma que experimenta la víctima. En este performance se habla del dolor y de lo mucho que pasa desapercibido en la sociedad.

“Casa sola”. Valentina Tejada Pérez (Colombia)

.....

Casa sola: una propuesta entre la fotografía, la performance y la poesía que indaga por la noción de casa y habitar el entre el adentro y el afuera. Casa sola: Las personas pasan y la casa se mantiene a temblores, sobreviviente. Brazos techo. Ladrillos pulmón. Respiración que mueve las ventanas. Una casa no se sostiene sola, hay unos brazos que la sujetan, un cuerpo que hace que la casa sea casa y no una estructura abandonada. Una casa sola no es un hogar. Un hogar son los brazos que la sostienen.

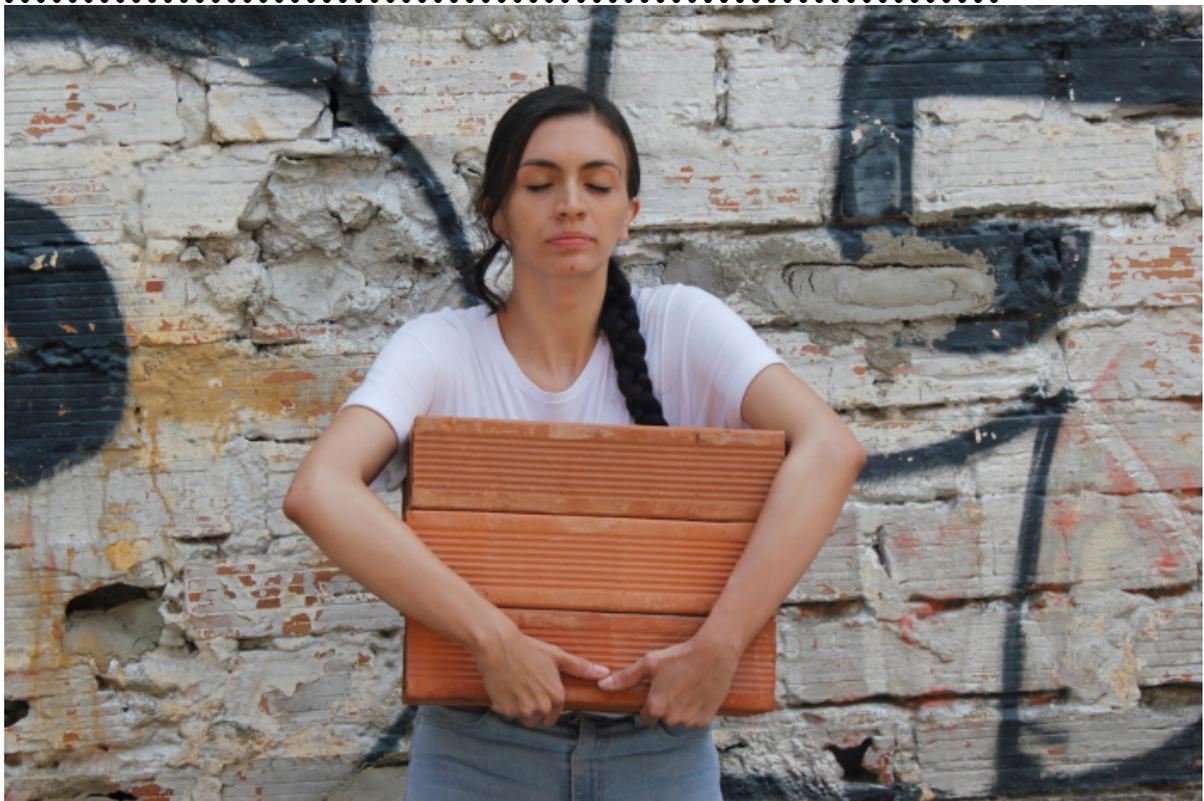
.....

Casa sola

Las personas pasan y la casa se mantiene

a temblores, sobreviviente.

Brazos techo. Ladrillos pulmón. Respiración que mueve las ventanas

Una casa no se mantiene sola,

hay unos brazos que la sujetan,

un cuerpo que hace que la casa sea casa y no una estructura abandonada.

Una casa sola no es un hogar.

Un hogar son los brazos que la sostienen.

