

Performance de fatiga y resistencia. “Exactitud (±) de la repetición” en la acción artística duracional y la acción atlética

*Performance of Fatigue and Endurance. Accuracy () of Repetition”
in Durational Artistic Action and Athletic Action*

Álvaro Terrones Reigada

Facultad de Bellas Artes, Departamento de Escultura (Universidad Politécnica de Valencia), alterrei@esc.upv.es

Breve bio autor/es: Doctor en Bellas Artes y profesor de *performance* en la Universitat Politècnica de València. Posgrado en Malerei-Grafik en la Burg Kunsthochschule de Halle. Graduado en Diseño Gráfico en ESDAid especializándose en diseño editorial y trabajando para diversos medios de prensa. He participado en numerosos encuentros de *performance* en Europa y Québec: Centro de Litografía de Leipzig, Editorial Inter Le Lieu en Québec, Archivo de Documentación Black Kit de Colonia. Mi práctica artística explora el tiempo y el cuerpo y la naturaleza efímera y temporal de la experiencia humana a través de la *performance*.

How to cite: Terrones, A. (2024). Performance de fatiga y resistencia. “Exactitud (±) de la repetición” en la acción artística duracional y la acción atlética. En libro de actas: *EX±ACTO. VI Congreso Internacional de investigación en artes visuales aniaav 2024. Valencia, 3-5 julio 2024.* <https://doi.org/10.4995/ANIAV2024.2024.18317>

Resumen

La acción duracional es una modalidad de performance artística que ha ganado popularidad entre la generación joven. Se caracteriza por accionar mediante una sola idea de manera contundente, insistir en la operatividad artística, llevar el cuerpo al límite mediante la resistencia, extender el tiempo en escena y sostener la fatiga hasta la extenuación.

En esta conferencia, se realizará un estudio comparativo entre artistas y atletas, incluyendo estudiantes de la asignatura de performance de la Facultat de Bellas Artes. El objetivo es analizar cómo la precisión y el tiempo son factores fundamentales en la acción duracional. Se explorará la importancia de la exactitud en la repetición de las acciones y cómo cada repetición tiene una desigualdad inherente, visible desde el inicio hasta el final de la acción.

Palabras clave: *performance duracional; performance art; arte contemporáneo; arte de acción; atletismo; trail.*

Abstract

Durational action is a form of artistic performance that has gained popularity among the younger generation. It is characterized by acting through a single idea in a forceful manner, insisting on artistic operativity, pushing the body to its limits through endurance, extending the time on stage, and maintaining fatigue until exhaustion.

In this conference, a comparative study will be conducted between artists and athletes, including students from the performance class of the Faculty of Fine Arts. The objective is to analyze how precision and time are fundamental factors in durational action. The importance of accuracy in the repetition of actions will be explored, as well as how each repetition has an inherent inequality, visible from the beginning to the end of the action.

Keywords: *durational performance; performance art; contemporary art; action art; athletics; trail running.*

INTRODUCCIÓN

Bienvenidos a esta conferencia sobre la intersección entre la *performance* artística duracional y la acción atlética. Nuestro enfoque será la exploración de la fatiga y la resistencia, y cómo la "exactitud (\pm) de la repetición" influye tanto en el arte como en el deporte.

La acción duracional ha surgido como una modalidad prominente en la *performance* artística contemporánea, especialmente entre la generación joven. En esta conferencia, exploraremos la relación entre la precisión, la fatiga y la resistencia en la acción duracional, comparando sus características con la práctica atlética. Con ello, pueden dictarse los objetivos de esta modalidad, que tendrán que ver con poetizar, reiterar, resistir y sostener la fatiga hasta la conclusión o cierre de la actividad.

DESARROLLO

Metodología:

La conferencia se estructura en tres partes. Primero trataré la *definición de la acción duracional*, que implica una repetición constante y prolongada de una actividad, llevando al *performer* al límite de sus capacidades físicas y mentales. En segundo lugar, trataré *sus características*, los aspectos clave de esta forma de *performance*, incluyendo la insistencia operativa y la extensión temporal indeterminada. En tercer lugar, haré un *estudio comparado entre acciones artísticas y acciones atléticas*. Con todo ello se concluirá que en la acción duracional, la exactitud del acto es transformadora y su principio se basa en la desigualdad: el inicio de una acción es desigual a su final. Este factor de desigualdad indica al espectador cuándo una acción repetida alcanza su fase de agotamiento y llega su final.

