

Activismo Político y Arte Actual. Sincretismo fuera de las religiones y producción artística como investigación para la pedagogía

Political Activism and Current Art. Syncretism outside religions and artistic production as research for pedagogy

Álvaro Villalobos Herrera

Universidad Autónoma del Estado de México
avillalobosh@uaemex.mx

Recibido 10/09/2020 Revisado 10/11/2020
Aceptado 17/11/2020 Publicado 30/11/2020

Resumen:

En el arte actual el sincretismo se entiende como la categoría que aglutina de manera abstracta los efectos que provienen de diferentes creencias, dogmas, comportamientos y lugares que se contraponen para producir un resultado en los modos de obrar, sentir, pensar y actuar que afectan los procesos creativos. El reconocimiento del sincretismo en el arte surge de la mezcla y coparticipación de elementos de procedencia indiscriminada que facilitan el manejo de conceptos, formas y acciones que cargan las obras de heterogeneidades útiles para la producción artística. El objetivo del presente artículo es vincularlo con una performance que aborda de manera crítica los problemas políticos y sociales de América Latina en un modo de investigación útil para la docencia en las artes.

Sugerencias para citar este artículo,

Villalobos Herrera, Álvaro (2020). Activismo Político y Arte Actual. Sincretismo fuera de las religiones y producción artística como investigación para la pedagogía. Tercio Creciente (Monográfico extraordinario III), págs. 55-74, <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra3.5717>

VILLALOBOS HERRERA, ÁLVARO (2020) Activismo Político y Arte Actual. Sincretismo fuera de las religiones y producción artística como investigación para la pedagogía. Tercio Creciente (Monográfico extraordinario III), noviembre 2020, pp. 55-74, <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra3.5717>

Abstract:

In current art, syncretism is understood as the category that abstractly brings together the effects that come from different beliefs, dogmas, behaviors and places that deal to produce a result in the ways of acting, feeling, thinking and acting that affect the creative processes. The recognition of syncretism in art arises from the mixing and sharing of elements of indiscriminate origin that facilitate the handling of concepts, forms and actions that load the works with useful heterogeneities for artistic production. The objective of this article is to link it with a performance that critically addresses the political and social problems of Latin America in a useful research mode for teaching in the arts.

Palabras Clave: Arte de acción, migraciones, problemas sociales, performance

Key words: Action art, migrations, social problems, performance

Sugerencias para citar este artículo,

Villalobos Herrera, Álvaro (2020). Activismo Político y Arte Actual. Sincretismo fuera de las religiones y producción artística como investigación para la pedagogía. Tercio Creciente (Monográfico extraordinario III), págs. 55-74, <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra3.5717>

VILLALOBOS HERRERA, ÁLVARO (2020) Activismo Político y Arte Actual. Sincretismo fuera de las religiones y producción artística como investigación para la pedagogía. Tercio Creciente (Monográfico extraordinario III), noviembre 2020, pp. 55-74, <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra3.5717>

1. Arte y sincretismo

Para el arte actual el sincretismo es una categoría que aglutina indiscriminadamente y sin censuras ideológicas, efectos de diferentes creencias, comportamientos y dogmas, así como, modos de sentir, pensar y actuar utilizados para concentrar conceptos y elementos técnicos en los procesos creativos. El sincretismo se entiende aquí como la mezcla y coparticipación de elementos de procedencia indiscriminada que incentivan el potencial creativo del artista así como la generación de pensamientos y acciones útiles para los diferentes medios de producción; se identifica además como el fenómeno sociocultural que con mayor incidencia, define las formas de comportamiento popular en América Latina. Desde esa definición de sincretismo, trabajo la performance y la docencia universitaria en las Facultades de Artes Visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Ciudad de México y en la Universidad Autónoma del Estado de México en la Ciudad de Toluca, lo involucro en la investigación como una práctica interdisciplinaria en la que confluyen, la producción artística como una forma particular de conocimiento basada en experiencias vividas y la pedagogía como una forma indispensable para transmitir conocimientos y aprender también con hechos vivenciales. Por medio de prácticas pedagógicas y de creación artística relacionadas con la performance abordo los problemas políticos y sociales como la indigencia, la pobreza material, la falta de soluciones a los problemas de salud, educación y las migraciones por motivos económicos. Plantear por medio del arte, los problemas sociales de personas con estratos desfavorecidos en los sectores populares de América Latina, conlleva pensar que en la región además del sometimiento económico visible a través de la historia, también se experimentan una subordinación preponderantemente política.