“Retrato con culpa”. Carlos Tejo (España)

Revista digital #5

ACCIONES
AL MARGEN

31

.....
"TEA TIME". Kareen Lorena Labbé Weber (Chile)

Serie registrada en la Ciudad de Concepción Chile. Debido a un abono estatal, las personas de la ciudad renovaron los muebles de sus casas y los antiguos los dejaron en las calles o sitios vacíos. La intervención habla sobre lo efímero, materialista y egocéntrico que se vuelve el ser humano, necesitamos renovar, desechar lo viejo, declarar inservible objetos con historia, tiramos lo viejo fuera de nuestra vista, no importa si con esto alteramos los espacios públicos o afecta al medioambiente, sólo tenemos ojos e interés por lo nuevo que nos propone el consumismo acelerado. En las fotografías aparece un cuerpo con ropajes de fiesta y decadencia transformando el acto de la hora del té, tan de civilizado de los salones en una parodia de la ostentación y el abandono.

.....

.....
INTERTEXTUALES:

Entre performances, acciones y textos latinoamericanos.

El Sapo y La Paloma Dúo: Ruth Viguera Bravo (México) y Milton Afanador Alvarado (Colombia), 2023.

El presente proyecto curatorial, explora la relación entre un texto visual, oral y escrito, al generar una *intertextualidad* e interconexión con múltiples registros de la *performance art* latinoamericana. Este conjunto de registros, con los que se vincula explícitamente el arte de acción, la *performance*, la poesía visual y las artes escénicas, constituyen diálogos entre los artistas participantes a través de la producción y la reflexión de carácter crítico, social, político, anecdótico, catártico y poético.

La *intertextualidad* es un recurso utilizado para este proyecto, en donde la pluralidad de voces con distintos acentos del español latinoamericano, entablan un diálogo entre sí, de tal forma que los enunciados dependen del registro visual y se vinculan con el contexto, con la producción de cada artista y con el trabajo en dúo. De esta manera confluye la producción con la comprensión del discurso.

El término de *intertextualidad* fue acuñado por Julia Kristeva en el año de 1969. Que, a nivel literario, tiene una implicación de que ningún texto es original o único, sino que a menudo descansa sobre otros para revelar su estructura y su significado. Este proceso fue incorporado a la *performance*; para hacer referencia e interconexión con elementos de otras obras o textos en una nueva creación artística. Desde la perspectiva de la hibridación cultural expuesta por Néstor García Canclini en su libro "Culturas híbridas"; la *intertextualidad* puede ser vista como una muestra, del cómo las culturas se entremezclan y se combinan en un proceso de constante diálogo e hibridación.

Visto también como un dispositivo artístico al combinarse con distintos procesos y formas estéticas de cada artista, para impulsar procesos colectivos que desnormalizan el curso de la propia investigación, abriendo senderos críticos y constructivos. Los proyectos presentados por cada dúo, contienen una trama discursiva,

sustentada en ejercicios lúdicos, autoreflexivos, ritualistas y poéticos. En donde se interconectan conceptos y sensaciones.

Cuando pensamos el proyecto, soñamos que estuviera vinculado en una red de afectos; en un ejercicio que nos ayudará a empezar a entender los tránsitos estéticos que se generan a través del cuerpo. Somos un Dúo colombo/mexicano llamado: El Sapo y la Paloma. Encontramos en el registro visual, en los medios de comunicación y en el constante diálogo, una posibilidad para generar cruces conceptuales entre diversos artistas, con diversas propuestas y con nacionalidades diferentes. Un cruce cultural, en donde la sonoridad se hace presente con los diferentes acentos del español latinoamericano, en donde participan artistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, México y Venezuela.

Las próximas líneas son el resultado de la exploración de un maravilloso proceso que comenzó con un taller entre el Dúo y que se convirtió en proyecto de gestión curatorial. Mediante la *transtextualidad* pudimos entender el momento global y construir una red de trabajo, en la que se diluyen las fronteras; al explorar las posibilidades que nos permite la *performance art* y todo lo que conlleva a la construcción y reflexión sobre los imaginarios del cuerpo desde las artes visuales. Procuramos entender el saber pensar, el saber hacer y el saber sentir, dentro del marco de esta disciplina denominada arte de acción o *performance* en Latinoamérica.

Si bien el proyecto nace como Intertextuales, al transcurrir el tiempo nos damos cuenta que a partir de los encuentros, diálogos e intercambios de cultura entre *performances* y acciones latinoamericanas, se generaron *transtextualidades*. Quizás en gran medida por el grado de complejidad en el que incurre la *intertextualidad* producida por el proyecto dentro de los ejercicios del arte acción, que cada uno de los integrantes y participantes de la propuesta ha venido aportando al proceso. Antes de continuar, vamos a contarles del proceso y de quiénes somos:

El Dúo: El Sapo y la Paloma¹, nace por *performance* a primera vista en Brasil, en el año 2015, dentro del Encuentro Actos y Acciones.² Este Dúo se consolida en Girón Santander, Colombia en 2016. Tras un primer ejercicio, interactuamos entre la acción y el registro, en un recorrido por las calles de este pueblo colonial y reflexionamos sobre las posibilidades del registro en la *performance* y del cuerpo en acción; el cual es un potente disparador para entrelazar otras disciplinas y poder construir una crítica, una teoría, un recuento y una memoria sobre la *performance*, el arte acción y sus artistas en Latinoamérica.

