

Las melodías de la carne

Emilio Pez

Categoría 2 – Texto breve

Decía Emily Dickinson que estaba segura de estar frente a la poesía cuando sentía que le volaban la tapa de los sesos. Se ha citado mucho esta frase y merece ser convocada siempre, cada vez que se habla del arte verdadero, aquel que mediante una combinación magnífica de estructura e ideas logra ampliar nuestro mundo y dejar una huella en la memoria. Aquellas palabras de esa solitaria mujer americana son perfectas para hablar de un hecho ocurrido en el 2013, mientras en el país se despertaban los vértigos por el 43 Salón (inter) Nacional de Artistas, que tuvo como sede a Medellín. Semanas antes de este evento, el 16 de agosto, treinta y cinco cuerpos semidesnudos realizaron un performance intitulado *De-cápita*¹, que ha donado una imagen relevante para el arte actual en Colombia.

Para explicarme bien, comenzaré por decir que, como en cualquier otro performance, el sentimiento *in situ*, lo que vivió quien estuvo allí, es irrecuperable. En otras palabras, haber estado en el lugar permitió saber, entre otras cosas, que la propuesta de un grupo que se hace llamar El Cuerpo Habla, por encima de todo, cumplió con uno de los objetivos del arte: conmover con su poesía. Y poesía entendida en el sentido más amplio, como la definió María Zambrano: “encuentro, don, hallazgo por gracia”². No me equivoco si, valiéndome de las palabras de Dickinson, aseguro que más de un asistente de aquel día, no tan distante aún, sintió que lo vivido le destapaba la cabeza y le provocaba preguntas, algunas sin respuestas, o lo llevaba a un asombrado silencio.

¹ Esta acción nació de la experiencia que el Colectivo Artístico El Cuerpo Habla compartió con artistas costarricenses. Fue premiada con la beca de creación del Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas de Iberoamérica (IBERESCENA).

² María Zambrano, filósofa española, dedicó gran parte de su obra a comprender el acto poético y su irracionalidad. Es fundamental su concepto de encontrar la poesía por “gracia”, pues en muchos ejemplos artísticos es necesario entender que es necesario un poco de don para llegar al lugar y el tiempo precisos de una obra admirable. Zambrano dice que el poeta, y vale para el artista dotado, a veces dice sin saber qué dice hasta que lo dice. Zambrano, María. (1996). *Filosofía y poesía*. México: Fondo de Cultura Económica

Figura 1. Performance *De-cápita*. Fotografía tomada del Facebook de El Cuerpo Habla.

Dice Marta Traba, en su *Historia abierta del arte colombiano*, que “es un proceso normal que dentro una sociedad subdesarrollada, vacilante en cuanto a la calidad verdadera de sus supuestos valores culturales e incapaz ella misma de analizarlos, surja el mito, ocupando el lugar de la crítica analítica”³. Y sus palabras son ideales para comprender algunos trabajos artísticos realizados desde la academia o en el extrarradio del arte nacional que exhiben este síntoma, por la falta de una crítica justa, documentada y centrada, y se desvanecen en el día a día de los mitos y las leyendas. Un ejemplo de esto es la acción mencionada. Y para hablar de ella, es preciso describir el quién y el dónde. Porque quizá, en estos casos, es necesario regresar a Vasari⁴, pues conocer la biografía de un creador puede ayudar a entender sus hallazgos y reflexionar sobre sus errores.

³ Traba usa esta frase para hablar de todos los mitos alrededor de Vásquez de Arce y Ceballos, pero se torna actual por las centralidades del arte, que en muchas ocasiones velan y encubren propuestas y sobrevaloran otras, todo secundado por una crítica “insegura”, superficial y, quizá, inexistente. Traba, Marta. (1984). *Historia abierta del arte colombiano*. Colombia: Instituto Colombiano de Cultura.

⁴ Vasari, Giorgio. (1996). *Vidas de grandes artistas*. México: Porrúa.

