

Terrones, Álvaro.

Filiación: profesor asociado, BBAA, UPV, Departament d'Escultura, LCI (Laboratorio Creaciones Intermedia)

Martínez, Paula.

Estudiante, Grado BBAA, TFG

Performance art y teoría de la catástrofe: el instante poético en la desconexión súbita y violenta de un sistema

Performance art and catastrophe theory: the poetic moment in the sudden and violent disconnection of a system

PALABRAS CLAVE:

Marco Cultural, *performance art*, arte contemporáneo, teoría de catástrofe, arte de acción.

KEY WORDS

Cultural framework, performance art, contemporary art, catastrophe theory, action art.

RESUMEN

Esta tesela estudia la desconexión súbita y violenta de un elemento (a), desde un *sistema* (b), centrando la atención sobre el instante en el que este último deja de tener influencia o poder sobre el elemento (a) en sí, como por ejemplo, un sujeto que se desvincula del protocolo que lo somete y desencadena en el sistema un evento catastrófico, entendiéndose *sistema* como el conjunto ordenado de normas y procedimientos que gobierna de manera ordenada –e incluso a veces educada, erótica o estéticamente–, personas, grupos o colectivos; y entendiéndose como catástrofe, lo que vendrá a continuación.

Considerándose la *desconexión* como una ausencia de dependencia, en esta tesela se trabajará con *performances* artísticas en las que, en un punto de su desarrollo, hay un desbordamiento, una interrupción, un alejamiento súbito y violento durante un proceso: una desconexión total del protocolo. Para visualizar estos “instantes”, se empleará como metodología la *Teoría de las Catástrofes* del matemático René Thom, adaptando y combinando sus postulados al arte de acción. Esta teoría es una herramienta predictiva que se expresa mediante modelos gráficos y, con ello, en este punto, esta tesela enlaza o se añade a la tesis propia de *La planificación gráfica de la performance artística*.

ABSTRACT

This tile studies the sudden and violent disconnection of an element (a), from a system (b), focusing attention on the moment in which the latter ceases to have influence or power over the element (a) itself, as for example, a subject that disassociates himself from the protocol that subjects him and triggers a catastrophic event in the system, understanding the system as the ordered set of rules and procedures that governs in an orderly manner –and even sometimes politely, erotically or aesthetically– people, groups or collectives; and understood as a catastrophe, what will come next.

Considering disconnection as an absence of dependence, this research will work with artistic performances in which, at a point in their development, there is an overflow, an interruption, a sudden and violent withdrawal during a process: a total disconnection from the protocol. To visualize these "instants", the *Theory of Catastrophes* of the mathematician René Thom will be used as a methodology, adapting and combining its postulates to the art of action. This theory is a predictive tool that is expressed through graphic models and, thus, at this point, this research links or is added to the thesis of *The graphic planning of artistic performance*.

INTRODUCCIÓN

Romper con el sistema requiere demostrar que se está dentro de un sistema. ¿Existe o no existe un sistema? Hay una pulsión irresistible que empuja a definirse a las personas que cuestionan su agnosticismo. Generalmente las definirse y posicionarse en sociedad requiere un rito iniciático y de reafirmación. Por ejemplo, pensemos en ser «antisistema». Cualquier palabra evoca un marco de referencia que, a su vez, contiene información gráfica, sonora, táctil... y “corporal” –el icono digital de un estado anímico iracundo es una cabeza en llamas–. Según el lingüista cognitivo George Lakoff, el marco referencial impacta sobre los cuerpos, somatizando a través de la presencia; Hay un contexto que nos envuelve y nos afecta, ¿pero, qué percibimos?... percibimos un sistema. ¿qué es eso que nos afecta? Un marco de referencia.

