

SUSURROS DEL CUERPO

WHISPERS OF THE BODY

Herrera Diamónt, Yubraska*
Universidad de Los Andes
Facultad de Humanidades y Educación
Doctorado en Letras
Barquisimeto, Venezuela

Resumen

Acá, se busca dar con una definición de performance partiendo de los susurros del cuerpo que nos hablan de una diversidad de sensaciones que confluyen en poesía, música, danza, pintura, teatro, porque se está ante un eco improvisado con todo un juego corporal de emociones y pasiones, que se fusionan tornándose arte de la no representación. Se parte de textos hermenéuticos, semióticos y las propuestas planteadas por Lucio Agra en: *O corpo "da" performance e as Artes do Corpo*, y Fabio Cintra en: *Voz e musicalidade na formação do ator*. Para así, dar con idea clara de este arte revolucionario.

Palabras clave: susurros, cuerpo, artes, performance.

Abstract

Here, it is looked for to give with a performance definition leaving of the whispers of the body that speak to each other of a diversity of sensations that you/they converge in poetry, music, it dances, painting, theater, because it is been in the face of an echo improvised with an entire corporal game of emotions and passions that fuse tornándose art of the non representation. He/she leaves of hermeneutic texts, semióticos and the proposals outlined by Lucio Agra in: *Or corpo gives performance and ace Arts do Corpo*, and Fabio Cintra in: *Voice and musicalidade na formaç?o do ator*. For this way, to give with idea white of this revolutionary art.

Words key: whispers, body, arts, performance.

*Profesora especialista en Castellano y Literatura egresada en 2004 de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL-IPB), Magister Scientiae en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Los Andes (ULA-NURR) Trujillo (2012), en la actualidad estudia doctorado En Letras en ULA-Mérida. Tiene publicaciones en colectivo en Venezuela y España, ha escrito para las revistas digitales: LetraMujerRevolucionaria de Espiral Feminista (Lara), Cifra Nueva de ULA-NURR Trujillo y colabora en la revista y suplemento literario Realidades y Ficciones de Argentina. Se desempeña como docente contratada en el Decanato de Ciencias y Tecnología de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado (UCLA-DCyT), colabora impartiendo cursos y talleres en el Museo de Barquisimeto y en la biblioteca pública Pío Tamayo. E-mail: yubraskadelcarmen@gmail.com

Finalizado: Barquisimeto, Junio-2018 / **Revisado:** Julio-2018 / **Aceptado:** Octubre-2018

“La vida es maravillosa
si no se le tiene miedo”
Charles Chaplin

El cuerpo susurra sus miedos en las artes para liberarse de ellos, aniquilando barreras, devastando fronteras. Al dejar sus miedos, enciende la pasión en cada movimiento. En ese encender, la creatividad se hace vuelo y así libre, no se ubica en un espacio determinado, trasciende, revolotea, camina, salta, baila, con huellas híbridas matiza el cielo, donde se encuentra, reencuentra y desencuentra en sus pieles.

Ahora bien, ese cuerpo que susurra, es poesía, música, danza, pintura, teatro, en fin es todo y no es nada, es un eco improvisado con todo un juego corporal de emociones y pasiones, que se fusionan tornándose arte de la no representación, es decir, de la performance, cuya fuerza busca arrastrar fuera de sus cauces al ser humano¹ en un torbellino de matices semánticos.

La performance o el performance, es arte en vivo, que surge en el siglo veinte en la década de los años sesenta con las humanidades de las vanguardias, cuya razón de ser se ubica en la ruptura de las culturas tradicionales para darle cabida a las revoluciones culturales, donde no sean los teatros o centros cerrados los lugares de hacer arte, pues, se plantea la idea del teatro de calle, poesía en escena, ceremonias, rituales y ese susurrar de los movimientos del cuerpo. Cada movimiento corpóreo es una palabra que habla transmitiendo mensajes connotativos, que se interpretan según las emociones que experimente quien observe y sea persuadido y disuadido por ese cuerpo que dice, habla, grita y se vuelve metamorfosis hasta hacer del espectador un yo partícipe de ese arte susurrante.