Una iniciativa encarnada

El Colectivo Artístico El Cuerpo Habla nació en las aulas de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, en Medellín, y está conformado por diferentes alumnos de pregrados. La idea surge en el año 2003, por solicitud de un grupo de estudiantes, quienes pedían espacios para indagar con y sobre el cuerpo. Es así como se crea el Taller Colectivo El Cuerpo Habla, que daría paso al grupo artístico que hay en el presente, este último conformado mediante una convocatoria a jóvenes de diferentes disciplinas, incluyendo la filosofía y la antropología. Como explica Ángela Chaverra, la líder del Colectivo, se ha buscado desde el comienzo “la integración, interacción e interdisciplinariedad sobre el eje de las artes, un logro claramente en sintonía con las prácticas artísticas y pedagógicas contemporáneas”⁵

Figura 2. Performance *De-cápita*. Fotografía Henry Agudelo. Tomada del blog de El Cuerpo Habla.

⁵ Ángela Chaverra Brand es sicóloga, actriz, estudiante del Doctorado en Artes de la Universidad de Antioquia y magíster en Estética de la Universidad Nacional de Colombia. Docente universitaria. Es la batuta de El Cuerpo Habla. Las palabras aquí citadas hacen parte de un texto que sirvió como soporte para la realización de la exposición *Encarna-Acciones* en el Museo Universidad de Antioquia (Muua).

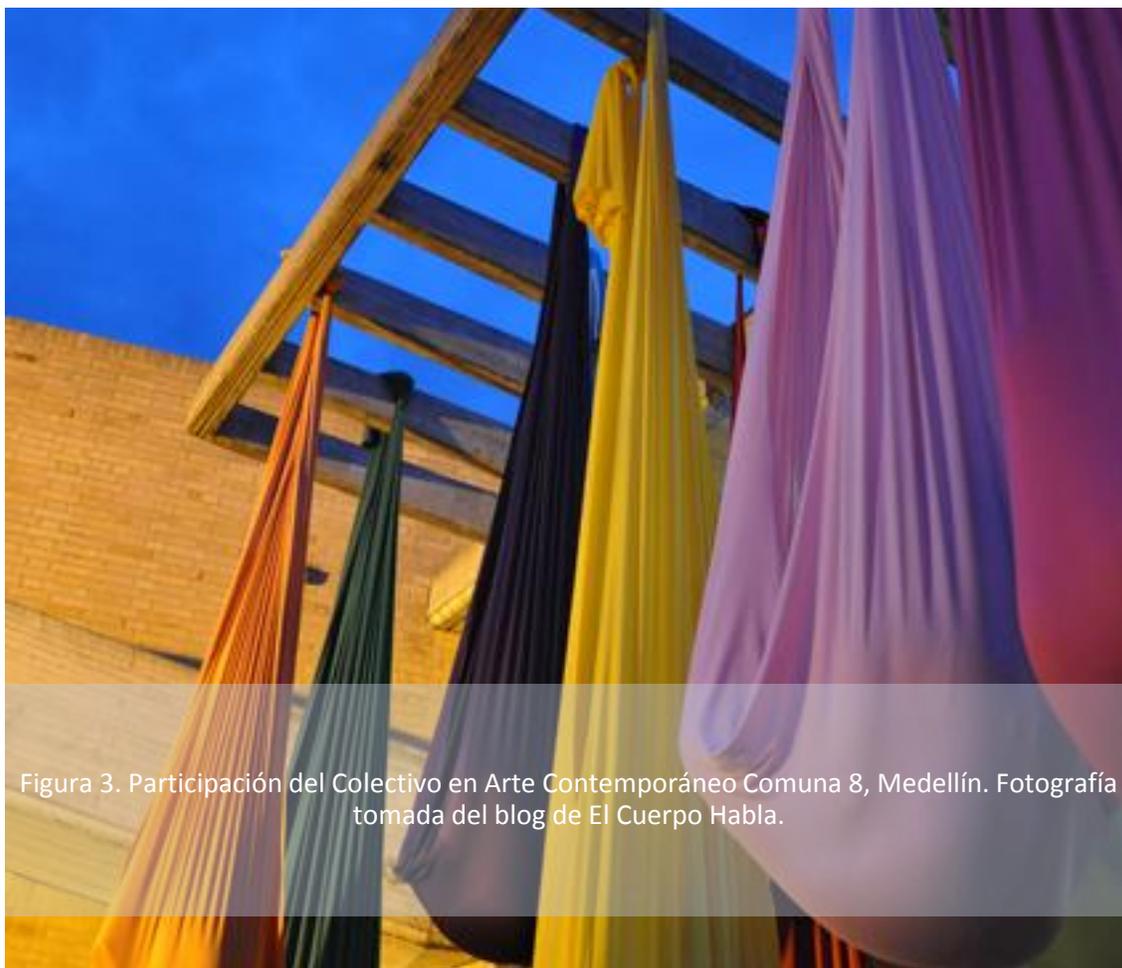

Figura 3. Participación del Colectivo en Arte Contemporáneo Comuna 8, Medellín. Fotografía tomada del blog de El Cuerpo Habla.