Podría decirse que un marco de referencia es la materialización de un sistema de referencia. Vamos por ello a analizar el marco de referencia y después el sistema. Lo explicaremos de manera metafórica, adaptando al campo cultural la definición elaborada en ingeniería cartográfica. Por ejemplo: *Sistema de referencia* es una definición conceptual de teorías, hipótesis y constantes que permiten situar ejes y coordenados en el espacio, definiendo su origen y su orientación... y un *Marco de referencia* es la materialización de un sistema de referencia convencional a través de observaciones, es decir, se trata de un conjunto de puntos (lugares localizados en la superficie terrestre) con coordenadas y velocidades conocidas en ese sistema de referencia convencional y que sirven para materializar en el espacio el sistema de referencia. (Furones, 2011)

DESARROLLO

¿Qué es un marco de referencia? Es el conjunto de elementos que rodean una realidad no material (un sistema) y que sirven para acotarla, *a fin de comprenderla*. Un marco es lo que contextualiza y da sentido a la información. También en sentido inverso, como en el caso de la negación de la zarza en llamas, funciona: “cuando negamos un marco lo estamos evocando” (Lakoff, 2017). ¿para qué sirve un marco referencial? El marco da sentido a las ideas. A las representaciones mentales difíciles de imaginar les atribuimos un marco que les da sentido: “los conceptos no son cosas que puedan cambiarse sencillamente porque alguien nos informa de un hecho” (...) sino que necesitan, además, “un marco que dé sentido a los datos” (Lakoff, 2007, 17) En nuestro ámbito artístico la construcción “marco cultural” es una *metáfora cotidiana*: una figura retórica razonada para expresar una realidad semejante o diferente a la realidad que representa. Ahora bien:

1. Marco cultural

Compongamos una metáfora: ¿qué es un marco cultural? Pensemos en un marco de información \leftrightarrow [a] y en la palabra *marco* \leftrightarrow [b], siendo esta por definición lo que rodea algo, el perímetro (metafórico) en esencia, inmaterial. ¿Qué ideas contiene el marco \leftrightarrow [a] de la palabra *marco* \leftrightarrow [b]? en primer lugar, nos induce a pensar que algo puede estar desprotegido; además, si algo no se enmarca puede dispersarse, desperdiciarse, desparramarse, *ergo*... debe contenerse, emparedarse, delimitarse ¿por qué? porque se desea; se *enmarca* con listón lo que tiene valor; se remarca con bordes lo que quiere destacarse. (pensemos, por ejemplo, en un artista mediático) A veces, el marco en sí eleva su contenido a la excelencia estética. Otras veces puede que la cultura de poco interés, o contraria a los intereses de la comunidad, persista, siendo el contenido testaferrero que existe solo gracias al marco que lo sostiene. También puede que el marco haga del contenido una propiedad exclusiva, según los intereses del sistema.

Sea como sea, hay en el marco \leftrightarrow [a] de la palabra [b] una pulsión latente cuya tensión solo se resuelve *poseyendo* [c]. Cuando al marco \leftrightarrow [a] de la palabra *marco* \leftrightarrow [b], le sumamos el concepto “cultura” \leftrightarrow [c], el resultado es *la metáfora «marco cultural»*. Respecto a la segunda parte del sintagma metafórico se entiende cultura como ese conjunto de ideas, costumbres, tradiciones que caracterizan a un pueblo, a una comunidad... o a una “clase” social. Por lo tanto, “marco cultural” da a entender que la cultura, – y con ella la tradición y la clase social–, necesita *enmarcarse*. Esta lógica se resolverá mediante la fórmula: **Sistema - Marco Cultural = Edén**

2. Sistema

En este proyecto se plantea la desconexión súbita del sistema (Edén) mediante la *performance*. Ahora bien, ¿qué entendemos como sistema? En esta investigación conjunta, en el ámbito artístico, entendemos el sistema como un conjunto ordenado de normas y procedimientos reguladores de un grupo, colectividad o sociedad y sobre cómo este nos obliga a estar conectados para sobrevivir en el sistema cultural. Los artistas noveles se encontrarán esta situación al salir de la academia, tras una larga etapa de formación. Es un hecho que los alumnos deben afrontar como graduados, al inicio de una nueva etapa curricular, en un mundo laboral hasta entonces desconocido. Para ello, para abordar y afrontar este paradigma se plantean diversos objetivos de acción:

- a) Conocer las estrategias que utiliza el *sistema* para mantener a las personas conectadas a la red,
- b) plantear qué promete el sistema como estímulo compensatorio (si cumplimos con dicha conexión), e identificar si verdaderamente estos son los objetivos que deseamos los artistas cuando creamos.
- c) proponer alternativas para gestionar la “desconexión” estratégicamente sin renunciar a las redes como herramienta de trabajo.