La primera publicación realizada en nuestras redes sociales³ fue la del Dúo en el año 2020. Año crucial para el entramado global por la situación geopolítica y contexto sanitario; expresadas en acciones como "Eterno Exilio" y "Acción en diálogo: Gesto para entender desde el arte acción lo efímero de un momento". Acciones que convergen al poner la sangre en el tintero, por medio de secuencias repetitivas que transmiten: dolor, angustia, incertidumbre y desesperanza. Sentimientos reflejados con pequeños gestos, los hilos conductores son el dolor y la sangre. Estas videoacciones dieron paso a las siguientes publicaciones, realizadas a lo largo de tres años, proyectos conformados por 13 dúos, con un total de 26 artistas.

Carmen Ludene y Ender Rodríguez, artistas venezolanos quienes trabajaron bajo los conceptos de sanación, de catarsis y del ritual. Acciones lúdicas a través del juego bajo los títulos de "Consuélame" y "ZU: recomposición karmática", en ellas hacen partícipes a sus hijos, en donde abren un diálogo para reflexionar sobre la implicación de la maternidad y la paternidad desde la perspectiva del arte, de la sociedad fronteriza venezolana, de la educación y de la inclusión de los niños con capacidades diferentes. Conceptos expresados con un gesto amoroso y una línea de violencia marcada con el silencio, con la

¹ Conformado por Ruth Viguera Bravo (México) y Milton Afanador Alvarado (Colombia). Artistas visuales con orientación a la *performance*, video, arte relacional, pedagogía artística y procesos digitales pictóricos. Para profundizar con cada uno de los procesos artísticos, el lector puede consultar sus trabajos en la web, con los siguientes enlaces: www.ruthvigueraabravo.com y www.1000tonafanador.blogspot.com

² Encuentro Internacional de Performance en Campinas, Brasil. Curaduría y producción por Cecilia Stellini.

³ Redes sociales del Dúo: El Sapo y la Paloma (Instagram y You Tube).

intensión de reconfigurar la relación entre padres e hijos. Una invitación para ahondar en la relación con nuestra psique profunda, con nuestros ancestros y con nuestro niño interno.

José Roberto Sechi "o Rdentro do copo e no meio do coRpo" y Óscar Gavilán Ortiz "Serie NOMOS (III)". Nos presentan acciones en donde la poesía cobra protagonismo: acción poética, poesía visual, poesía sonora, poesía crítica, poesía política y poesía analítica.⁴ Con poesía transversalizada por fragmentos filosóficos y teóricos en un discurso político-social; las palabras portuguesas de Sechi, hablan sobre la propuesta de Oscar, el cual aborda una problemática sobre los cuerpos mutilados, por las mineras en la provincia de Lota, Chile. Así mismo en un discurso estético con una filosofía existencialista, vinculada al ejercicio teórico de la escritura artística, son preceptos que dialogan con la obra poética de Sechi, en palabras de Gavilán: Sus diversas prácticas que se vinculan entre sí: *mailart*, poesía experimental, obras gráficas, arte objetos, *performance art*; un Territorio Otro, un país nuevo que escapa a la configuración Estado nación-institución/arte y cuyos lindes/fronteras los ha dinamitado para transitar entre la ficción virtual, Latinoamérica/Brasil, y la realidad ficcionada de su espacio construcción "Sechiisland". Ambas acciones se enmarcan en espacios liminales transfronterizos y de resistencia, al cuestionar las políticas hegemónicas e institucionales, con discursos implícitos en sus procesos discursivos y cuerpo de obra de cada artista.

Cecilia Stellini y Neryth Yamile Manrique Mendoza, escriben textos anecdóticos, su importancia radica en el relato y en el ejercicio de la escritura entre artistas, que cobra relevancia con el paso del tiempo, al inscribirse en una memoria histórica contada por sus artistas en primera persona. La propuesta de cada una, dialoga entre sí con elementos similares entre hilos, estambres y colores: blanco, negro, rojo y violencia sutil que nos remite a universos simbólicos en sus trabajos. En "Atrás (Detrás)" y "Caminar", nos muestran ciclos continuos, con sentimientos ambiguos, conceptos filosóficos como el ser, el estar o la falsa idea de caminar sin poder detener el tiempo, analogías de la vida que siempre transcurren sin retorno.

⁴ Término inédito y acuñado por el artista multidisciplinario José Roberto Sechi, referente del arte correo y poesía visual en Brasil.