Los vínculos entre el arte actual y categorías conceptuales como el sincretismos que comúnmente se utilizaban para efectos resultantes de entrecruces entre creencias y dogmas religiosos, están siendo sacados de ahí para ser llevados a prácticas artísticas como la performance y el activismo político realizado con estrategias artísticas que inciden en ambientes sociales en los que pueden verse altamente fusionados la vida con el arte; la idea de borrar las fronteras existentes entre el arte y la vida ha sido un anhelo de los artistas desde inicios de las vanguardias artísticas del siglo pasado. Las hibridaciones que comúnmente servían para demostrar esas fusiones entre fenómenos culturales y formas de comportamiento y acción de los sectores populares, sirvieron para justificar teóricamente, el establecimiento de relaciones entre grupos sociales pertenecientes a la cultura hegemónica y la cultura popular por ejemplo, pero han sido criticados por ser formas descriptivas limitadas en su función etimológica.

Otro ejemplo consiste en que, también en las ciencias naturales la hibridación tienen aplicaciones limitadas a saber; en la química y en la física se utiliza para denominar a la mezcla de orbitales atómicos que se fusionan para formar nuevas regiones del espacio en que se encuentran las partículas, definidas por soluciones de continuidad específicas e independientes.

La hibridación en las ciencias se utiliza para denominar los resultados de un enlace particular como puede verse en la biología, cuando se utiliza la hibridación para designar un tipo de acople con el que se unen dos hebras complementarias, dando por resultado un nuevo enlace. En la actualidad la hibridación obedece a un concepto amplio todavía en exploración que se utiliza para distinguir la cruce entre especies por medio de la cual, de manera natural o inducida se obtienen individuos morfológicamente intermedios, que cargan en su haber características de las dos especies originarias. Uno de los principales gestores de la idea de utilizar la hibridación para describir fenómenos en las ciencias sociales es Néstor García Canclini desde cuando presentó algunas estrategias para entrar y salir de la modernidad a partir de las relaciones entre las culturas populares y las hegemónicas como una investigación trans-disciplinaria (1989, 252). Aunque pueden comprenderse fácilmente los cruces y las mezclas que plantea para definir las relaciones entre las diferentes clases sociales, se entienden mejor los ejemplos con los animales y las plantas que con los fenómenos socio culturales que involucran seres humanos. A pesar de que se pueden hibridar seres de diferentes especies y distintos géneros, esta característica se limita a la similitud en los cromosomas que los definen como grupo biológico, ya que solo pueden hibridarse en primera instancia razas, géneros especies y familias que tengan la misma tesitura biológica en su conformación. Por tener posibilidades limitadas a nivel biológico la hibridación ha sido criticada de haber sido llevada por analogía o acomodo morfológico a las ciencias sociales y las humanidades, donde las posibilidades para mezclar fenómenos son infinitas.

Por lo anterior, en esta ocasión utilizo el sincretismo para explicar el tipo de arte que produzco y además por ser una categoría altamente permisiva en la que su función ontológica deviene de la fusión de creencias, dogmas, cosmogonías o principios ideológicos que originalmente no se corresponden entre sí, pero que al unirse, forman de manera aleatoria un resultado común o una trascendencia eminente que da pie a nuevas posibilidades de uso. Aquí el sincretismo es tomado para enlazar un fenómeno sociocultural con el mismo arte y para definir formas de pensamiento y acción que se contraponen de manera indistinta para conformar una obra. El sincretismo es el producto de la mezcla de creencias, conceptos y formas de producción que resultan de las reflexiones y actuaciones que las personas consideran funcionales, por la experiencia que tienen con ellas y por su conocimiento práctico a cerca de un suceso o de una cosa. También se utiliza en relación con narrativas que dan respuestas evidentes a las fusiones y relaciones aleatorias y azarosas que suceden en la vida de las personas, sin distinguir nacionalidades, razas, clases sociales o estratos económicos.

Mi trabajo vincula problemas sociales como la pobreza material que afrontan con mayor intensidad las comunidades de estratos populares que viven de manera directa los embates del capitalismo que los segrega y excluye. Se trata de grandes sectores de población en América Latina cuya manera de insertarse en las dinámicas de las economías globales está en basada en la capacidad que tienen para soportar las carencias y la imposibilidad de solventar necesidades básicas de educación, salud, vivienda y convivencia social; carencias que generan diferentes formas de violencia. Los vínculos entre sincretismo y performance, en este caso son utilizados para establecer relaciones formales y conceptuales entre el arte y el activismo político. Lo político aquí se presenta como la energía compleja que motiva al sujeto a desarrollar el instinto natural de supervivencia en función de las normas de competitividad implantadas por las relaciones de poder que surgen entre las personas. Por medio de lo político nos auto gobernamos así como alimentamos el deseo de gobernar a los demás.