I. Definición de la acción duracional:

La acción duracional es una modalidad *performativa* que ha ganado popularidad entre la generación joven de artistas. Definiré la acción artística duracional como: «una acción o evento que tiene una duración significativa o prolongada en el tiempo. Esta duración puede ser implícita en el acto mismo, puede ser explícitamente indicada por el contexto en el que se desarrolla o puede someterse a las capacidades físicas del performer, según su fatiga y resistencia a la repetición. Las acciones duracionales contrastan con las acciones puntuales, que son aquellas que ocurren en un momento específico y generalmente no tienen una duración prolongada». Esta práctica se caracteriza por:

- a) **Poetizar mediante una sola idea de manera contundente:** Utilizar una idea central y expresarla repetidamente.
- b) **Reiterar e insistir en la manera operatoria:** La repetición constante de una acción específica.
- c) **Sobreexponer los límites del cuerpo:** mediante la resistencia. Llevar el cuerpo al extremo de su capacidad.
- d) **Extender indeterminadamente el tiempo en escena:** Las *performances* pueden durar horas, días, o incluso más tiempo.

e) **Sostener la fatiga hasta la extenuación:** La duración y la repetición llevan al cuerpo a un estado de agotamiento extremo.

II. Características de la acción duracional:

Para establecer las características de la acción duracional, y para objetualizar la idea de fatiga a fin de comprenderla mejor, expondré algunos modos dados desde el mundo del deporte, a saber: a) Fatiga y soledad, b) fatiga y rendimiento (*performance*), c) fatiga y etnicidad.

a) Fatiga + soledad: En una carrera de fondo, de ultra-distancia, comprender el concepto de soledad es una cuestión psicológica de primer orden. A fin de gestionar de manera productiva y con determinación algunas emociones aparentemente contradictorias, el autoconocimiento es imprescindible. Una carrera es un evento de comunión en el que el atleta élite o popular socializa, –presenta en sociedad–, sus habilidades; uno de los pocos medios donde el cuerpo y su rendimiento (*performance*) es “opinable”. Se validaran aptitudes psicológicas como la resistencia a la fatiga y la voluntad de sacrificio del atleta. Killian Jornet justifica esta necesidad de correr en silencio así: en carrera, el hecho de ir en silencio es una necesidad, “la necesidad de sentir que soy yo” (JORNET, 2015, p. 116). Admira la capacidad de soledad de su amada: “Alba era muy fuerte. Muy fuerte para mí. Yo necesitaba encontrar un valor a las cosas que hacía y no podía encontrar y consensuar solamente en mi interior”. Necesitaba que alguien más lo valorase. “Ella era capaz de sentirse segura y completa tan solo con la emoción que vivía al momento, sin la necesidad de crear un pasado para ella ni los otros” (*ibidem*, p. 135) También cabe mencionar la conocida obra del escritor Alan Sillitoe *La soledad del corredor de fondo*, que se basa en la capacidad transformadora y terapéutica del atletismo, en la función social del correr. “Mientras voy bajando la cabeza no tengo nada. Estoy vacío. Tan vacío como estaba antes de nacer. Y no me dejo ir, porque sea lo que sea lo que hay dentro de mí no me deja morir ni que me haga daño” (SILLITOE, 1959).

b) Fatiga + amor (por la fatiga): en los juegos de México del año 1968, el atleta Ron Clarke se enfrentó al célebre corredor checo Emil Zatopek. Clarke quedó fuera de toda posibilidad de victoria, posiblemente debido al mal de altura. Cuando se terminaron los juegos, hizo una parada de cortesía en Praga para visitar a su rival. Al regreso a Melbourne, abrió la maleta y descubrió la medalla de oro que Zatopek había ganado en los juegos olímpicos del año 1952. El escritor Christopher Mc Dougall lo relata de la siguiente manera: “el entusiasmo de Zatopek y su amor por la vida se transmiten en todos sus gestos” y continúa: “hay alguna especie de relación entre amar y los otros y amar el atletismo; ambas maneras implican renunciar a los deseos, dejar de lado lo que querías, apreciar lo que tienes y ser paciente”. Mejorar en una cosa lleva a mejorar en la otra. (Mc DOUGALL, 2011, p. 118).