Nelda Ramos con su acción titulada " Ritual – oro y flores blancas " junto a Fausto Gracia y su acción " Ejercicio (1-3) ". Dan cuenta de sus procesos artísticos, generan textos híbridos en donde se entrecruzan lo teórico-narrativo-poético. Sus intereses creativos son similares, tanto a nivel conceptual como estético, mismos que confluyen en el carácter sociopolítico y la poética visual en su trabajo. Su accionar estético siempre está presente en su andar cotidiano, parafraseando a Nelda " *PERFORMANCESARTEVIDA* ". Estos ejercicios poéticos, nos invitan a generar espacios de resiliencia; entre el arte y la vida como mecanismos de acción que pueden ser abordados desde el propio cuerpo y desde una práctica de lo sensible, al utilizar elementos como el agua y el color azul, en un cuerpo estático y en un cuerpo que muta en la cotidianidad.

Frank Bready Trejo junto a Elina Chauvet, generan acciones cortas. Una estampa ritual congelada "Jirajara en tierra extranjera" hecha por Frank, es una veneración para la María Liosa, para el Doctor José Gregorio y la India Mara, guías espirituales del artista, acción hecha para venerar a la Pachamama. Misma que se contrapone a nivel curatorial con "Cortar La Flor y Dejar El Tallo, GoldenBir (Instrucciones Para Un Nuevo Florecimiento)" por Chauvet. El cuerpo de obra de la artista, es un punto de encuentro, de socialización, al generar diálogos y situaciones que van desde lo político, al activismo y el feminismo empático dentro de un contexto violento. Para este proyecto realiza una *videoperformance*, de corta duración, con una imagen que genera estupor y silencio. Los videos rompen con la estructura conceptual del eje curatorial, al poner en diálogo propuestas diferentes, con trayectorias antípodas, en contextos diversos, con nacionalidades y edades disímiles. Artistas que no se conocían; Frank artista emergente y Elina, artista con una trayectoria consagrada, a pesar de ello, logran un punto de intersección: el uso de la máscara y el culto a lo femenino, entendido como un todo.

Para el año 2021, el proyecto comenzaba con una nueva faceta, en donde incorporaba procesos más largos que generaban *transtextualidades*, en donde una *performance* duracional se convirtió en un proceso que tuvo lugar con otros textos y tres artistas.

"Desambiguación del intervalo (1)", "Desambiguación del intervalo (2)" por Graciela Ovejero Postigo. Esta acción abre diálogo con los artistas Wagner Rossi Campos y Jochi Muñoz, quien también tiene una propuesta artística vinculada con el tiempo, siendo este su materia prima. La *intertextualidad* generada entre Graciela y Wagner, son textos diferentes: Graciela escribe un soneto *performático* para Wagner con su acción "Leite e 112 lágrimas para Sao Jorge" entre el verso y la narrativa, hablan de las 112 lágrimas que el hombre sostiene enmudecido, protéticas / ornamentales, que aluden a la libertad. En contraparte tenemos un texto narrativo en donde Wagner habla en portugués y el cuerpo de Graciela transita poéticamente para encontrar puntos luminosos dentro del accionar femenino. Continúa la acción, pero ahora en palabras de Jochi con su acento dominicano, relata a modo de crónica: hace un paneo de su trayectoria y conceptualización del trabajo presentado por Graciela; son una metáfora y poética en movimiento con múltiples interpretaciones. Graciela realiza un verso teórico para Jochi de 28 minutos, que da cuenta de la trayectoria y de la obra titulada "Acerca del video «Esperancita» o «...y tu nombre florando en el adiós" la cual protagoniza el tiempo y espacio de la observación, parte de un sistema visual de comunicación incidente dentro de la *performance art*.

Continuamos generado *transtextualidades*, con los trabajos de Grupo Analítica conformado por Martín Camargo Flórez, Fredy Peña y Juan Felipe Ocampo con la pieza titulada "(In) perpetuum mobile " y Susana Ortiz con su acción "ES PERA". Martín Camargo con un gesto sutil, en donde utiliza una pirinola y tinta negra, proclama un cuerpo ausente, con presencia poética, que da cuenta de lo efímero del arte. El trabajo de Grupo Analítica y Martín Camargo, transita por lo binario, lo nominal y lo visible, con pesquisas filosóficas que proclaman la muerte del arte. En "ES PERA" *videoperformance* de Susana Ortiz, da cuenta del carácter súbito de la temporalidad, misma que es narrada en voz de Camargo, quien hace un análisis profundo desde lo filosófico, estético y simbólico del trabajo de la artista.