Arte y pedagogía. Estas dos palabras mencionadas por Chaverra son claves para comprender el origen y la trayectoria del Colectivo. Su trabajo es constante, semanal. Como una asignatura universitaria, Chaverra se reúne con el grupo periódicamente con un único objetivo: experimentar con el cuerpo y saber de él. Y de estas citas brotan las obras, que se construyen lentamente a partir de las ideas y los hallazgos de los participantes. Y hablar de construcción es preciso, pues el performance como una técnica a medio camino entre la danza, el teatro y el arte visual, al menos como lo asume este grupo, requiere de ensayos, rutinas, tropiezos. Requiere de pruebas a lugares y a condiciones, de intentos para dar con el resultado que genere el asombro y desate el sentimiento.

Figura 4. Performance *Molé que molé*, presentado en la exposición *Encarna-Acciones*. Fotografía cortesía El Cuerpo Habla.

Dicho lo anterior, es bueno detenerse en esta frase de Deleuze a propósito de Bacon: “Es un error creer que el pintor está ante una superficie blanca”. Igualmente, es un error creer que un artista del performance está ante un lugar vacío. Como lo explica el filósofo francés, “el pintor (el artista) tiene muchas cosas en la cabeza, o a su alrededor, o en el taller”. Y todas estas cosas ya están en la obra, “más o menos virtualmente (...) antes de que empiece su trabajo”. Dice Deleuze que el creador “no tiene que llenar una superficie (...) la tendría más bien que vaciar, despejar, limpiar”⁶. Y en cuanto al performance, tal como lo practica El Cuerpo Habla, todo lo que hay antes, dentro de cada uno de sus integrantes, y lo que se encuentra en el contexto, sirve para enfrentar el espacio y el tiempo de una acción, “despejando, limpiando” para descubrir algo con sentido y belleza.

⁶ Deleuze hace un magnífico recorrido por la obra de Francis Bacon. Muchos de sus capítulos son ideales para comprender algunos procesos artísticos contemporáneos. Deleuze, Gilles. (2000). *Francis Bacon. La lógica de la sensación*. París: Editions de La Différence.

Figura 5. Preparación para el performance *De-cápita*, en el marco de la exposición *Encarna-Acciones*. Fotografía tomada del Facebook de El Cuerpo Habla.

Los ejemplos melódicos

Durante esta década de trabajo, El Cuerpo Habla ha propuesto performances diversos. Pero algunos de ellos no han pasado de tentativas de obras, que se han quedado en pruebas, experimentaciones y puestas en práctica de ideas. Porque si algo ha demostrado la trayectoria del grupo es una capacidad de indagar y buscar, de provocar ideas. Y aunque la materialización de estas en muchos casos ha sido precaria, en cuanto a la perfección formal de la acción, hay varios destacados. Y existen dos casos recientes que sobresalen por el logro poético. En otras palabras: la conjugación armoniosa entre la ejecución y la idea, entre los movimientos del cuerpo y el contenido que se exhibe con ese cuerpo, que permite múltiples lecturas.

Los dos performances se titulan *Vadear* y *De-cápita*. Y la historia para llegar a ellos se pudo observar en conjunto, junto con otra acción más, *Molé que molé*, en la exposición *Encarna-Acciones*,⁷ realizada en el 2013. Por primera vez, mediante tres ejemplos, se podía analizar en el espacio de un museo la trayectoria de este grupo, lo que permitía entender su

⁷ Esta exposición se realizó en el Museo Universidad de Antioquia (Muua), en el vestíbulo del segundo piso. La muestra permitió un acercamiento a los procesos creativos del grupo, y estuvo acompañada de algunas acciones. Una de estas fue la primera preparación pública para la obra *De-cápita*. Ver figura 5.

mecánica de trabajo. Como lo explicó Gabriel Mario Vélez en la introducción a esta muestra, se invitó al visitante a “encarnar la paradoja, ciertamente con el único vehículo posible, con el cuerpo, el propio”⁸. Y la paradoja no es otra que descarnar el cuerpo para volverlo a sentir, para comprender profundamente su forma, su carne. Para reconocer su lenguaje. Lo que “el cuerpo habla”.