Respecto a la metodología para lograr estos objetivos, cabe mencionar que el impacto de esta permanente conexión al sistema cultural puede abordarse desde dos áreas, la social y la laboral. Es importante mencionar también que los casos de estudio y referencias respecto a la definición de sistema pertenecen al ámbito local y de la Comunidad Valenciana.

Con todo ello, se expone la sinergia dada entre artistas noveles y el sistema cultural, desde la óptica de la comunidad universitaria en BBAA en el último estadio de su carrera, a fin de demostrar que: puesto que el sistema cultural actual tiene incidencia directa en el impacto psíquico, ello nos obliga a estar permanentemente conectados, con el desgaste, incertidumbre y ansiedad que esto representa. En definitiva, para este sistema se propone una actitud de resistencia, haciéndose un ejercicio de similitud entre el concepto de subversión y el de desconexión, a fin de trascender el sistema de forma recurrente y paulatina. Desconectar por necesidad, para convivir con la vocación artística.

METODOLOGÍA

3. Catástrofe. Desconexión violenta y súbita del sistema

La “catástrofe” es un método matemático-gráfico para objetivar la *performance*. En este sentido esta tesela sostiene la legitimidad, por responsabilidad y conciencia de especie, de promover la desobediencia... es decir, morder el fruto. Cuidado, no hablo de grandilocuentes acciones, sino de acciones locales. De transformaciones perimétricas. Invoco otra vez, –aunque en este texto se trata de la vez primera– al poeta Juan Larrea:

“El fin de mi concepto de poesía ha llegado. Que la poesía era para mí una válvula de escape, un medio consolador, una sublimación de lo que no encontraba en el mundo. Hoy he llegado a la identificación de la vida con la poesía. Hoy todos los elementos constitutivos de la poesía, (...) tienen libre entrada a mi vida real, contrastados por el acontecimiento, por lo verdadero”. (Larrea, 1990, 29)

Siendo el mundo el que es y pensando que no va a cambiar, también podrá citarse aquí a Cándido labrando su propio jardín. Si la necesidad de contrastar y confrontar es constante, la revolución interior también. Lo que para unos es *la transformación* para otros es *la catástrofe*. Sin duda la revolución interior de Juan Larrea supone un paso al frente en su forma de relacionarse con el mundo. ¿Qué es la teoría de Catástrofes? Es una metodología para estudiar los cambios bruscos, ya sea en la naturaleza, en sociedad o en nuestra mente, desarrollada por el matemático francés René Thom. La teoría de Catástrofes proporciona herramientas para abordar variadas cuestiones, siempre a modo de anticipación: cuándo estallará un motín en la cárcel, en qué momento entrará en crisis un desequilibrio psicológico... ¿cómo funciona? Mediante la transformación de conceptos abstractos en unas formas geométricas gráficas y específicas llamadas “catástrofes”. R. Thom compara la Teoría de Catástrofes al análisis de datos; desde un punto de vista epistemológico se los puede considerar sobre el mismo plano, sin embargo, hay una diferencia fundamental, y es que el análisis de datos “no confiere inteligibilidad a sus resultados, mientras que el modelo catastrófico sí lo hace”, y eso, es lo esencial; “los modelos catastróficos confieren inteligibilidad porque conducen a nociones fundamentales, como las nociones de acto, de conflicto, (...) que, de otra forma no aparecerían”. (Thom, 1982)

La *teoría de la Catástrofe* es una herramienta predictiva que se expresa mediante modelos gráficos, y con ello, en este punto, esta tesela se acumula y se suma a la tesis propia sobre la *planificación gráfica* de la performance artística elaborada con anterioridad. Una catástrofe es un método para diagramar cambios bruscos en procesos formulada por el matemático Rene Thom– y cuyos parámetros aplicará a una performance artística. Con ello se pretende señalar la importancia de divulgar esta práctica interdisciplinar y compleja a fin de trascender la exclusividad de nuestros marcos culturales contemporáneos.