(...) em concomitância a esse movimento, cujo apogeu se dá nas manifestações mas também nos gestos de incorporação

¹ Propuesta de Paulo Petronilio Correia quien es filósofo y Post Doctor en Performances Culturales.

do público nos Festivais de Rock ou nos experimentos mais radicais do teatro, há uma outra medida muito cara ao situacionistas e também elencada no rol das “palavras de ordem” de maio de 68. “Derrubar os muros, as estantes, as prateleiras, livros sim e e eu digo sim, eu digo não ao não, é proibido proibir (Agra, 2011, p. 215)

Esto es, en la performance todo se vale, con todo se puede hacer arte, sin excluir, ni regirse por reglas, se debe dar una desterritorización de todos los lugares, porque el arte es plural, incluso el público al interactuar y hacerse sentir junto al cuerpo susurrante, es novedad. La performance proclama un contrariar los paradigmas de la vieja escuela, tras una acción en vivo, que de riendas a nuevas posibilidades, porque el cuerpo se transforma en instrumento y vehículo para el arte que cuenta y se cuenta.

Siendo el cuerpo un instrumento y vehículo creador de cultura, hay que trabajarlo, que cada una de sus partes susurre, que se haga sentir su esencia, incluso la voz debe hacerse vida, fluido, eco, silencio, ritmo, entonces se hace necesario educarla en conjunto con el lenguaje corporal, para que la palabra silente o sonora pueda desnudarse y darse a conocer en todo su esplendor para relacionarse, expresarse e influir en ese mundo que nos sueña y recrea. Con respeto a ello, Fabio Cintra en su texto “Voz e musicalidade na formação do ator” plantea varios elementos y prácticas que deben realizarse y así equilibrar el cuerpo y la acción vocal:

Alguns conteúdos musicais fundamentais devem ser trabalhados. No plano da percepção sonora, os parâmetros altura, timbre, intensidade e duração. No plano da linguagem, conceitos como melodia, ritmo, harmonia, estrutura, forma, idéia musical, gesto musical, improvisação e composição (Fabio Cintra, Voz e musicalidade na formação do ator).

En la comprensión de la voz y musicalidad en la formación del actor, el cuerpo, la voz, el ritmo, los gestos, la música, el ambiente que rodea, deben ir coordinados,

cada elemento conectado, no estar aislados, la idea es dar con un equilibrio, en el que el lenguaje musical, corporal y la escucha permitan un collage de emociones que acentúe el trabajo artístico. Para que el actor cultural tenga una buena formación, debe tener una serie de actitudes vocales que permitan una respiración y memoria muscular adecuada, trabajar la improvisación como recurso de oratoria y dicción, en el que el juego del lenguaje, teatral y canto coral permitan un verdadero aprendizaje en la formación a través de una pedagogía de la escucha en donde estado, sentimiento, liberación y espontaneidad de las formas permita abrirle nuevos cauces a la acción.

Ahora bien, la performance es sensorial, intersemiótica, freática, abierta a sinuosidades, su contexto es una metáfora de varias vertientes, ella crea y recrea una atmósfera donde nada es fijo y absoluto. La libertad es el pulmón que sopla cada accionar, porque el ser humano de hoy debe gozar de autonomía libertaria, exaltar su esencia artística sin tabú o freno alguno pero con un equilibrio de todos sus sentidos. Porque en la armonía de todas las partes radica la esencia del torbellino cultural de la nueva era.

Puesto que, la performance puede ser un “volverse capaz, ser reconocido” (Ricoeur, recepción del Premio Kluge, 2004), es decir, un autoreconocerse, un verse en la muestra en escena, verme en el mundo, en esa construcción movida, desarrollada, transformada, que zarandea, en un espejo que observas y te miras, en una turbulencia de emociones en las enredaderas del alma, generando “un movimiento asimétrico”², que provoca agitación, tensión, dinamismo, alegría y vitalidad. Y al mismo tiempo lleve a una mezcla de saberes, de rituales que nos eleven a un espacio sin fronteras.

É também útil perguntar-se o que podemos aprender, por exemplo, com nossa tradição musical, com a de outras culturas, com a paisagem sonora à nossa

2 Termino de Lotman, *La semiósfera I*, 1996.

volta.

Podemos escutá-los...

Ecantá-los. ((Fabio Cintra, Voz e musicalidade na formação do ator).

Hay que expulsar las divisiones, unir las diferencias para una mejor comprensión de lo que somos, sin muros, sino, en un sentir universal. Por ende, se puede hablar de una teoría del cuerpo, transdiscursiva, transmedial, transcultural, extraverbal, subjetiva, llena de acertijos, con gran grado de connotación, polifonía, divergencia ideológica, que explica la contemporaneidad sin límites que caracteriza el mundo actual, y se expande desde la vertiente del “entrelugar”, es decir, el no lugar, el sin fronteras de la producción artística para generar una metáfora viva proyectante de una historia evocadora de innovación.

Incluso en la música confluyen mezclas como rock-pop, reggaetón (liga de reggae jamaicano con hip hop), o la llamada música mestiza, entre otros, tal unión es un abrirse a nuevas formas, sin normativas, dan musicalidad, ritmo propio y generan algo novedoso, porque es una teoría con pensamiento divergente que proviene de muchas capas.