Continuamos trabajando en el año 2022 con el concepto de *transtextualidad*, incluimos nuevamente a la artista Carmen Ludene, quien formó dúo con Narvis Bracamonte. Con la *videoperformance* "¡Calla! Juguemos" Carmen vuelve accionar a lado de su hijo, ella, nos cuenta su historia a través del sufrimiento que es transformado en arte, al recontextualizar el dolor en un acto amoroso por medio de un juego lúdico, que evidencia la violencia infantil. Otro acto amoroso, pero ahora el de una hija hacia su padre recién fallecido es "Mamapacha" de Narvis. Ella realiza un ritual con la naturaleza, que reconecta con los pueblos originarios sudamericanos, en este video, se observan movimientos de danza, fotografías y acciones que aluden a la problemática sanitaria de la que fue víctima su padre. Con esta pieza, cuestiona al sistema que ejerció un control mediático y biopolítico a través la pandemia.

"Sombras" de Alejandro Jaramillo Hoyos La Chiki y "Chumado en interior" de Jhon Alexander Barreto Guerra. Son *videoperformances* en donde el cuerpo es materialidad mutable. La Chiki es figura de la escena transformista, musical y artística de Bogotá, es flor de la noche; que con su teatro cabaré toma una postura política y de conciencia social a través de un cuerpo mediador para difundir la equidad. Por otro lado, el cuerpo de Jhon Barreto, transita entre tiras deshilachadas con música, cantos de colibrí y una motosierra. Alude a una presencia mediada por la pantalla dentro de un contexto global, de cual, fuimos encapsulados con una realidad virtual, en la que somos tiras de carne proyectadas en la virtualidad con un universo paralelo.

Ender Rodríguez "ZU, recomposición Karmática 2" observamos el proceso de desarrollo y crecimiento Eli Zuhé, su hijo. Para este año 2023, decidimos a nivel curatorial incluir nuevamente el trabajo autopoético⁵ de Ender. Él da continuidad a su primera pieza presentada para este proyecto. Mediante la plástica y la imaginación de los cielos de algodón de su hijo, son elementos recurrentes en las dos piezas, pero en esta ocasión en voz de José Castillo, quien implementa una poética narrativa y escritura fonética para hablar del trabajo performático de Ender. "OPSIS" de José Ramón Castillo, quien lleva una carrera prominente dentro de las artes escénicas. Para este video trabaja en conjunto con su familia, tanto en la producción como en el accionar con su hijo Juan Simón. Sumergidos en colores *vermelhos*, que aluden a palabras de su hijo:

⁵ Definición acuñada por el artista Ender Rodríguez: poeta, prestidigitador y agresor de la palabra.

“Debemos de hacer, diseñar y escribir la casa”. Entre un juego lúdico terrenal, se amalgaman los trazos entre padre e hijo, que reflejan el canto de la regeneración de nuestra MaTerra.

El trabajo realizado por el Dúo y artistas invitados, concluye con un tercio, conformado por Gabi Alonso y PAR D PAToZ (Pamela Fernanda Navarro Ortiz y ALPERoA). Sus narrativas son de carácter histórico que dialogan a manera de crónicas *performativas*. “CAOS” de Gabriela Alonso, da cuenta de la problemática sanitaria global, mediante un sonido, una imagen casi estática y un texto, elementos que aluden a la angustia y soledad vivida por todos, con una acción de simpleza brutal, nos activa la memoria en tan solo un minuto y largo respirar. “EN 1 ETERNo DEVENIR” por PAR D PAToZ, es una performance realizada en el 2010, producida en 2022. En esta acción, buscan la razón de su propia existencia, en un camino que se recorre sin retorno, buscando un lugar que les cobije, caminando sin pretensiones de ningún tipo, simplemente estar como modo de resistencia. Una eterna caminata que pone énfasis a las y los sin nombre de todos los tiempos, donde se recontextualiza el refugio en una continuidad histórica.

Para el Dúo es importante compilar una memoria; mediante una escritura crítica, anecdótica poética e histórica desde la *performance*, desde el arte acción y desde las artes escénicas. Este proyecto da cuenta de una escritura hecha por sus creadores, resultado de los entrecruzamientos y diálogos entre artistas. Voces que se quedarán grabadas en la memoria y fonoteca del mundo de la *performance*.

