

¿Qué es un performance?

Performance es un término usado en las artes para referirse al "arte del performance" o "arte de acción".

Surge en los años 60's y 70's por parte de aquellos artistas que se encontraban inconformes con las limitaciones que les imponía su propia disciplina por lo que realizaron una ruptura en el arte, éste, cuyo objetivo era la creación de un objeto artístico, queda en un segundo plano y es sustituido por la presencia del artista en escena, por ello hace uso de su cuerpo como un medio de expresión artística.

Al performance se le conoce como arte acción, y se caracteriza por ser un arte que se lleva a cabo en vivo, un arte ligado a la vida cotidiana donde el cuerpo del autor, su presencia física es fundamental; y donde la experiencia real, corporal, es fuente de comprensión. (Alcázar, 2014, p.1)

Características/ requisitos:

- Consta de cuatro elementos: el tiempo, el espacio, el artista y el público
- Puede contar con un solo integrante o un grupo de personas
- El o los artistas usan su cuerpo para transmitir un mensaje por medio de acciones, movimientos, posturas y gestos (la danza)
- Se requiere de ensayos previos
- Se lleva a cabo en cualquier espacio, en cualquier momento y con una duración indefinida
- Es un arte en vivo, pero la acción también puede realizarse en privado

Materiales:

Sonidos (en vivo, grabaciones ambientales, humanos o tecnológicos), objetos encontrados, instalaciones, vestuarios, maquillaje, pintura, iluminación (natural o artificial), proyecciones de imágenes en video.

Preparación previa:

- Puede ser cuidadosamente planeada y contar con un guión para su ejecución
- Se requiere una preparación emocional y mental

Tipos de resultados: cualitativo

- Carácter interpretativo
- Reacciones e interacciones del público hacia la obra

¿Cuándo se recomienda usar la técnica?

Se utiliza generalmente para abordar temas como la discriminación, la sexualidad, la religión, lo político, la marginalidad, el dolor humano, la identidad, el racismo, la muerte, el arte mismo, entre otros.

Ventajas

- La experiencia es en vivo
- Su objetivo es provocar una reacción esperada, pero a su vez va a ser desconocida para el artista y el público
- El público es testigo del evento, puede permanecer mudo, expectante o participativo
- Se guarda un registro de la acción por medio de fotografías, video o grabaciones

Desventajas

- El performance puede salir mal "el desarrollo de la obra puede sobrepasarlo y dejarlo desarmado para continuar con su plan; las circunstancias externas pueden modificar el curso de acción, o incluso la intervención del público puede ser completamente adversa a la obra misma."
- La obra es efímera por lo que no puede comercializarse
- No se puede archivar o conservarse en un museo como una obra plástica

Aplicación en artes visuales:

“Recordemos que las vanguardias artísticas, desde inicios del siglo xx, en su intento por renovar las formas convencionales de expresión y creación artística, buscaron derribar las fronteras entre las diferentes artes, combinando arte visual y arte teatral, expresión corporal y formas plásticas (por ejemplo, body art, Fluxus y happening, entre otros).” (Araiza y Kindl, 2015)

Registro de los resultados

El recurso más frecuente para registrar un performance es el audiovisual, pero también se puede incorporar la memoria de artista, que además enriquece en cuanto al aporte de percepciones subjetivas de la puesta en acción.

Referencias

- Alcázar, J. (2014) *Performance: un arte del yo*. Recuperado de <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=fs7iBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=Performance:+un+arte+del+yo&ots=kfKgTrdiua&sig=8fj8crN2Z8xEoEEDx7O0fhJI4mk#v=onepage&q=Performance%3A%20un%20arte%20del%20yo&f=false>
- Araiza, E., & Kindl, O. (2015). Performance y antropología del arte. *Diario De Campo*, 6- 7, 4- 13.
- Aznar, S. (2000) "El arte de acción". Recuperado de <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Jp1qwly0RVIC&oi=fnd&pg=PA1&dq=EL+ARTE+DE+ACCI%C3%93N:+HAPPENING,+PERFORMANCE+Y+FLUXUS&ots=g0RurGzu0O&sig=DTqyj5AbevsT5szxAEjzZM2vW0#v=onepage&q=EL%20ARTE%20DE%20ACCI%C3%93N%3A%20HAPPENING%2C%20PERFORMANCE%20Y%20FLUXUS&f=false>
- Cárdenas, A. (2016) *Reflexión Académica en Diseño y Comunicación N°XXVIII: el performance: el cuerpo como confluencia de los lenguajes artísticos*. Recuperado de https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=586&id_articulo=12151
- Kaprow, A. (1966). *How to Make a Happening*.
- Taylor, D, Fuentes, M (2011) *Estudios avanzados de performance*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica