

CECILIA VALDÉS URRUTIA

En la mítica Colonia Tolstoyana habría acontecido el primer gesto performático en nuestro país. Corría 1904 cuando fue fundada esa curiosa agrupación, ideada por Augusto D'Halmar, Fernando Santiván y Julio Ortiz de Zárate. Se inspiraban en los postulados y vivencias del escritor ruso León Tolstói, y propiciaban que sus integrantes se retiraran a vivir a un lugar apartado para poder dedicarse a trabajar la tierra, leer y crear en la tranquilidad, según la práctica que Tolstói desarrolló con los campesinos en su campo en Yasnaia Poliana, Rusia. Aquí, buscando replicar algo de ello, un grupo de escritores se fue a vivir a una parcela de Manuel Magallanes Moure, en San Bernardo. "Ese hogar era blando, tibio y señorial. Poseía el encanto y distinción de las familias de provincia de abolengo", cuenta Santiván en "Memorias de un tolstoyano".

En esa Colonia ocurrieron acciones singulares. Habían adquirido un buey para trabajar la tierra, pero ninguno de ellos sabía cómo era el real comportamiento de un animal de esas características. Fue así, como ante un descuido, el buey escapó de la parcela y corrió por las calles de San Bernardo. "Augusto D'Halmar salió a perseguirlo y en vez de detenerlo se puso unos guantes blancos y comenzó a leer la Biblia! ¿Qué diferencia puede haber entre esa acción y un gesto dadaísta?", plantean los autores Francisco Gonzáles, Leonora López y Brian Smith en el libro "Performance art en Chile".

El propio D'Halmar era un personaje muy performático que asumió una postura de escritor desde muy joven, y le gustaba proyectar la imagen de artista. "Es posible, incluso, que haya tenido una intención más artística que anarquista y comunitaria", señalan los investigadores. El hecho es que la Colonia Tolstoyana es apuntada como "un germen de las performances en Chile", expresión que cuenta después con célebres, sorprendentes y polémicos protagonistas que trascienden fronteras.

Huidobro con el movimiento dadá

Los poetas vanguardistas son claves en los antecedentes de las performances. En los años 20, Vicente Huidobro, Rosamel del Valle, Humberto Díaz Casanueva y Pablo de Rokha realizaron acciones que hoy podrían ser consideradas performances. Ellas surgían de sus búsquedas por explicitar las rupturas con las convenciones del lenguaje artístico y borrar los límites entre la vida y el arte. De Rokha, por ejemplo, es "un dadaísta expresionista que aportó a Chile la provocación cultural", señala Alejandro Jodorowsky.

Huidobro colaboró, en 1918, en París con la revolución dadá y con su fundador, el poeta Tristan Tzara. Algunos poemas del creacionista aparecen en los primeros números de la revista Dada: "Poemas árticos" y "Tour Eiffel", entre otros. Además, publican "Conboy", de Huidobro, y con un dibujo de Hans Arp. El movimiento dadá, que había surgido recién en 1916, es la cuna de las performances a pesar de que aún no existía el término. Y fue en el café Voltaire, en Zúrich, donde definen algunas de sus características, como la improvisación, el asombro, el objetivo de alcanzar la reacción activa del espectador en una acción en la que se cruzan despliegues escénicos con textos críticos, recursos visuales de artistas o arquitectos...