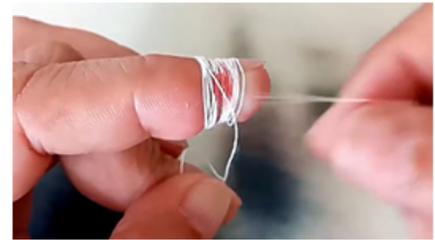

Ruth Viguera Bravo (México)
Acción: "Eterno Exilio", 2020

Milton Afanador (Colombia)
Acción: "Acción en diálogo: Gesto para entender desde el arte acción lo efímero de un momento", 2020

Ender Rodríguez (Venezuela)
Acción: "ZU: recomposición karmática", 2021

Carmen Ludene (Venezuela)
Acción: "Consuélame", 2021

José Roberto Sechi (Brasil)

Acción: "o Rdentro do copo e no meio do coRpo", 2021

Oscar Gavilán Ortiz (Chile)

Acción: "Serie NOMOS (III)", 2021

Cecilia Stellini (Brasil)
Acción: "Atrás (Detrás)", 2021

Neryth Yamile Manrique (Colombia)
Acción: "Caminar", 2021

Nelda Ramos

Acción: " Ritual - oro y flores blancas", 2021

Fausto Gracia (México)

Acción: " Ejercicio (1-3)", 2021

Frank Bready Trejo (Venezuela)

Acción: "Jirajara en tierra extranjera", 2021

Elina Chauvet (México)

Acción: "Cortar La Flor y Dejar El Tallo" GoldenBird
(Instrucciones Para Un Nuevo Florecimiento), 2021

Graciela Ovejero Postigo (Argentina)

Acción: "Desambiguación del intervalo (1)", 2021

Wagner Rossi Campos (Brasil)

Acción: "Leite e 112 lágrimas para Sao Jorge", 2021

Graciela Ovejero Postigo (Argentina)
Acción: "Desambiguación del intervalo (2)", 2021

Jochi Muñoz ([República Dominicana])
Acción: "Acerca del video «Esperancita» o «...y tu nombre
florando en el adiós", 2021

Grupo Analítica (Colombia)

Acción: "(In) perpetuum mobile ", 2021

Susana Ortiz (Coiombia)

Acción: "ES PERA", 2021-2022

Carmen Ludene (Venezuela)
Acción: "¡Calla! Juguemos", 2022

Narvis Bracamonte (Venezuela)
Acción: "Mamapacha", 2022

Alejandro Jaramillo "La Chiki" (Colombia)

Acción: "Sombras", 2022

Jhon Alexander Barreto (Colombia)

Acción: "Chumado en interior", 2022

Ender Rodríguez (Venezuela)

Acción: "ZU, recomposición Karmática 2"., 2023

José Castillo (Venezuela)

Acción: "OPSIS"., 2023

Gabriela Alonso (Argentina)
Acción: "CAOS", 2021-2023

PAR D PAToZ (Chile)
Acción: "EN 1 ETERNo DEVENIR", 2023

Memorias Digitales.

Registros de acciones presenciales y virtuales del XI Festival Internacional de Performance Acciones al Margen, realizado del 1 al 7 de Junio de 2023.

Fotografías de Paola Cáceres.

Las transmisiones realizadas pueden ser consultadas

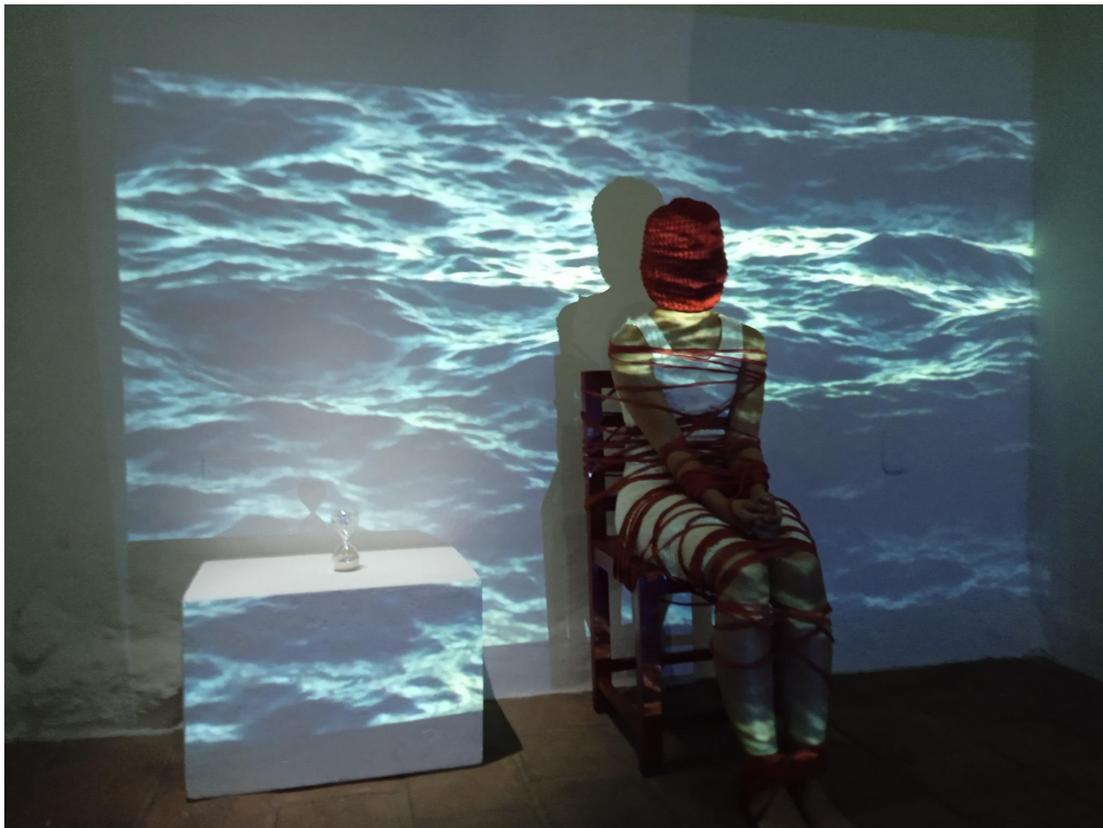
en: <https://www.facebook.com/FestivalAccionesalMargen/videos>