La teoría de las catástrofes “no es una teoría científica sino un método” de observación y análisis (Thom, 1997). Los exiliados, los que quieren cultivar su propia cultura tendrán que enfrentarse a la incertidumbre, a la sombra de la catástrofe fuera del jardín. Un salto al vacío. La alternativa no significa romper relaciones con la institución, significa que reservándose el marco cultural el derecho de exclusividad, el artista tangencial o marginal será el agnóstico fuera del Edén: “ni afirmará ni desmentirá la existencia de Dios”. Sea como sea, para desbordar la exclusividad del marco cultural los artistas deberán desencadenar la catástrofe... el agnóstico deberá experimentar una revelación, un éxtasis, deberá *desencantarse*. Deberá revolverse.

“La teoría de las catástrofes es cualitativa no cuantitativa. Es adecuada para describir e incluso para predecir la forma de los procesos. (...) son más bien como mapas sin escala. (...) es un modo de saber qué hay más allá”. (Woodcock, 1986).

A continuación, propongo adaptar la *teoría de la catástrofe* al arte de la *performance* artística, implementando así en el arte de acción un modelo de representación para los cambios violentos que acontecen durante las operaciones escénicas. Incluiré un caso de estudio, una *performance* elaborada con una catástrofe. Cada caso se presenta a modo de proceso, de manera fotográfica secuencial, en 6 *movimientos comunicativos clave*, (en adelante mcc). “Al igual que el significado de los fotogramas clave en el ámbito de la animación, los mcc pueden considerarse como las imágenes clave que ilustran la idea de la acción”. En base en estos movimientos clave “podemos intuir el desarrollo del resto de la *performance*”. (Terrones, 2013) Bajo los mcc. Las imágenes se plantean sobre las dos coordenadas del plano bidimensional *x* e *y*.

Los parámetros que se bareman son, en el plano *y*: el *espacio*, *el tiempo* y *el cuerpo*, tres elementos creativos básicos en la práctica de la *performance* = a base 0 sobre 10. El parámetro que se barema en el plano *x* es la *variable específica*: un elemento propio y singular de la *performance* que la distingue de otras y se sintetiza en un verbo infinitivo. En unos casos es el *crujir* de una materia, en otros se trata de *derramar* cierto fluido... Esta variable, implícita de manera absoluta en el tema o título de la obra estará presente durante toda la acción, aunque con diferentes niveles de intensidad, lo que se ha determinado en cinco niveles = 0 sobre 5. La gradación cromática del matiz varía, y de manera cualitativa se interpreta lo siguiente: a mayor saturación de color mayor intensidad del valor que se visualiza. La variable específica *x* del caso que se presenta es: ingerir (alcohol)