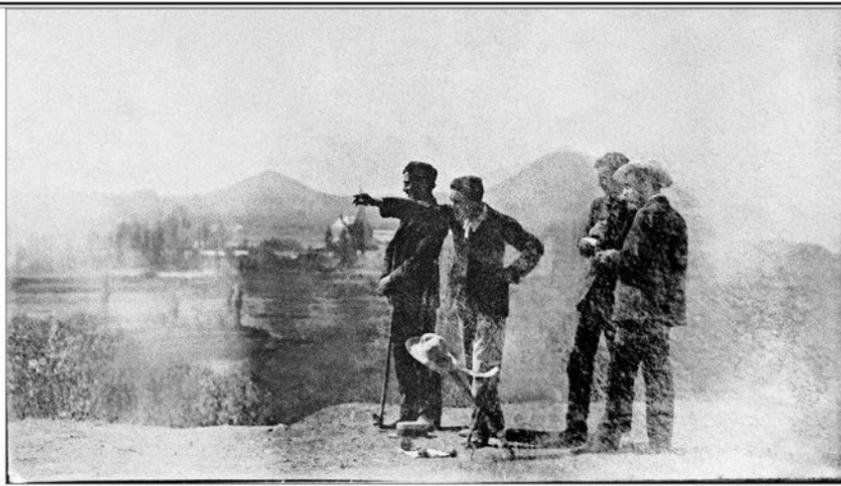
Lihn y Jodorowsky atraviesan Santiago en línea recta

Poetas como Nicanor Parra, Enrique Lihn, Alejandro Jodorowsky y Stella Díaz Varín participaron en los años 50 en lo que serían hoy performances. Muy temeraria fue la acción que hicieron Lihn y Jodorowsky al atravesar Santiago en línea recta, lo que implicó saltar cercas, trepar árboles, salir de las casas por la ventana. Otra vez, caminaron con un maletín agujereado lleno de monedas que caían.

Lihn habla de las acciones del poeta Eduardo Molina Ventura: "Él solía anunciar conferencias a las que por lo general no acudía". Pero el proyecto emblemático fue el "Quebrantahuesos" (en 1952), realizado por Parra, Lihn, Jodorowsky y Jorge Alberti. Estaba integrado por una publicación y un happening, en el que un collage poético era instalado en esquinas del centro de Santiago. "Se apropiaban de ciertos lugares como del lenguaje público", señalan. La publicación era de cartulina, en las que se pegaban frases insólitas de diarios y revistas. El "Quebrantahuesos" tenía mucho de las prácticas poéticas que sucedían en la casa de Nicanor.

Copello, Downey y Leppe: pioneros

Pero es el artista visual, mimo, bailarín y premiado

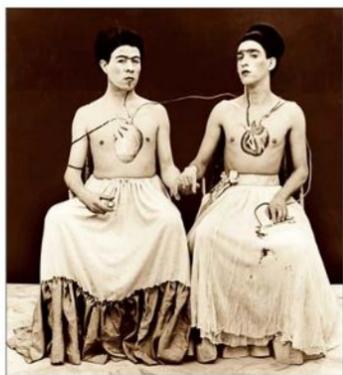

En la Colonia Tolstoyana, en 1906, San Bernardo, Augusto D'Halmar protagonizó un primer gesto performático.

CON ARTISTAS Y POETAS | Acciones performáticas se remontan a 1904:

Hitos rupturistas de las PERFORMANCES EN CHILE

La intervención performática de Lastesis no es un tipo de acción artística y social nueva en Chile. Existe una sustanciosa trayectoria de singulares y provocadoras performances que tienen entre sus protagonistas a Huidobro, Lihn, Parra, Jodorowsky, Copello, Downey, Leppe, las Yeguas del Apocalipsis, el CADA, Cecilia Vicuña. Y más.

Las Yeguas del Apocalipsis remecieron la escena. "Las dos Fridas" se transforma en ícono.

Huidobro participó en el movimiento dadá con Tristan Tzara.

"La subversión de Leppe (quien estuvo en el MNBA) fue un modo de renovar el concepto del arte y su acción", dice Ivelic.

"El mimo y la bandera", de Francisco Copello. Premiado artista, bailarín y grabador.

grabador chileno Francisco Copello (1938-2006) uno de los grandes pioneros de las performances, en los años 60, en Chile. Frecuentaba la Factoría de Andy Warhol, en Nueva York. Y fue un hito su participación en el revival de la famosa performance de los neumáticos, de autoría de Allan Kaprow —considerado el máximo exponente de este género—, en 1968, en Nueva Jersey (Estados Unidos). Los espectadores se lanzaron allí en medio de los neumáticos en una acción donde la participación del público era lo esen-

cial. Luego, empezaron las performances con su cuerpo y rostro donde reúne biografía, sexualidad y experiencias sociopolíticas. Copello dice: "Mi arte es mi cuerpo. Me permite focalizar mi creatividad, por medio de la recitación corporal, mimética y caricatural, de la condición humana. Y es naturalmente este examen 'a la vista de todo' lo que resulta insostenible en más de una performance".

El videasta Juan Downey también es significativo. Su acción "The human voice", en 1968, en Washing-

ton, hizo historia. Él invitó a una inauguración a su taller, llegaron los comensales y se pusieron a conversar, y luego de un buen rato en que no sucedía nada, uno de ellos preguntó, ¿cuándo empieza? En ese instante, Downey rebobinó la cinta y reprodujo la voz del asistente.

La artista visual y poeta Cecilia Vicuña también empezó, en los años 60, con performances, junto a su grupo "Tribu no", cuando aquí aún no se entendían bien esas acciones. Se tendía en el suelo sin mediar palabras. Luego sus acciones de arte se vuelven más sociopolíticas, ecológicas y de rescate ancestral, como la que hace desde el nacimiento del río Mapocho.

El artista Carlos Leppe, en tanto, es más frontal. Remece y conmociona al público, a partir de los años 70. Ubicado en la línea de Copello y Juan Dávila (que hace una Pietá y pinta a Bolívar con formas femeninas), Leppe hace su inesperado "Happening de las gallinas", con aves de yeso, en donde simuló morir al tratar "de poner un huevo", en la galería Carmen Waugh (1974). Fue un hito dentro de las performances. Leppe reconoció que "el público enloqueció, donde además los muros y vidrios estaban cubiertos de plumas". La performance, dijo, "es un momento permisivo en donde los asistentes pueden sacar sus rabias, pasiones, el artista que llevan dentro". Mílan Ivelic apunta que "su subversión fue un modo de renovar tanto el concepto del arte como el ejercicio de ello".

Pero tal vez su performance más dramática y estremecedora fue durante la inauguración de la tercera etapa de la exposición "Chile, 100 años de artes visuales", en el Museo de Bellas Artes. Llegó en taxi, lucía anteojos negros y sus brazos y manos tenían llagas. Llevaba la camisa abierta. Se lanzó entonces al piso del museo y gateando por el hall, como en procesión, llegó a la sala donde estaba su obra: un enorme cerro hecho de pelos coronado con una imagen religiosa. Se mantuvo tendido. Se cerró la puerta y entonces el público solo pudo ver la performance en pantallas y escuchar el crujido del relato de su madre en el que decía frases como "Mi hijo fue un accidente biológico". Leppe lloraba y gritaba, y hasta sacó excrementos de una bolsa... Fue sacado, después, en andas del museo, ante el estupor del público, con fuertes pifias y ásperos comentarios hacia el director del museo.

Las temidas Yeguas del Apocalipsis

El Colectivo de Acciones de Arte (CADA) hizo performances memorables en las que recorrieron calles y zonas vulnerables de la ciudad de Santiago. Estaba integrado por Diamela Eltit, Lotty Rosenfeld, Raúl Zurita y Juan Castillo.

Una de sus acciones históricas fue, en 1979, "Para no morir de hambre en el arte", en la que repartieron cajas de leche, abordando de manera simbólica el problema del hambre y la pobreza. Usaron camiones, pusieron avisos en diarios y en la fachada del Museo Nacional de Bellas Artes.

Otra acción, y que trasciende la contingencia, fue la serie Zonas de Dolor, de Diamela Eltit. Para el crítico Waldemar Sommer, dentro de ella, "la performance más lograda y admirable es cuando fueron a lavar una cuadra en la calle San Camilo, donde había prostibulos. Llevaron agua, jabón y escobillones como un canto de purificación. Ese que se manifiesta en la cultura cristiana chilena".