Esforzarse es una cuestión de amor propio, por esto la fatiga se sobrelleva. Además de los estímulos y recompensas hormonales, no es extraño que el dispendio y la prodigalidad de la energía vital en una actividad consciente o semi-consciente se perciban sean gratificantes. Hay en la fatiga un estado de semi-consciencia, es lo que Rousseau llamaba ensoñación: “a veces he pensado con bastante profundidad; pero raramente con placer, casi siempre contra mi gusto y como a la fuerza”, la reflexión entristece, pero la ensoñación cansa y divierte. En su obra *Ensoñaciones de un paseante solitario* dice: “el dolor físico mismo, en lugar de aumentar mis penas las diversifica”, la fatiga es para Rousseau un tipo de *deriva* meditativa en la que se desencadena una búsqueda interior, alude a “un estado contemplativo, casi místico, con una meditación con base en el raciocinio más riguroso” (ROUSSEAU,

1971)¹ Es conocido también que la fatiga es una cuestión *de amor propio*. Rousseau comunica así la relación entre acción y voluntad: “nunca he creído que la libertad del hombre consista en hacer lo que quiere, sino en no hacer lo que no quiere ;“cuando hay que hacer lo contrario a mi voluntad, no lo hago”

c) Fatiga + rendimiento (*performance* en sí):

Hablaré de cómo se relacionan algunos corredores en la actualidad con el concepto de fatiga. Killian Jornet es una persona introvertida, con una gran inteligencia emocional. Antes hemos conocido la relación de amor entre Killian Jornet y Alba. En realidad, Alba es el personaje en el que el atleta proyecta algunas de sus reflexiones. Un personaje de ficción²: “me enamoré de Alba porque ella, aunque ajena al mundo de la competición”, igualmente “disfrutaba de los placeres del esfuerzo y de la naturaleza” (JORNET, 2015, p. 135)

La idea de *amor* que se relaciona con la pasión por el rendimiento. Killian Jornet se enamora de un ente ajeno a su mundo, un ser que disfruta de los placeres del esfuerzo y de la naturaleza: correr requiere esforzarse; ¿es el correr placentero por ser el esfuerzo un placer? Sí.

La disposición a “esforzarse” requiere un incremento de la actividad hasta el agotamiento para obtener un fin determinado. Sin embargo, para los corredores con una inteligencia emocional poetizable, con la que se expresan mediante algún recurso artístico, desde Christopher McDougall hasta Killian Jornet y Haruki Murakami, parece ser que el fin es la carrera en sí, es el esfuerzo en sí... o dicho de otro modo «el fin es el proceso», es el *rendimiento*. En mis ropias palabras: *el fin es la performance*.

d) Fatiga + cuestión genética:

Hay factores genéticos que pueden agruparse según la etnicidad y que influyen en la resistencia. Entre otras etnias que cabe destacar en el atletismo, la más nombrada son los Kalenjin. Cabe decir que hay otros grupos de interés, por ejemplo, Christopher McDougall en su libro *Nacidos para correr* se centra en la nación de los Taramara; el artista Antonin Artaud estuvo en la década de los años 30 del pasado siglo XX conviviendo con estas tribus mexicanas, pero lo hizo más bien para estudiar su sabiduría chamánica. También el biólogo Luis Miguel Domínguez convivió con la tribu amazónica de los Zoé, de quienes destacaba «su habilidad para recorrer los caminos sin dejar huella». Hay que recordar aquí el proverbio zen: «el mejor corredor es el que no deja huella». Pero ahora, por razones obvias, me centraré en la etnia Kalenjin.

En las ciencias del deporte se ha estudiado ampliamente el porqué de la diferencia de estos atletas respecto a los demás: viven en una altitud en la que aumenta la hemoglobina; la morfología de sus cuerpos es ligera, pero su esqueleto es más denso de lo corriente. También se ha estudiado su dieta. Además de las circunstancias morfológicas y culturales, también se ha estudiado las circunstancias ambientales y geológicas. El pueblo Kalenjin es oriundo de la región del valle del Rift. Parece ser que la ceniza volcánica es rica en magnesio ¿por qué necesitan las plantas el magnesio? Porque es imprescindible para la formación de proteínas. Es una tierra rica en limo fertilizador y conformada por ceniza volcánica, factor que influye en la dieta de estos atletas, conformada fundamentalmente de vegetales y semillas. El Gran Valle del Rift atraviesa 14 países africanos, entre los que están: Eritrea, Etiopía, Yibuti, Sudán del Sur, Kenia, Uganda... En el maratón de València del año 2023 los tres primeros

¹ El historiador Mauro Armijo advierte esta cuestión en el prólogo del libro. La actividad de Rousseau de la experimentación consciente conocida como ensoñación data del siglo XVIII, año 1776.

fueron Lemma Sisay de Etiopía (2:01:48), Mutiso Alexander de Kenia (2:03:11), Wolde Dawit de Etiopía (2:03:48).