Lo político surge de la exaltación dictatorial de los individuos que conjugan deseos particulares con anhelos de convivencia social e implican reglas, leyes y normas de comportamiento, en función de las relaciones colectivas. Se complejiza en las maneras como se norman socialmente la competitividad y las relaciones de poder entre sujetos y grupos de diferente condición social. La política a cambio, es vista como la administración o el deseo de dirección de los acontecimientos trascendentales, necesarios para la organización social; es ejercida generalmente por gobernantes sobre comunidades específicas. Las principales fuentes de inspiración que dan sentido a performances como la que presentaré más adelante, están enmarcadas por los problemas sociales y políticos convertidos en actos simbólicos. La obra que describiré como estudio de caso fue creada con la idea de que, cuando el arte se inserta en el universo simbólico de las personas interfiere en su vida cotidiana al menos simbólicamente. Debido a que el entendimiento del arte surge de la conjunción entre la intención del artista y las informaciones de los receptores en torno a los temas tratados en la obra, los resultados las teorizaciones y definiciones son siempre sincréticos, azarosos e indeterminados.

2. Performances connotados por lo político

La performance como forma de producción basada en la multi, inter y transdisciplinaria que implica al cuerpo en acción, sea del sujeto o del colectivo social, emprende actividades que no están encaminadas a la producción de objetos físicos para el consumo, más bien enfatizan la materia significativa del arte. En esta disciplina el artista debe estar preparado para captar las sensibilidades y necesidades conceptuales de los espectadores así como para modelar los contenidos de la obra a favor del entendimiento del público presente. Para ello el artista investiga y realiza búsquedas en contextos sociales diversos con el fin de explorar los diferentes niveles de realidad que le sirvan para crear sus obras. Entender la performance es más fácil cuando los artistas trabajan temas que el público identifica porque se relacionan con la vida práctica, en ese sentido, lo político proporciona constantemente diversos argumentos. Los resultados de las performances generalmente no son fijos ni determinantes, más bien, fluctúan entre la intención del artista y todas las posibles combinaciones que existen en el imaginario de los receptores. En ellas, creador y receptor juntos deben relacionar los motivos conceptuales que inspiran la obra con las situaciones más próximas a sus realidades.

Imagen 1. Folleto informativo de la performance: *Migrantes silenciosos auto, parlante*. Centro de información, México, 2019. Foto archivo: Álvaro Villalobos

Como ejemplo señalaré aquí por medio del arte, padecimientos de comunidades pertenecientes a estratos populares que afrontan los embates del capitalismo y el neoliberalismo. Se trata de una performance que presenta testimonios de migrantes, la mayoría centroamericanos que pasan por México y en su desplazamiento atraviesan fronteras físicas, políticas e ideológicas. Ellos toman para su propia vida, las experiencias que viven de manera natural, para mezclarlas con las costumbres de los lugares que pisan, haciéndolas suyas,

adaptándolas, mezclándolas y convirtiéndolas en sus costumbres y modos de sentir, pensar y actuar que después utilizan de manera práctica en diferentes formas de supervivencia. Esta obra trabaja con testimonios reales convertidos en objeto de denuncia en forma de activismo político, aquí el sincretismo opera en la conjunción entre el móvil conceptual, la denuncia pública y las estructuras formales de una acción ejecutada con estrategias artísticas, utilizadas con propósitos de reivindicación de los valores sociales y los derechos fundamentales de las personas que involucra. Aquí se trabaja la presentación y la instalación de manera formal y lo político como materia signifiante de manera conceptual. Mediante una investigación previa se realizaron búsquedas en contextos locales y se exploraron diferentes niveles de realidad tanto del público como de los creadores para poner en tensión dispositivos de creación del arte convencional como la originalidad y la exclusividad de la obra y exponerlos públicamente. En este caso se generó un arte socialmente comprometido mediante una pedagogía basada en las experiencias colectivas como forma de conocimiento.