Figura 6. *Vadear* en su presentación en la ciudad de San José, Costa Rica, marzo de 2012. Fotografía tomada del Facebook de El Cuerpo Habla.

Vadear se realizó en noviembre de 2012. 158 personas. Una avenida de la ciudad de Medellín: La Playa. Por donde en la actualidad corre una quebrada subterránea, canalizada. Los principios de la acción comenzaron en 2010, cuando integrantes del Colectivo rodaron por un espacio determinado durante un tiempo y, luego de esto, nació la necesidad de crear una obra que pusieran la idea y la forma en un equilibrio justo para crear una imagen trascendente, poética, múltiple. Aquello que Gombrich nombra como “el secreto del artista (...) que consiste en que realiza su obra tan extraordinariamente bien, que todos olvidamos preguntar qué era lo que pretendía ser su obra, a causa de la absoluta admiración por la

⁸ Estas palabras son un fragmento de la introducción a la muestra *Encarna-Acciones*. Gabriel Mario Vélez, artista y fotógrafo, era, para el momento de la exposición, el jefe del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.

forma como la ha ejecutado”⁹. *Vadear*, figuras cubiertas de blanco (cabezas incluidas) rodando por una calle principal, hizo pensar en el tiempo, en la violencia, en los ríos de muertos, en la memoria. Hizo pensar en la belleza¹⁰.

Figura 7. Acción *Vadear*, en la avenida La Playa, Medellín, 2011. Fotografía tomada del Facebook de El Cuerpo Habla.

De-cápita se efectuó el semestre pasado en Medellín. Y es la más reciente obra de calidad del Colectivo, referencia con la que se ha comenzado este texto y en la que se resumen las virtudes del grupo y los aspectos a mejorar en su “semiótica de cuerpo”, como se lee en una descripción oficial¹¹. Y es que Baudelaire, en un texto crítico, habla de melodía, y es esa melodía a la que deben aspirar muchas obras, aunque no hablemos del óleo y el cuadro. Esa “melodía que deja en el espíritu un recuerdo profundo”, pero que necesita para esto “una

⁹ El historiador hace un intento magnífico por entender los procesos artísticos y sociales, mezclando filosofía, historia y crítica. Gombrich, Ernst H. (2004). *Breve historia de la cultura*. Barcelona: Península.

¹⁰ El día de esta acción fue recurrente escuchar algunas asociaciones de la obra con la situación actual social y política del país: violencia, muertos, ríos de sangre, entre otras. Pero también algunos vieron una metáfora de la vida humana: el destino, los cambios, el azar, el correr del tiempo.

¹¹ Estas palabras hacen parte de la descripción del Colectivo en su blog oficial: cuerpohabla.blogspot.com

conclusión” (...) donde todos los efectos concurren a un fin general”¹². *De-cápita*, con algunos impases logísticos, de ejecución y de forma, se ha acercado a esta conclusión. Ha creado una imagen seminal. Ha desatado una admiración estética, en palabras de Gombrich.