"Este mousse no es mío". Susana Ortiz (Colombia)

"6.402 . Anudando cuerpos y memorias". Miguel Angel Gévez (Colombia)

"Círculo vicioso". Laura Isabel Vila (Colombia)

"Cerebro". Milton Afanador (Colombia)

"Alter-nativas". Susan Yaneth Cáceres (Colombia)

"Decúbito". Jaime Lizarazo (Colombia)

"With the stone on a leash". Sigmund Skard (Noruega)

“Dis-culpa”. Myyo Torres Mejía. (Colombia)

"El lado brillante y oscuro de la excepción". Eugenia Grammenou.(Grecia)

"Mi baño". Julie Pichavant (Francia)

"Trance". Jhonatan López (Colombia)

"Ofrenda". Neryth Yamile Manrique (Colombia)

"Yagoria". Plastic Art Performance Collective (Rumania)

"Encumbres". Laura Riaño (Colombia)

"Postcoreografías del lodo". Carolina Pacheco (Colombia/Chile)

"Reconsolidation. El dolor de la memoria" Isabel Pérez del Pulgar (Francia).

"Rastros". Jehymy Vasco (Colombia)

"Despedida". Chai Rodrigues (Brasil)

"La voz del río". LaColectiva (Colombia)

"Regalos". Artistas de la Magdalena (Colombia)

"Scrutiny". Pierce Starre (Inglaterra)

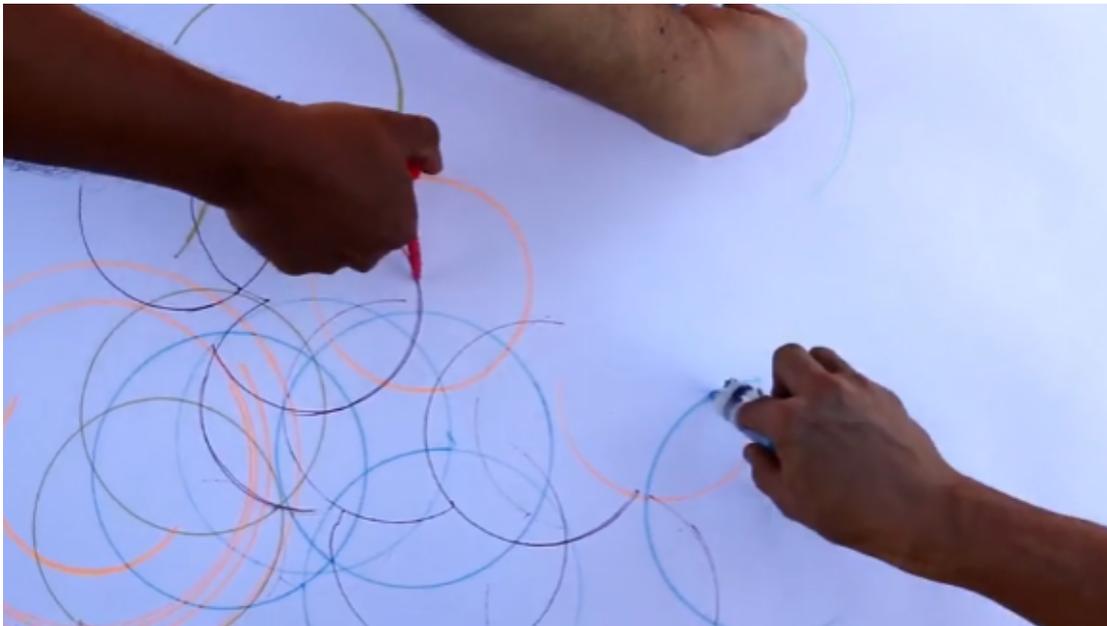
"El hombre de la casa". Juan David Medrano Giraldo (Colombia)