En el caso de la performance el sincretismo sirve para simplificar lo que en términos generales en las ciencias sociales tanto como en el mismo arte desde el punto de vista conceptual se ha denominado multi-disciplina y sucedáneos como la interdisciplina y la trans-disciplina. Desde el punto de vista formal ese efecto se ha denominado pastiche, collage o medios múltiples y desde el punto de vista de la mezcla y coparticipación de los estilos también se identifica con el eclecticismo. Esos efectos en la performance artística tienen características disímiles por su estructura azarosa, imprecisa y orgánica como es la vida misma; sirven para poner en entredicho las maneras hieráticas y fijas de pensamiento y acción de las teorías convencionales sobre el arte. Como estudio de caso aquí se aborda la obra artística personal “*Migrantes silenciosos auto, parlante - centro de información*”, pensada como una propuesta de activismo cultural y político, basada en las realidades vividas por comunidades que sufren los embates políticos, sociales y económicos del contexto latinoamericano actual y no han podido insertarse en las dinámicas de las economías globales que los han segregado. La noción de sincretismo utilizada ha sido sustentada en trabajos anteriores de mi autoría y equivale a un concepto que mezcla elementos de diferente naturaleza, que no se corresponden entre sí pero al unirse en las obras, generan resultados azarosos e indeterminados, la mayoría derivados de mezclas y yuxtaposiciones entre sus componentes conceptuales y formales.

3. El arte frente a las dinámicas del capital

Aquí se utiliza la enunciación “arte actual” y no “arte contemporáneo” porque de manera crítica puede argumentarse que el arte contemporáneo está vinculado física y comercialmente a dinámicas relacionadas con los mercados globales, de la misma forma que a capitales transnacionales y eventos internacionales como las bienales de arte o las ferias de arte que abundan en la actualidad en los centros de poder económico mundial. Las relaciones del arte contemporáneo con las dinámicas de mercadeo son cada vez más efectivas para el lavado de dinero y la reducción de impuestos en cantidades grandes que las empresas, corporativos y personas adineradas deberían entregar a los erarios públicos de los países donde producen sus ganancias. El arte contemporáneo es utilizado por los especuladores de la económica nacional e internacional que aprovechan los productos culturales y artísticos no solo para la evasión de impuestos sino para lograr reconocimiento social y estatus tanto como para establecer relaciones con los actores del poder con fines políticos y económicos. Las colecciones de los museos e instituciones públicas y privadas de alto nivel se nutren con obras de arte adquiridas a precios elevados.

Imagen 2. Instalación de la performance: *Migrantes silenciosos auto, parlante*. Centro de información, México, 2019 Foto archivo: Álvaro Villalobos

Visto de esa manera el arte contemporáneo lejos de estimar lo sublime, la originalidad y la autenticidad como valores intrínsecos a las obras que en épocas pasadas eran importantes para la crítica y la historia del arte, “circula sirviéndose de los favores de las grandes inversiones especulativas y el lavado de dineros” (Toscano 2017, 28) Queda claro entonces, que a pesar de que uno de los ideales de los artistas sea la emancipación política e ideológica, en la mayoría de los casos los artistas contemporáneos están supeditados a las leyes de los mercados globales como las bienales de arte y las llamadas ferias comerciales de arte contemporáneo que abundan en las principales ciudades y centros de poder económico¹

En América Latina eventos de interés para los artistas como, la Bienales de Arte de La Habana en Cuba o la Bienal de Sao Paulo en Brasil en principio fueron creadas con el ánimo de promover la mundialización de la cultura con el anhelo de que las producciones locales estuvieran en el nivel de reconocimiento del arte internacional, principalmente europeo y estadounidense, objetivo moderno que, en la actualidad sigue teniendo eco en el espíritu desarrollista mundial, este principio se basa en la utilización de capitales transnacionales que promueven cada vez con más fuerza la globalización. El modelo de exhibición y especulación con los precios de las obras expuestas y la venta de las mismas se replicó y se propagó en las últimas décadas, sobre todo por las ciudades capitales donde más circulan grandes cantidades de dinero que necesitan ser legitimadas y donde también se encuentran concentrados los poderes políticos y económicos. En esa lógica, uno de los eventos de más reciente creación son Manifesta y Mercosur, cuyas permanencias llevan varias versiones y obedecen a la satisfacción del gusto y las políticas culturales dictadas por grupos de poder como la Comunidad Económica Europea en el primer caso y en el segundo a la caterva de países suramericanos que forman esa selecta sociedad de bienes y negocios denominada Mercado Común del Sur (MERCOSUR) . De la participación en bienales se pasa a las ferias donde el arte contemporáneo se inserta mediante un principio que coincide con la sentencia pronunciada por los curadores de arte, Ivo Mezquita y Kurt Hollander en el artículo editorial de la revista mexicana *Poliéster* dedicada al tema:

“Las exposiciones bienales se basan en la idea del turismo cultural que atrae la inversión extranjera y crea una imagen positiva y moderna en la comunidad internacional. Los intereses mayores de estas exposiciones son también la expansión del capital multinacional y la desarticulación de las fronteras nacionales mediante los adelantos tecnológicos en información y comunicación” (1996,12).