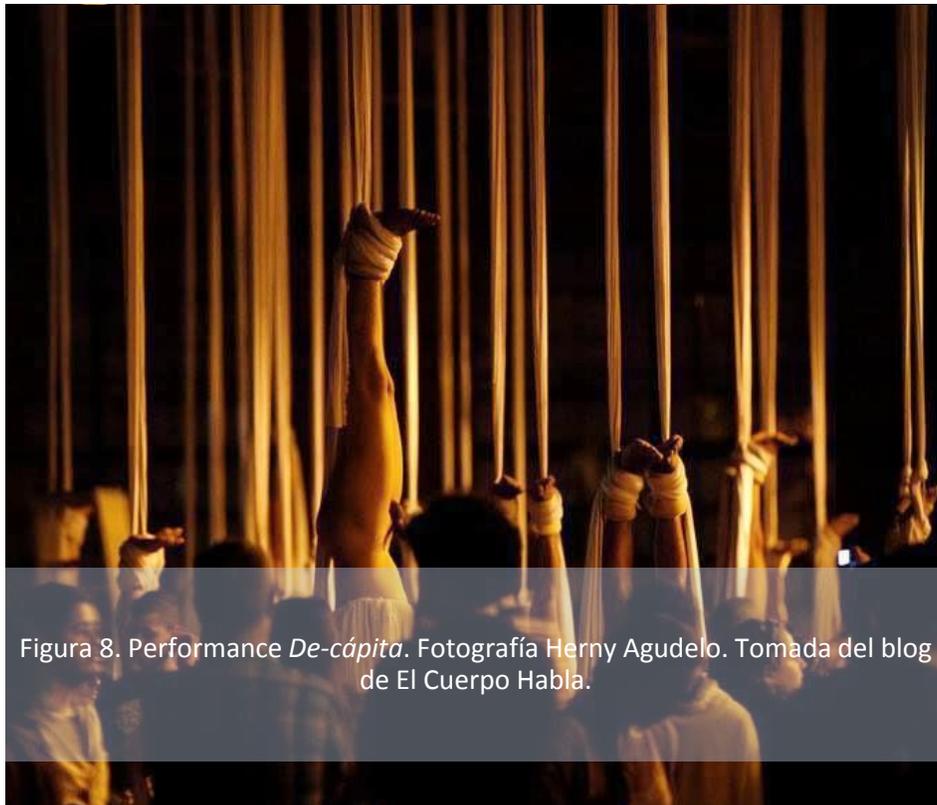

Figura 8. Performance *De-cápita*. Fotografía Herny Agudelo. Tomada del blog de El Cuerpo Habla.

¿Cómo lo ha hecho? En el mismo sentido de Gombrich, es suficiente por respuesta, como lo plateó hace cincuenta años Susan Sontag en un libro revolucionario, “mostrar *cómo es lo que es*, incluso *qué es lo que es*, y no en *mostrar qué significa*”¹³. Entonces, ¿qué fue lo que es? Fue una cita en la estación antigua del Ferrocarril de Antioquia, en el municipio de Bello, al norte de Medellín. ¿La hora? 7:00 p. m. ¿Cómo? Cientos de personas acudieron y, después de unas palabras de Ángela Chaverra, se dio ingreso a la edificación. Lo que vino después fue un acercamiento a esa melodía que menciona Baudelaire. Luego de muchas pruebas, meses de ensayos, el grupo había hallado el lugar perfecto, la hora, y el ritmo

¹² Charles Baudelaire menciona este concepto de “melodía” en su escrito “Del color”, hablando de la pintura. Y es pertinente pensarlo en función de otras técnicas modernas, como el performance, la instalación, entre otras. Baudelaire, Charles. (1961). “Salón de 1846”. En: *Curiosidades estéticas*. México: Aguilar.

¹³ Esta frase se encuentra en el ensayo “Contra la interpretación”, que hace parte del libro homónimo. La autora plantea que esta debería ser “la función de la crítica (...) mostrar *cómo es lo que es*, incluso *qué es lo que es...*” Sus palabras deberían entenderse, en el presente, como un llamado a la crítica pedagógica. A la claridad de las argumentaciones para acercar, informar y conmover al público. Sontag, Susan. (1996). *Contra la interpretación*. Buenos Aires: Alfaguara.

adecuado para crear una obra memorable. Al ingresar, se observó a un conjunto de 35 cuerpos semidesnudos colgando de los pies, en medio de la oscuridad. Y en muchos minutos en los que se pudo caminar en medio de ellos, casi con los sexos frente a los ojos de los visitantes -hasta que el último de los colgados se cansara-, se asistió a muchos discursos silenciosos de la carne, los mismos que pueden reconocerse al ver una fotografía de la escena (lo que el Colectivo ha llamado “la metáfora (apoderándose) del hombre”¹⁴): el olvido, la tristeza, el silencio, la rutina, el destino, el odio, la guerra, la vida.

Finalmente, *De-cápita* fue una imagen única para el arte local actual. Una imagen que requiere y espera análisis y estudios. Miradas profundas. Y fue (es) la prueba de que el trabajo de error e intentos puede dar sus bellos frutos. Y es, por supuesto, la esperanza de continuar viendo crecer un trabajo, y de ser testigos de otros hallazgos poéticos que abran el horizonte del performance nacional. Con fortuna y paciencia.