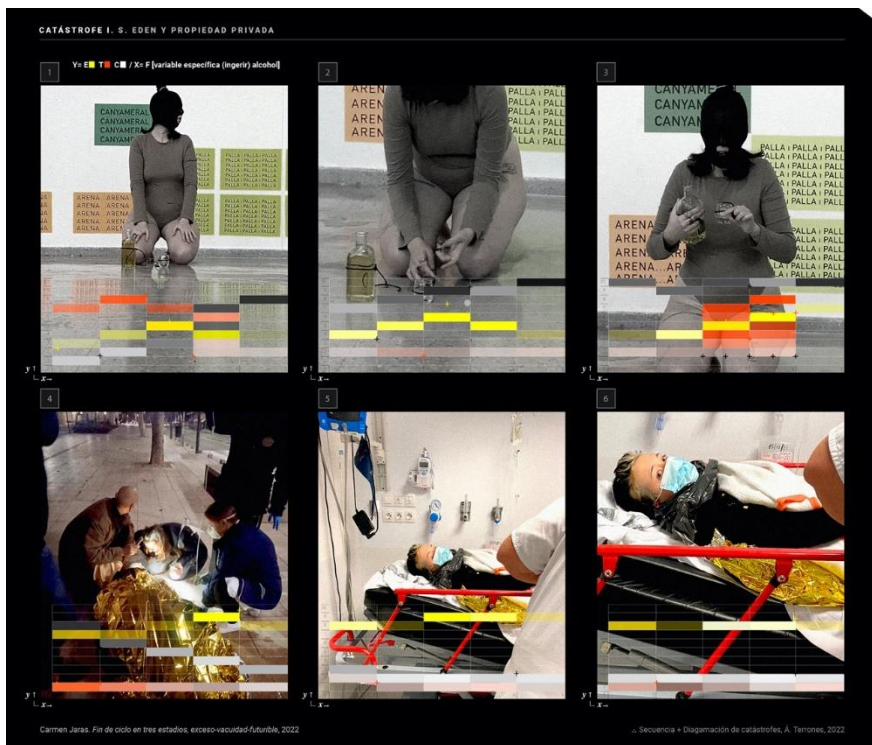

Figura 1. Á. Terrones Diagrama Catástrofe_ "performance fin de ciclo..." performance artista Carmen Jaras, 2022

En este caso se ha trabajado la *Catástrofe* en base a la *performance* titulada: *fin de ciclo en tres estadios: exceso, vacuidad y futurible* (2022) de la artista Carmen Jaras. Su acción trataba una relación sentimental conflictiva, asociándose las crisis violentas a un proceso autodestructivo de ingesta de alcohol: en escena la artista cuantificaba los días de ruptura e ingería conforme cuantificaba, tanto que cayó inconsciente. El momento de mayor intensidad en el diagrama corresponde al colapso del cuerpo, baja cuando los servicios de urgencia la recogen en el espacio expositivo, en estado de inconsciencia, y se equilibra en el hospital, cuando la artista despierta del coma etílico. Sintetizado en 6 imágenes clave, *la catástrofe* diagrama todo el proceso y en ella se registran los momentos de mayor intensidad según los parámetros indicados.

A continuación, se incluyen, además, dos catástrofes en las que todavía no se ha diagramado la acción. Es decir, estas imágenes son las secuencias editadas de dos *performances* cuya acción es, en un punto de su desarrollo, catastrófica. Estas dos catástrofes están en proceso de elaboración.