En conclusión, podemos establecer las siguientes características de la acción duracional:

- a) **Resistencia y fatiga:** La resistencia física y mental es esencial, y la fatiga se convierte en un elemento central de la performance.
- b) **Exactitud en la repetición:** La precisión en las acciones repetidas es crucial, ya que incluso pequeñas desviaciones pueden transformar la naturaleza de la performance.
- c) **Desigualdad del acto:** La repetición de una acción nunca es exactamente igual; cada repetición lleva consigo una ligera variación que marca el progreso hacia la fatiga y el agotamiento.

III. Comparativa entre acciones atléticas y acciones artísticas:

La hipótesis central de esta investigación es que en el arte, la exactitud del acto es el factor transformador de la performance duracional. Este principio se basa en la desigualdad intrínseca de cada repetición: el inicio de una acción es desigual a su final. Este factor indica cuándo un movimiento repetido está en su fase crepuscular y de agotamiento, señalando cuándo la performance está cerca de concluir. Por ello, puede decirse que la duración de la *performance* está determinada por dos variables clave: la fatiga y la resistencia. La acumulación de fatiga transforma las acciones y disminuye la precisión. A menor resistencia, menor precisión; a menor precisión, menor duración; a mayor margen de error, mayor tiempo acumulado en la acción; a mayor tiempo, mayor fatiga; a mayor fatiga, mayor carga psíquica.

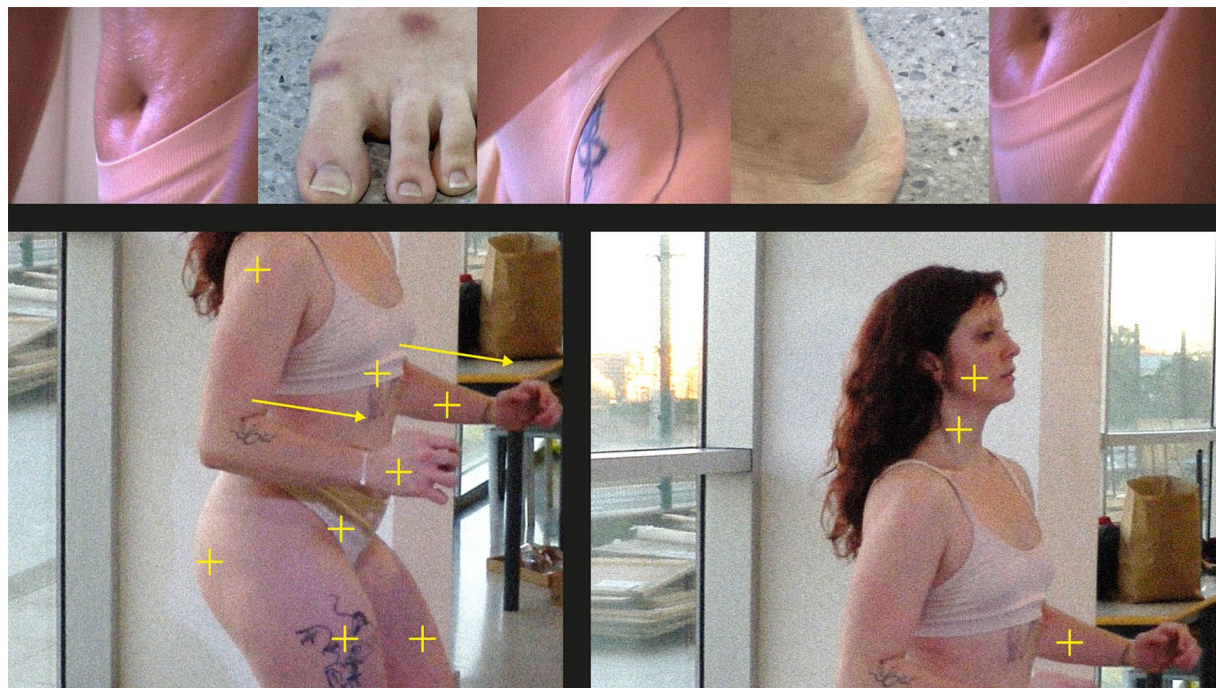

Fig. 1 performance Zoe Moreno_Facultat de Belles Arts de València. Fuente- infografía Á Terrones (2024)