ISSN: 2340-9096
<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra3.5717>

Por lo anterior en este artículo, se enfatiza el uso del término: *arte actual*, ya que la obra presentada más adelante no pertenecen a ningún circuito comercial de legitimación con esas características. Además porque de manera contradictoria, al mismo tiempo que en esos circuitos de legitimación se difunden informaciones sobre las maneras en que las bienales y las ferias unen a los países por medio de la democratización de la cultura, mienten al decir que; representan las ideologías de los organizadores en torno a las políticas internacionales y otros temas especializados con ánimo de hermanamiento universal, porque en ese mismo sentido se restringe el paso a las personas por las fronteras físicas entre los países participantes.

Imagen 3. Performance: *Migrantes silenciosos auto, parlante*. Centro de información, México, 2019 Foto archivo: Álvaro Villalobos

La obra aquí vinculada muestra los engaños de los gobernantes de los países que sostienen relaciones políticas basadas en la represión y el engaño a los conciudadanos. Por un lado se mantienen las apariencias de buen funcionamiento de las relaciones culturales entre los países representados con el arte con obras que tratan los problemas sociales y políticos en las bienales y por otro se endurecen las relaciones políticas y comerciales en detrimento de la población civil. A partir del análisis de ese fenómeno en el contexto latinoamericano pude argumentar por medio de investigaciones anteriores que, políticamente países como México implementan las estrategias necesarias para mantenerse dentro de las dinámicas de las economías globales, en demérito de los asuntos como la migración que se hacen cada vez más agudos debido a las pésimas políticas que utiliza para resolverla. En este país, “se reconoce actualmente una franca falta de gobernanza, entendida como la gran cantidad de interacciones

que deben existir para lograr acuerdos entre los gobernados y sus gobernantes” (Villalobos 2018, 6). Contrariamente, las actuales políticas de migración de este país y el control ejercido por el sistema de gobierno, repercuten en el incremento de los índices de violencia, segregación y aislamiento de comunidades minoritarias.

Un ejemplo de ello puede verse en la frontera norte de México y sur de Estados Unidos donde suceden eventos artísticos trans-fronterizos importantes para las relaciones bilaterales, bajo la premisa ¿Qué es arte político? What is political art? (Buck-Morss 1998, 14-15) En eventos artísticos importantes como *In Site* o *Entijuanarte* en Tijuana y San Diego, cuando se están reforzando las bardas físicas y humanas con cercos militares que dividen a los países y se están implementando políticas efectivas para construir muros de contención cada vez más altos; estas murallas están provistas de dispositivos de seguridad inmensamente agresivos para evitar el flujo de migrantes. Este mismo principio se replica en la frontera sur entre México y Guatemala, que restringe el paso de migrantes centroamericanos manteniendo las apariencias de bienestar en las relaciones culturales endureciendo las relaciones políticas.

4. Exclusiones y desplazamientos

Muchos sectores populares de la población latinoamericana viven una zozobra debido a la inestabilidad que produce la pobreza material y la falta de políticas que solventen sus carencias; en México particularmente, esas condiciones generan todo tipo de violencias como las que están azotando al país desde hace décadas, mucho antes de la contingencia sanitaria Covid-19. A la inestabilidad económica y social, se suman las crisis ocasionadas por las pérdidas de empleos y muertes de los familiares que mantenían a muchas familias en medio de la pandemia. Actualmente muchos decesos están relacionados con ella pero también se deben al recrudecimiento de los niveles de pobreza y los índices de delincuencia e inseguridad que azotan al país. Las estadísticas señalan que desde el gobierno presidencial de Felipe Calderón (2006-2012), quién generó y mantuvo una guerra frontal contra el narcotráfico, las muertes violentas en toda la república, ascendieron a más de treinta mil; en el actual gobierno de Andrés López Obrador, aunque cambiaron las estrategias sobre el tema del narcotráfico y el control militar del país, los secuestros, robos, feminicidios, violaciones y asesinatos, han aumentado considerablemente; por lo tanto ha crecido la migración ilegal tanto a Estados Unidos como a países europeos que en apariencia ofrecen a los latinoamericanos oportunidades para mantener una economía de supervivencia.