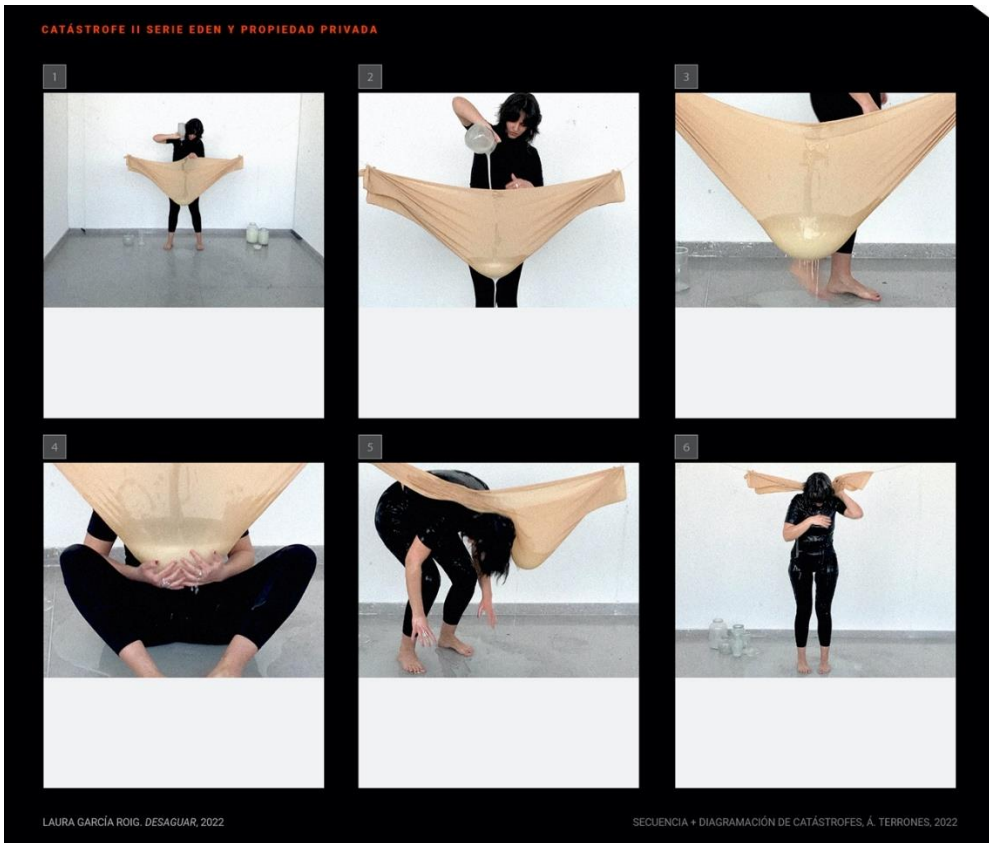

Figura 2_Á. Terrones Diagrama Catástrofe en proceso_ "Desaguar" performance artista Laura García Roig, 2022

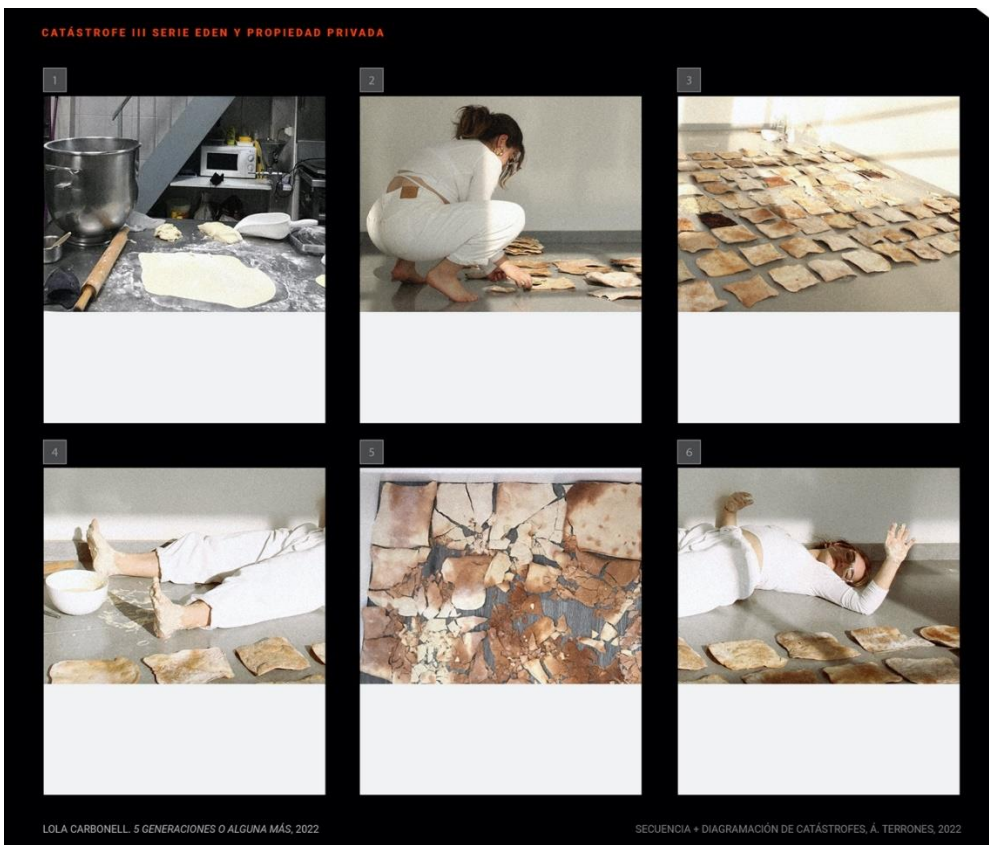

Figura 3_Á. Terrones Diagrama Catástrofe en proceso_ "5 generaciones o alguna más..." performance artista Lola Carbonell, 2022