Fig. 2 performance Zoe Moreno_Facultat de Belles Arts de València. Fuente- infografía Á Terrones (2024)

Fig. 3 performance Zoe Moreno_Facultat de Belles Arts de València. Fuente- infografía Á Terrones (2024)

Fig. 4 performance Facundo Di Pierro_Facultat de Belles Arts de València. Fuente- infografía Á Terrones (2024)

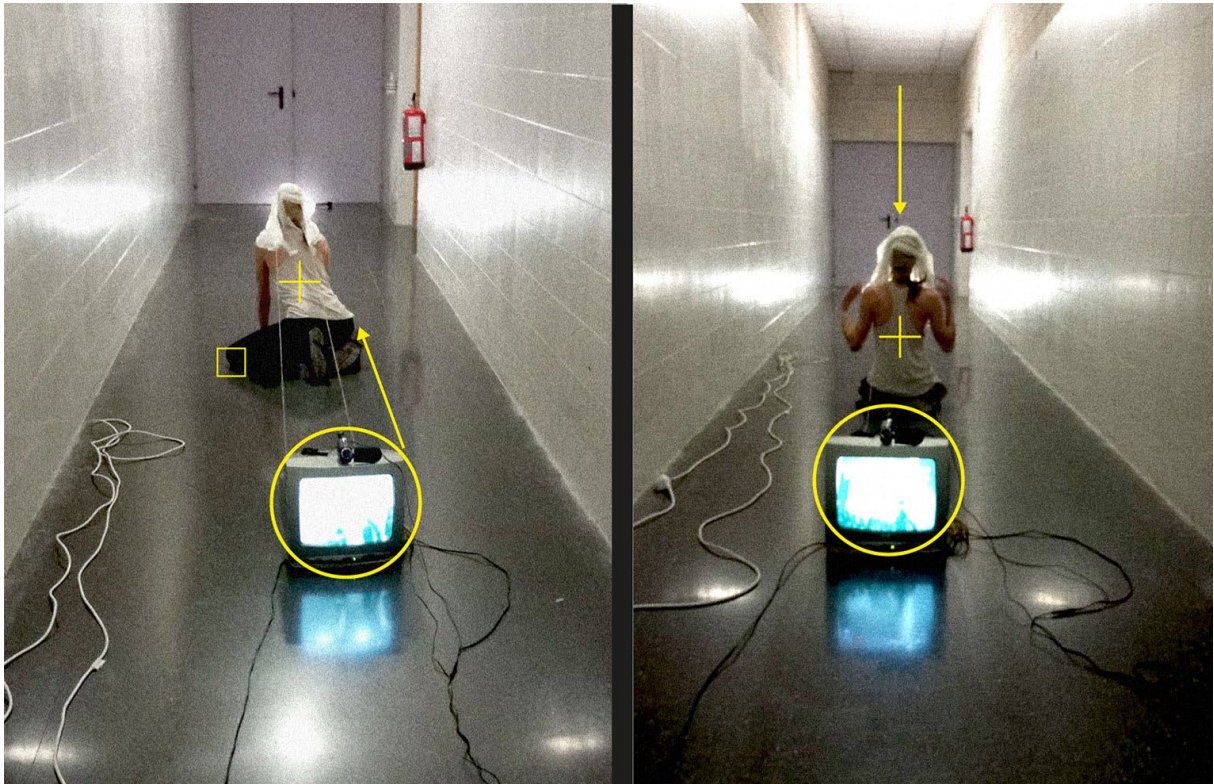

Fig. 5 performance Facundo Di Pierro_Facultat de Belles Arts de València. Fuente- infografía Á Terrones (2024)