En esa teoría del cuerpo, surgen ejemplos que permiten enfatizar la vertiente de lo performático, como el joven artista coreano Nam June Paik quien fue un compositor y videoartista, dio belleza, sentido y nueva visión de mundo a la palabra arte, convirtiéndose en el padre del videoarte, pues generó una nueva forma de fundición artística parecida a la de los géneros musicales pero con el uso de la tecnología y de otras ramas del arte que al unirse son un estallido en intermitencia. Ahora bien, se define videoarte como:

(...) un movimiento artístico, surgido en Estados Unidos y Europa hacia 1963, viviendo su apogeo en los años sesenta y setenta del siglo XX, aunque aún mantiene su vigencia. Experimentó las distintas tendencias de la época, como fluxus (con el que se relaciona

especialmente), el arte conceptual, las *performances* o el minimalismo. El videoarte es un tipo de arte que se basa en imágenes en movimiento y se conforma de vídeo y/o datos de audio Wikipedia: “videoarte”. En: < <https://es.wikipedia.org/wiki/Videoarte> > (28-02-18).

June Paik, trajo innovación a la cultura, creando nuevas formas del lenguaje, planteando un escenario abstracto, semántico, lleno de ritmo generador de un movimiento programado a través del espacio con el videoarte. Ahora, ¿por qué hay performance en Paik? Simple, porque inventó un nuevo medio artístico utilizando la televisión y el vídeo, creando una sorprendente variedad de obras de arte que cuenta en minutos imágenes y luego cierra con la narratividad, entonces esa fusión híbrida rompe con lo tradicional, alimenta las vanguardias, generando una traducción intersemiótica y al mismo tiempo una ipseidad³ y es apertura a la discusión de qué es arte y el surgimiento de términos como anti-arte.

En tal sentido, la performance sobrepasa distancias, transformando la visión de arte, que comienza a darse a conocer con los movimientos de culturas alternativas de los años sesenta, con el boom de las vanguardias artísticas, y el nacimiento de grupos como el llamado movimiento “los situacionistas” donde no interesa un espectador pasivo, sino activo, esto es, que sea parte del arte, dándole la oportunidad de interacción, inclusión y participación como en el teatro de calle, la poesía en escena, los movimientos del cuerpo, tras la incorporación del público, derribando así los muros que los distancian y aíslan.

Porque todo es arte y con todo se hace arte. Por ende, ese derribar de muros trae consigo una hibridación de las formas, tras el sentir y vivir de la creación en la no representación, en la libertad de ser. Que trastoca, envuelve, habla, expande sus alas desde las enredaderas del alma y se proyecta hacia una fuente que gotea una espiral cultural.

³ Véase Ricoeur, Paul (2006): *Sí mismo como otro*. Madrid/España: siglo xix editores.

Puesto que, el arte es cambiante como las aguas del río, que fluyen y se transforman, como red semántica pluraliza los movimientos corpóreos, la voz y el yo heurístico pincela ecos susurrantes entre la palabra, el silencio y el cuerpo, porque siendo “el <yo> que conduce a la duda y que se hace reflexivo en el Cogito es tan metafísico e hiperbólico como la misma duda lo es respecto a todos sus contenidos. En verdad, no es nadie.” (Ricoeur, Paul 2006: prólogo xvi). Es una ipseidad de la vida misma, somos y no somos porque no hay nada fijo y absoluto. Entonces, se tiene un texto en el texto de la cultura que nos dice:

[...] una acción es un comienzo sólo en una historia que ella inaugura; que se desarrolla cuando provoca en la historia relatada un cambio de fortuna, un “nudo” por desatar, una “peripecia” sorprendente, una serie de episodios “lamentables” u “horrorosos”[...] (Ricoeur, 2001, p. 17)

De esta manera, la performance inaugura historias en su metáfora viva, que sirve de espejo a cada espectador que mira lo que quiere mirar y no es sentida de la misma manera en cada persona, porque al persuadir es polisémica y su interpretación dependerá del contexto, de los ojos que miran y se dejan llevar por sus emociones, de cada historia individual con carácter temporal, donde ese cuerpo captado en el espejo susurra sus propias verdades, miedos, encuentros y desencuentros. Por eso la performance es la no representación de un todo que interpela, dialoga, con el yo discursivo, ya que “los discursos son ellos mismos acciones; por eso, el vínculo mimético [...] nunca se rompe del todo” (Ricoeur, 2001, p. 12).