"Revelar". Alberto Álvarez. (Colombia)

"Reconocer". Nicolai Chaparro (Colombia)

"Encuentros geométricos. Los amantes circulares". Grupo Dicas (Colombia)

"Petitorio Sagrado". Ender Rodríguez (Venezuela)

"Nós. Intercambios urbanos". Conversatorio con Andrea Rey (Colombia)

"Horrifascism". AnimaenNoctis: Massimo Sannelli y Silvia Marcantoni Taddei (Italia)

"Burning". Noel Molloy (Irlanda)

Miguel Ángel González (Colombia). "Los líderes sociales también son héroes"

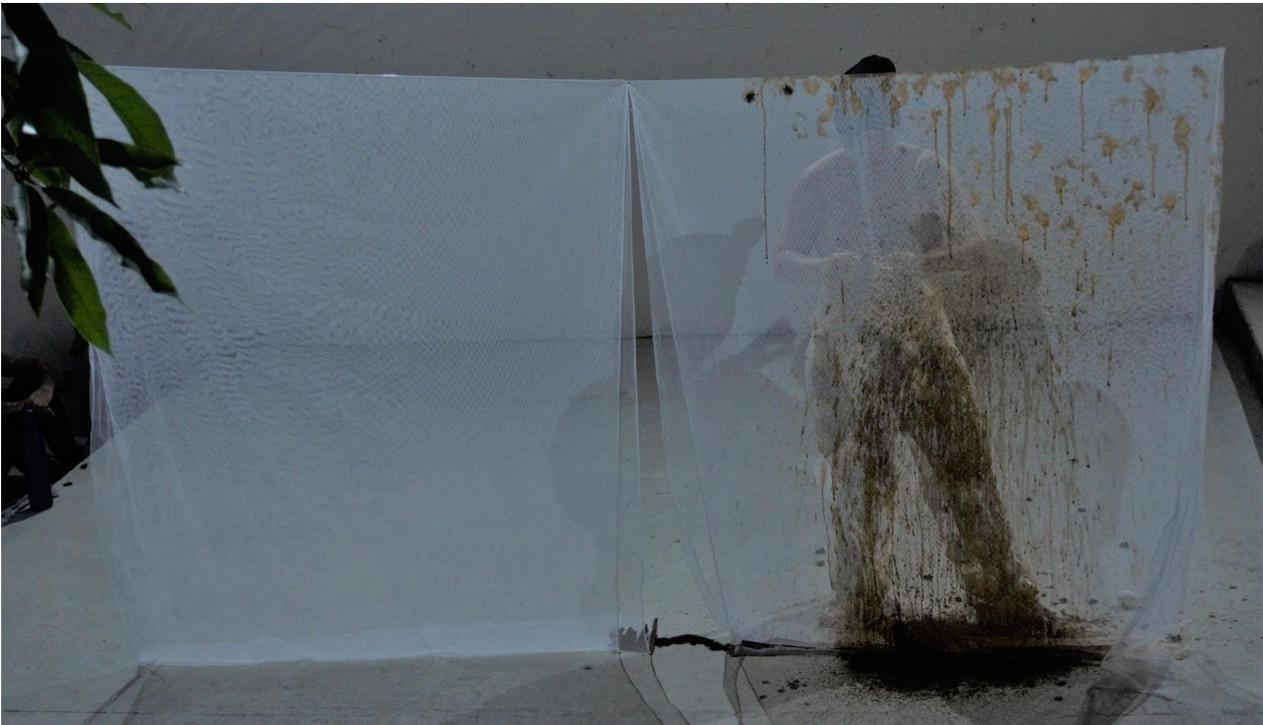
"Historiográfica desvanecida". Claudia Ospita (Colombia)

"Al borde". Colectiva Performarte (Colombia)

"Measuring the breath". Sigmund Skard (Noruega)

"Afectar". Evelyn Loaiza (Colombia)

"Eco-grañas y otros seres imaginarios". Exposición de pintura de María Zulima Guerrero (Colombia)

Laboratorio de arte acción "Implicado. Acto y sentido". Yury Forero (Colombia)

Revista digital #5

ACCIONES
AL MARGEN

COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

Cultura

IMCT

Instituto Municipal de Cultura y
Turismo de Bucaramanga

Alcaldía de
Bucaramanga

¡Gobernar es hacer!

SECRETARÍA DE
CULTURA Y TURISMO