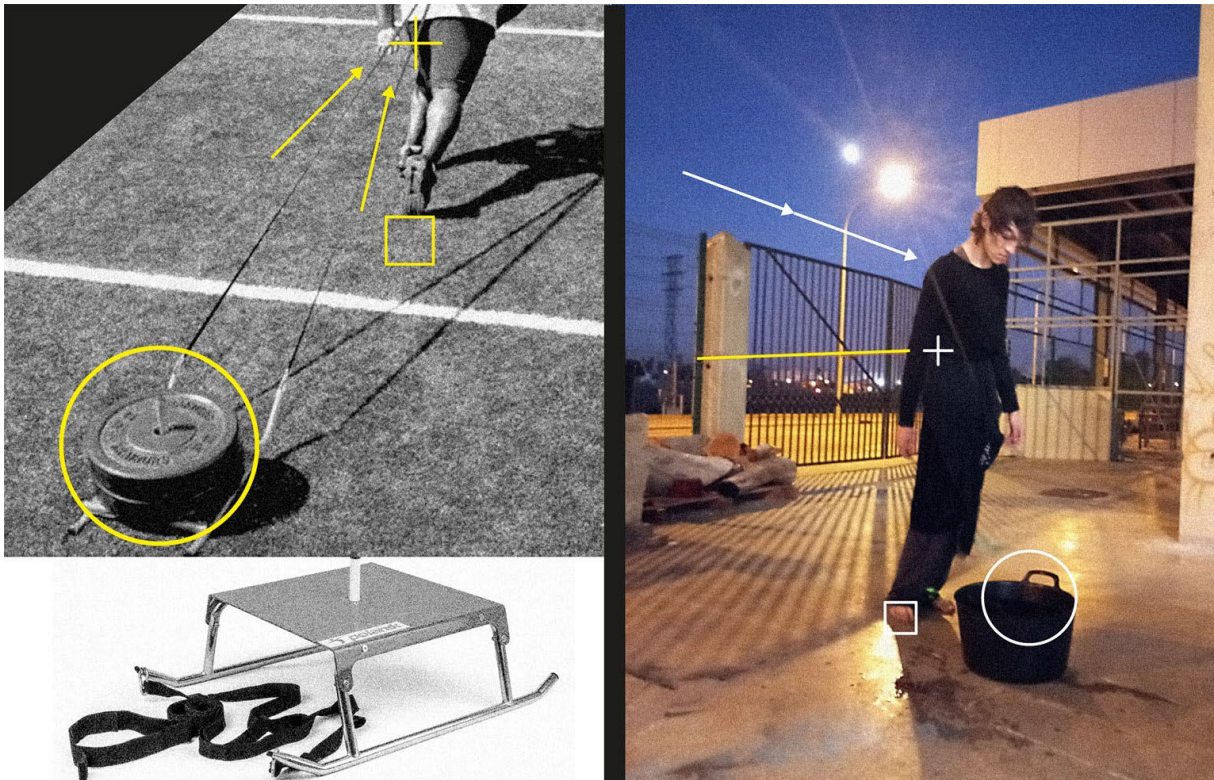
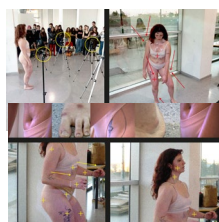

Fig. 6 performance Jesus Robles_Facultat de Belles Arts de València. Fuente- infografía Á Terrones (2024)

Performance duracional: tiempo $\bar{\tau}$ 180 min. La artista Zoe Moreno se rodea de cámaras para hacer su acción. **Fig. 1 y Fig. 2.** → Desarrollo formal: la artista ejecuta una

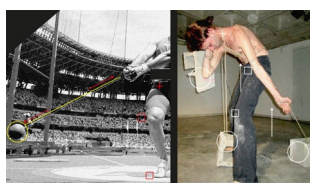
performance duracional de aproximadamente 120 minutos. Elige un espacio y delimita su área con trípodes. Sobre los trípodes las videocámaras registran la acción, que consiste en tensar, tensionar y soltar y relajar el cuerpo. Se repite en estas fuerzas hasta que el cuerpo llega al agotamiento. No hay grandes movimientos, ni rápidos, tan solo súbitas tensiones de extremidades, de músculos, sacudidas electrizantes. El cuerpo expulsa la energía mediante la sudoración, y a través de su piel se detecta el rastro de la temperatura, ejercitada con cada golpe, que somete a la presencia a la congestión del acoplamiento muscular.