CONCLUSIONES

En conclusión, se ha comprendido la operatividad y funcionamiento de los marcos de referencia culturales. También se ha significado, desde la individualidad, la creatividad, la poesía y el arte de acción como recursos actuales de mejora social, mejora de conciencia colectiva y cohesión de la comunidad. También se han propuesto soluciones a los paradigmas contemporáneos mediante el método dialéctico crítico, contraponiendo conceptos de un campo de conocimiento (teológico) a otro (político-social). Finalmente se ha aplicado la Teoría de Catástrofes a la performance artística, dando continuidad a la tesis propia sobre la planificación gráfica de la performance habiendo hallado un modelo científico analítico compatible con esta práctica (*performance art* en clave de arte de acción).

En esta tesela se sitúa la liberación, el cambio, en el principio de un proceso de catástrofe, donde acontece un evento observable. ¿qué acciones deben tenerse en cuenta en la *performance* artística para trascender la exclusividad del marco cultural mediante una catástrofe? Poetizar, desempeñar la pedagogía de la performance, practicar el arte de acción. Son necesarios cambios en los marcos de referencia para cambiar conceptos, para transformar la piel, para desbordar la exclusividad. Los marcos de referencia, aunque no se ven, forman parte de nuestra cotidianidad, están ahí... Son de las más variadas y distintas naturalezas. Los hechos determinan nuestras ideas, y viceversa: hay en nuestro ambiente diario una inmensa red de "referencias", de metáforas cotidianas que "convierten un aparente mundo de entes y valores en un espacio físico de manipulaciones de objetos y de sustancias que fluyen y se remansan". (Lakoff y Johnson, 2007)

Estos cambios pueden evidenciarse mediante la *performance* artística, cuyo objetivo es desviarse de la norma, proponer otra perspectiva, observar desde otro lado y actuar. Pero esta determinación supone un riesgo... ¿nos atrevemos?

FUENTES REFERENCIALES

- Bataille, G. (1973). *La experiencia interior*. Altea, Taurus, Alfaguara, S.A.
- Fukuyama, F. (1999). *The end of history and the last man*. Free Press.
- Furones Martín, Á. (2011). *Sistema y marco de referencia terrestre. Sistemas de coordenadas*. Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría. Universidad Politécnica de Valencia.
- Lakoff, G. y Johnson, M. (2009). *Metáforas de la vida cotidiana*. Ediciones Cátedra.
- Lakoff, G. (2007). *No pienses en un elefante*. Editorial Complutense.
- Lakoff, G. (2017). *No pienses en un elefante*. Lenguaje y debate político. Península.
- Larrea, J. (1990). *Orbe*. Editorial Seix Barral.
- Leon Dufour, X. (2001). *Vocabulario de teología bíblica*. Herder.
- Mann, T. (2018). *La Montaña Mágica*. Unilibro Ediciones C.A. (1 ed. 1924).
- Paz, O. (2003). *Itinerario*. Fondo de cultura económica.
- Terrones, Á. (2013). Usar en caso de performance. Estudio del proceso creativo en el arte de acción. *Revista Efímera, investigación en arte de acción y performance*, 4(5), 32-41.
- Thom, R. y Rodríguez J. L. (1982). Teoría de catástrofes y ciencias sociales. Una entrevista con Rene Thom. *El Basilisco*, (13). Fundación Gustavo Bueno.
- Thom, R. (1997). *Estabilidad estructural y morfogénesis*. Gedisa Editorial, S.A.
- Woodcock, A. y Davis, M. (1986). *Teoría de las catástrofes*. Catedra Colección Teorema.
- Zafra, R. (2017). *El Entusiasmo*. Anagrama.