Las cruces que hace Lotty Rosenfeld en las calles con las señales de tránsito es otra acción de arte icónico, con un concepto y crítica sociopolítica, que repite en ciudades del mundo como Washington y Kassel.

En cambio, más transgresoras, violentas y muy chilenas son las performances del grupo las Yeguas del Apocalipsis, colectivo integrado por el poeta y artista Pedro Lemebel y el artista Francisco Casas. Sus acciones de arte inesperadas eran temidas en el Santiago de fines de los años 80. Conceptualmente, realizan la irrupción del cuerpo en lo que es un discurso discrepante que se materializa en lugares públicos y versa sobre arte, sexualidad y política. Era usual verlos aparecer en lanzamientos de libros y exposiciones.

La acción fundadora de ese colectivo fue en 1988: ingresaron desnudos, montados sobre una yegua, a la Universidad de Chile. Tiraban las riendas la poeta Carmen Berenguer y Nadia Prado. La performance era simbólicamente una "refundación de la Universidad de Chile". La teórica Nelly Richard estaba tras ellos y de los fundamentos conceptuales.

En 1989, "Las yeguas" hacen "Las dos Fridas". Se fotografian disfrazados de la artista mexicana. Realizan un cuadro vivo donde están sentados y conectados por una sonda de transfusión de sangre. Lo repiten después, solo por horas, en la galería Bucci. Esas dos Fridas son utilizadas como ilustración de las tesis del feminismo más crítico.

VENTA COLECCION
ESCUPTURAS
SERGIO CASTILLO
PREMIO NACIONAL DE ARTE
INTERESADOS CONTACTAR
FONO: 222909964
macarena.guerra@jhsa.cl

MUNDO LABORAL
Contáctenos en:
mundolaboral@mercurio.cl

Licitación Pública
PROYECTO ELÉCTRICO
TERRENO ADYACENTE A
TALLER CERRILLOS LÍNEA 6
Bases disponibles desde el 26
diciembre de 2019 al 05 de enero de
2020. Para obtener las bases y
participar en la licitación, debe visitar,
registrarse e inscribirse en nuestra
página web
www.metro.cl/licitaciones

+ info: recepcion@artequin.cl
22681 8656 - 22682 5367
www.artequin.cl

ARTEQUIN
#130añosPabellónParís

ATELIER DEL ARTISTA DICIEMBRE:
¡CREA UN ECO BOLSO!

(ACTIVIDAD SIN RESERVAS NI INSCRIPCIONES)

Crea en familia un eco bolso, inspirado
en la obra de Guayasamín, mediante
la técnica de linografía.
¡No más bolsas plásticas!

CUÁNDO /
Sdo: 7, 14 y 21 de diciembre de 2019
Dgo: 1, 8, 15 y 22 de diciembre de 2019
HORARIOS /
12:30 y 16:30 hrs.
VALOR /
\$2.000 por pack de materiales
DÓNDE /
Av. Portales 3530, Estación Central
(Metro Quinta Normal)

torre. GIOTTO

LA GERENCIA
SANTIAGO cmpc EL MERCURIO EMPRESAS ELÉCTRICAS

CORPORACIÓN CULTURAL DE LAS CONDES INVITA

El Bazar de los Sueños
Libros y juegos didácticos para niños y jóvenes

SÁBADO DOMINGO
11:00 horas Yoga para niños / 12:00 horas Canto-cuento navideño
18:00 horas Villancicos del mundo

11:00 horas Yoga para niños / 12:00 horas Música y cuentacuentos
19:00 horas ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
CAMPAÑA DONA UN LIBRO

19 AL 22 DE DICIEMBRE • 10:30 A 19:00 HORAS
JARDINES CENTRO CULTURAL LAS CONDES
Apoquindo 6570 • Fono 22 896 98 00
ENTRADA LIBERADA

Más info en www.culturalascondes.cl