→ Análisis infográfico: en las imágenes el círculo amarillo constituye el peso o el elemento pesado de la acción. La cruz es el punto de máxima tensión, en este caso en el esternón y el músculo cuádriceps, sobre la rodilla. El cuadrado supone el punto de apoyo y sitúa el punto con el que pivota la artista, rotando sobre su propio eje. Las flechas señalan la dirección hacia donde tensiona y ejerce la fuerza. → La comparativa atlética se centra en los ejercicios y estiramientos previos y posteriores a la carrera.

Performance puntual, de impacto: tiempo $\bar{\tau}$ 30 min. Esta acción es de impacto, pero la he escogido por ser ejemplo de actividad atlética. **Fig. 3.** Zoe Moreno se centra, según sus capacidades, en la carrera de fatiga y resistencia; previamente realiza una cartografía del recorrido que hará. → Desarrollo formal: instala unos diagramas y planos sobre pared y otros objetos que indican por dónde transitará su propia carrera. El mismo punto en el que expone estos mapas, será la salida y el punto de llegada de la acción. A continuación, adhiere un teléfono móvil a la altura de su esternón, y lo conecta en modo streaming. Todo lo que capta la cámara del teléfono se proyecta sobre los mapas. Comienza la carrera. La ausencia de la ejecutante da paso a las imágenes en streaming. Hace el recorrido planeado y vuelve a la carrera, viéndose a cada paso la fatiga acumulada durante su trayecto.

→ Análisis infográfico: el peso de la acción, representado con un círculo rojo (○), corresponde a la proyección audiovisual de su carrera. → La comparativa atlética es la carrera de fatiga y resistencia con sprint, aceleración final.

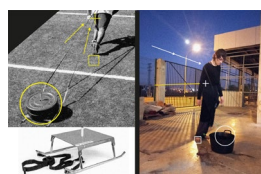
Performance duracional: tiempo $\bar{\tau}$ 180 min. En esta *performance*, **Fig. 4.** Facundo Di Pierro dispone su trabajo en un espacio cerrado, un lugar en deshuso, semejante a un sótano, con unas condiciones lumínicas de baja visibilidad y aspecto precario, sin ornamentación arquitectónica. La operación es duracional y repetitiva. → Desarrollo formal: arrastra el monitor a lo largo del pasillo, con movimientos artificialmente fluídos, siendo su presencia por momentos una pieza catódica más. A lo largo del recorrido los cables se confunden con la cuerda, y el punto de arrastre cobra el foco de atención escénica

→ Análisis infográfico: la cruceta (+) señala el punto máximo de tensión, el cuadrado (□) que es el eje a modo de vertice desde donde pivotan las fuerzas. Es el punto solido de apoyo desde el que el gira el atleta. También es el punto de apoyo del *performer*, desde el que aguanta la fuerza. En este caso se sitúa en la rodilla. El punto de tensión y soporte de acciones se sitúa con la cruceta (+) en el "core", zona que agrupa los músculos abdominales el suelo pélvico, el lumbar... El core es el eje fundamental de la presencia. Las flechas marca la dirección de las fuerzas (↘) que en algunos casos son contrarias. El objeto más pesado se señala con el círculo (○). → La comparativa atlética es el lanzamiento de martillo, en este caso, la recreación se inspira en el atleta español Javier Cienfuegos.

Performance puntual: tiempo \mp 30 min. Esta acción es de impacto, pero la he escogido por su vinculación con las actividades atléticas. En esta *performance*, **Fig. 5**. Facundo Di Pierro dispone su trabajo en un espacio de tránsito, un lugar cuyas dimensiones y aspecto forma parte compacta de la estética general de la acción. La operación también es acorde con las dimensiones del espacio escogido. En el punto de inicio del pasillo sitúa un monitor RGB catódico, que tiene un aspecto, una resolución y luminosidad también particular, fría, y vieja conforme a los sistemas de reproducción actuales. Sobre el monitor, una videocámara que encoca al público. Este plano se proyecta en el monitor. → Desarrollo formal: arrastra el monitor a lo largo del pasillo, con movimientos artificialmente fluidos, siendo su presencia por momentos una pieza catódica más. A lo largo del recorrido los cables se confunden con la cuerda, y el punto de arrastre cobra el foco de atención escénica

→ Análisis infográfico: la cruceta (+) señala el punto máximo de tensión, el cuadrado (□) que es el eje o punto de apoyo desde donde se falca para arrastrar el peso, el objeto más pesado (○) es el monitor, y las flechas (↘) señalan hacia donde se proyectan las fuerzas. → La comparativa atlética son los dispositivos de arrastre y los conocidos lastres que se emplean para fortalecer la explosividad en las pruebas de velocidad.