La trama humana hecha intriga en ese cuerpo que traduce sentidos mediante lenguajes corporales, visuales, auditivos, etc., y hace de este un laboratorio de las formas desde la imaginación productora, es un arte que cuenta, se cuenta y nos cuenta.

El genio sabe algo acerca de la esencia eterna del arte tan sólo en la medida en que, en su acto de procreación artística,

se fusiona con aquel artista primordial del mundo; pues cuando se halla en aquel estado es, de manera maravillosa, igual que la desazonante imagen del cuento, que puede dar la vuelta a los ojos y mirarse a sí misma; ahora él es a la vez poeta, actor y espectador. (Nietzscher s/f: 22)

El arte es un universo que tiene valor por sí mismo, porque todo es arte, cada creador o productor es hibridación en un conjunto de sensaciones, emociones que sumergen a ese cuerpo susurrante entre lo finito y lo infinito. Que en su diversidad de matices exalta luchas internas y una revolución permanente cuyo fin es abolir las fronteras entre los lenguajes, como diría Lucio Agra:

Vê-se portanto o quanto é premente a dimensão política desse lugar intermediário, a região intersticial na qual os parâmetros que regem os pontos de partida não funcionam mais. Esse é, a meu ver o lugar que habita a performance e, naturalmente, tomo o corpo que ela agencia como sendo o centro desta circunstância. (2011, p. 217).

En la performance se abre una dimensionalidad para habitar y propiciar un encuentro con el diálogo, es decir, un volver a lo simbólico, a lo semiótico, pero con multiplicidad de ópticas, partiendo de un lugar intermedio que le da fuerza, razón de ser, y en esa conexión, salir de las ranuras o vacíos que generan las fronteras, puesto que “não existe “o corpo” mas corpos, assim como não existe teoria mas teorias e linguagem mas linguagens.” (Agra, 2011, p. 217), esto es, todo en plural, variado, respetando las diversidades que engloban la contemporaneidad, porque el arte visto desde la performance es un conglomerado de cosas, una heterogeneidad, porque todo cambia y se transforma, pues, como dijera Paúl Ricoeur “somos modos de ser” (Ricoeur, 1999, p. 25).

Modos de ser, que en la diversidad, en las huellas mestizas, se abren a la creación de una especie de cadáver exquisito o de Frankenstein de las artes, cuyo sentir busca la manera de sacar de una imagen muchas

más, porque en la contemporaneidad no hay límites, ni preferencias. Entonces el cuerpo susurra un arco iris de ruido suave y confuso aire, donde lo abyecto y lo bello se confunden, se tocan, generando lenguajes de voces, de gestos, de sonidos, de magia, que trasciende de lo finito a lo infinito y se eterniza.

Ricoeur dice que “la idea de finitud es en sí misma intrascendente, hasta trivial” (Ricoeur, 2001, p. 31) porque no nos permite replantearnos a nosotros mismos mediante una transparencia del sujeto, puesto que, “no hay autocomprensión que no esté mediatizada por signos, símbolos y textos; la autocomprensión coincide en última instancia con la interpretación aplicada a estos términos mediadores” (Ricoeur, 2001, p. 31). Esto es, hay que buscar pautas, interesarse por las relaciones y las sensaciones del todo.

Ahora bien, ese cuerpo que susurra o esos cuerpos que susurran generan un diálogo artístico intersemiótico, con imágenes sensoriales, cinéticas, metafóricas, que confluyen, permitiendo a la intuición, creatividad e imaginación mostrarse al desnudo. Por ejemplo, no es raro encontrarse con exhibiciones culturales que lleven por título “esta basura es arte”, lo que se exhibe pueden ser creaciones sorprendentes con material de reciclaje como: cartones de huevos, papeles de chucherías, cascara de huevos, papel periódico, revistas, casetes de música, disquetes, discos de acetato, botellas plásticas, cauchos etc., con esos materiales crear, vitrinas, mesas, sillas, móviles, cuadros, portarretratos, cuadernos, en fin un sin número de cosas que adornan un espacio lleno de colorido, que le de otro uso y faceta a esos materiales. También, esas creaciones con reciclaje pueden ir acompañadas de mimos, vídeos, teatro de sombras, que le dan más realce y fuerza, generando más que una exhibición, una performance.

Para continuar, la performance es provocación, asombro, improvisación, que susurra realidades encontradas, conduciendo a algo nuevo, rompiendo con las convenciones

propias del orden establecido y como se ramifica de corrientes o movimientos socioculturales como el “dadaísmo” mejor conocido como anti-arte, donde se podía visualizar a un actor utilizando la tapa de una poceta como ventana al alma por ejemplo.