¹⁴ El colectivo, en su invitación a *De-cápita*, escribió: “A través del performance la metáfora se apodera del hombre como si fuera el avatar de un dios que habla en tiempo presente”. Esta acción, después de la bella presentación en Medellín, se ha realizado en Costa Rica y Argentina.

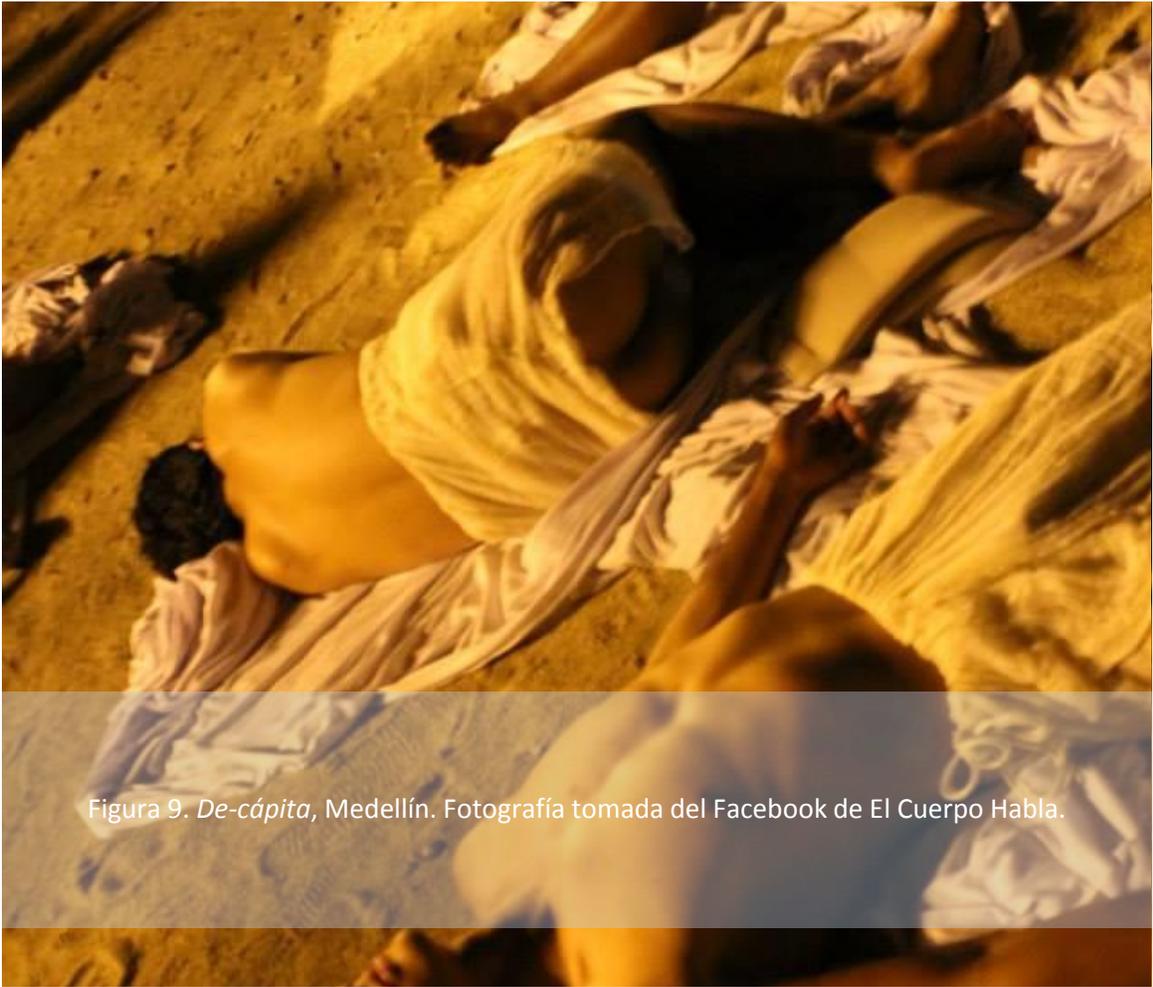

Figura 9. *De-cápita*, Medellín. Fotografía tomada del Facebook de El Cuerpo Habla.