Performance duracional: tiempo \mp 240 min. En esta *performance*, **Fig. 6**. Jesus Robles dispone su acción duracional en un espacio exterior. Esta acción duracional es de amplio recorrido, comenzando con luz diurna y concluyendo bajo la luz de la luna, que estaba llena en esa jornada. La operación consiste en la repetición y el desgaste.

Hay una clara disposición hacia la enajenación, al concepto psiquiátrico de, relacionándose también con la idea del lunático. → Desarrollo formal: En el centro de la escena el artista coloca un capazo agrícola con agua. Además, el artista se ata una cuerda de esparto a la cintura. Puede considerarse una *performance* con la estructura dividida en dos actos. En el primero se repite la acción de aproximarse y alejarse del objeto de deseo. Esto acaba siendo una deriva mecánica. El artista arrastra un elemento imposible de mover, pues está atado a la verja del recinto. La fuerza que se ejerce cuando la cuerda está tirante es explosiva, cuando la cuerda no da más de sí frena el cuerpo en seco, de manera catastrófica, de forma súbita y violenta. Desde el punto de vista físico científico, podría decirse que esa convulsión, ese tope, es un evento catastrófico. La acción se desborda con un impedimento, no puede continuar porque la cuerda carece de recorrido en ese punto de la trayectoria, el ejecutante se ve obligado a recular. Repite el proceso.

La segunda parte de la acción, exhausto, corta la cuerda que lo ataba. Bebe. Consigue su objeto de deseo, que no puede retener, es un líquido que se desborda y escapa entre sus labios. Ha poseído el reflejo de la luna y de sí mismo. → Análisis infográfico: la cruceta (+) señala el punto máximo de tensión, el cuadrado (□) es el punto de arrastre, el objeto más pesado (○) es el círculo, y las flechas (↘) señalan la proyección de fuerzas. → La comparativa atlética son los dispositivos de arrastre que se emplean para fortalecer la explosividad atlética.

CONCLUSIONES

Este trabajo sobre la acción duracional y la exactitud en la repetición nos lleva a comprender mejor la idiosincrasia de esta modalidad *performativa*. Observamos que la fatiga transforma las acciones y que la resistencia del ejecutante amplía el rango de exactitud de dichas acciones. En última instancia, a menor resistencia, menor precisión; a mayor fatiga, mayor carga psíquica, lo que define la duración y la transformación de la performance duracional.

La *exactitud* del acto es el factor transformador de la *performance* duracional, y su principio se basa en la desigualdad, –el comienzo de una acción es desigual a su final–. Este factor indica cuándo un movimiento repetido se encuentra en su fase crepuscular y de agotamiento y cuándo la *performance* está cerca de concluir. Finalmente, se explica cómo la duración viene, a su vez, determinada por dos variables que son la *fatiga* y la *resistencia* del artista.

De manera ejemplar se han estudiado casos locales de la actividad atlética, conociendo soluciones biomecánicas a la actividad artística. Para el acto de correr se necesita un importante fondo aeróbico con similitudes a la “acción duracional”, actividad basada en la repetición y la resistencia.

En conclusión, la actividad atlética permite abrir el camino en el arte de acción a un posible autoconocimiento del propio cuerpo, sus recursos y sus límites.

Fuentes referenciales

Jornet, K. (2015). *Córrer o morir*. Arallibres. (primera edició 2011)

Mc Dougall, C. (2011). *Nascuts per córrer. Una tribu de superatletes i la millor carrera que el món ha vist mai*. Edicions la Campana. (primera edició 2011)

Murakami, H. (2010). *De què parlo quan parlo de córrer*. Editorial Empúries.

Rousseau, J.J. (1971). *Ensoñaciones de un paseante solitario*. Cátedra Editorial. (Los textos primitivos datan del año 1776).

Sillitoe, A. (2024). *La soledad del corredor de fondo*. Edición publicaciones antirepresivas. Libro anarquista. (primera edició 1959)