Entonces todo aquello visto como un anti-arte, es en realidad un arte en revolución, que genera un zarandeo a los pensamientos inmóviles, proponiendo la ausencia de reglas fijas y convenciones. Ese zarandeo, es un grito a la libertad de expresión de ese cuerpo susurrante que envía señales al mundo para hacerse sentir con vertientes heterogéneas.

Esa heterogeneidad, describe el tiempo y la magnitud diferente en cada emisor/receptor, y así el texto va expresando diversas visiones de un universo contable, puesto que, “el discurso se dirige a alguien capaz de responder, de cuestionar, de iniciar una conversación y un diálogo” (Ricoeur, 2004). Ese diálogo a su vez, se transforma en un hablar de sí mismo en voz alta.

Entonces, somos cuerpos que susurran libertades, canticos del alma, un lirismo a flor de piel que exalta esos yoes que somos y no somos, haciendo eco retumbante de la cotidianidad en nuestro imaginario social de hechura y vida, en un jardín semántico plural, que miente y desmiente, improvisando, creando, delirando, habitando la palabra hasta que “a fuerza de buscar acaba uno encontrando... aquello que no buscaba” (Genete, s/f: 10).

En esas búsquedas, se hacen visibles las humanidades, los lenguajes, las palabras, los ecos. Porque “lo esencial es invisible para los ojos”⁴, de esta manera se van quitando las capas de la ceguera que indican y dan luces sobre la performance, a sabiendas que es el arte de la no representación, no hay que confundirle con el teatro, pues este último representa algo y genera catarsis en los receptores.

Al contrario la performance no hace catarsis sino que saca tu esencia, lo escondido, lo que aprieta el alma y asfixia como ser. Por ejemplo se puede ver a alguien coser sus manos, mientras le hace fondo un vídeo sobre la decadencia del ser y esa no representación puede hacer que alguien del público se siente al lado de quien cose sus manos y comience a morderse la lengua, o halar su cabello o simplemente sentarse allí silente, perdido en el tiempo, sin rumbo. Es entonces, un mostrar lo que aflige a cada quien de manera individual.

Porque todo depende del ojo de quien mira, siente y padece. Como en el teatro del absurdo que puedes gritar, arrastrar una silla, interactuar con el público, hacer algo que desordene lo acostumbrado y vuelque a otras realidades a quienes observan. La performance es un arte en vivo, donde todo surge por sí mismo y cada ser presente en ese espacio puede hacerse partícipe de ese cuerpo susurrante.

Por lo tanto, la performance es como un niño que juega, que dibuja una boa que se comió un elefante, pero que la boa y el elefante no son visibles a todos los ojos, pues para otros es un sombrero, como le ocurrió a El Principito. La performance lleva a mirar lo que cada quien quiere ver, desordenando el tiempo, las palabras, susurrando libertades.

Referencias bibliográficas:

- Agra, Lucio (2011). *O corpo “da” performance e as Artes do Corpo*. Professor do Curso de Comunicação das Artes do Corpo da PUC-SP.
- Aristóteles. (1990) *Retórica* (Libros I, II y III). Madrid, España: Gredos.
- Cintra, Fabio (s/f). *Voz e musicalidade na formação do ator*. Profesor do Departamento de Artes Cênicas da USP.
- De Sanint-Exupéry, Antoine (2009). *El Principito*. Cuba: Biblioteca familiar.
- Genette, Gerard. (s/f) *Palimpsestos*. : Taurus. pdf (06-04-2017)

4 El secreto revelado por la zorra al Principito de Antoine de Saint-Exupéry.

Lotman, I (1996). *La Semiósfera I: Semiótica de la cultura y del texto*. Madrid: Edición Cátedra.

_____. (1999). *Cultura y explosión: El texto en el texto*. Barcelona, España: editorial Gedisa.

Nietzsche, F. (s/f) *Nacimiento de la Tragedia*. Esta Edición: Proyecto Espartaco pdf. <http://www.proyectoespartaco.com> (19/03/2018).

Ricoeur, Paúl. (1999) *Historia y narratividad*. Barcelona, España: Paidós.

_____. (1986) *Del texto a la acción*. Argentina, Fondo de cultura económica, 2001.

_____. (1987) *Tiempo y narración*. Madrid: Cristiandad.

_____. (2006) *Sí mismo como otro*. España: siglo XXI.

_____. (2004) *Volverse capaz, ser reconocido*. En: [www.diplomatie.gouv.fr/fr/...Revue des revues_200_112B78.pdf](http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/...Revue_des_revues_200_112B78.pdf) (07/09/2011).

Wikipedia: “videoarte”. En: <https://es.wikipedia.org/wiki/Videoarte> (28/02/2018).