El actual gobierno presidencial de México pertenece al Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), que se ufana de tener pensamientos de izquierda avanzada y liberal, pero opera con estrategias heredadas de la militancia en los grupos de derecha conservadora de los años setenta, (1976 a 1988) cuando el actual presidente perteneció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) este último entregó al país resquebrajado social, política y económicamente después de setenta años de gobierno continuo. En el tema de los migrantes, un ejemplo lo representa el entreguismo del gobierno mexicano al dominio estadounidense, en las recientes negociaciones sobre las caravanas que pasaron por México. Para ilustrar esta idea se muestra como el discutido muro que Donald Trump en su campaña presidencial prometió construir con recursos económicos de México, ya es una certeza. Una negociación entre los dos países sobre el aumento de los aranceles e impuestos a los productos mexicanos que se venden en Estados Unidos si no se atendía con urgencia el tema de la construcción del muro, derivó en que México cedió a sus peticiones y el resultado fue la presencia de la “Guardia Nacional Mexicana” en la frontera sur de México con Guatemala.

El gobierno mexicano creó la Guardia Nacional y la llevó a la frontera con Guatemala con el fin de retener el flujo de migrantes centroamericanos que llegan a este país por las riveras del Rio Suchiate, este grupo militar permanece ahí actualmente con ametralladoras en la mano para beneplácito de Estados Unidos. Además del muro de contención cuya construcción está avanzando en la frontera norte, en el sur, cerca de Tapachula, Chiapas y Quetzaltenango, Guatemala, se encuentra otro muro, esta vez humano con ametralladoras bajo el brazo, localizado en el punto estratégico que divide geográficamente a los dos países aunque de manera natural en ese lugar, las personas están unidas culturalmente. Algo que pensar es el entreguismo del gobierno mexicano al dominio estadounidense, ya que en las recientes negociaciones sobre el tema de los migrantes que pasan por México; este país se comprometió desde 2019 a reducir los porcentajes de migrantes que van rumbo al norte. Una de las estrategias para lograrlo consistió en la militarización de la frontera que ya hemos citado y el recorte de visas y becas para jóvenes estudiantes de Centro y Sur América que tratan de ingresar al país de manera legal, es paradójico que esto suceda cuando México tenía la tradición de exportar conocimiento y otorgaba visas y becas a jóvenes de diferentes países, para ingresar al país a realizar programas académicos de estudios de calidad.

5. Arte comprometido con los problemas sociales

El arte se conforma a partir de las realidades del creador pero sobre todo del imaginario de los espectadores, inclusive de aquellas realidades que contradicen las maneras de pensarlo. Desde esta premisa el arte implica eminentemente una condición de movilidad del mismo pensamiento, contradiciendo las posturas fijas que tienden a mostrar verdades absolutas. La performance como arte de la acción y el movimiento contempla además los desplazamientos del pensamiento como un elemento generador del mismo conocimiento, ello implica percepciones plurales de la obra, de igual manera móviles, cambiantes y sincréticas a la vez. Su entendimiento surge de la conjunción entre la intención del artista y las informaciones de los receptores en torno a los temas tratados en la obra, en una performance con tal movilidad los resultados son siempre azarosos, indeterminados y muchas veces efímeros, por que se trabaja ya no la representación sino con la presentación formal y conceptual en un tiempo relativo y móvil. La movilidad del pensamiento conlleva al desencadenamiento y participación de fuerzas, dentro de una perspectiva multidisciplinaria y orgánica como la vida misma, inmersa en dinámicas de acción en tiempos y espacios también aleatorios, indeterminados pero reales y específicos.

Cuando la acción y la movilidad del pensamiento se convierten en material fundamental para el arte, pueden eliminarse los lindes sustantivos entre las formas y las teorías sobre el mismo, para transformar la actividad artística en una investigación sobre la naturaleza y la vida tanto del artista como de los espectadores. El arte interactúa con otras disciplinas como la sociología y la antropología social o la economía política, principalmente aunque también puede hacerlo con cualquier otra. Así se generan obras de arte sincréticas que surgen de la mixtura formal y conceptual para producir otras que provienen de subjetividades y condiciones amplias y expansionistas.

6. Marginalidad y performance: "Migrantes silenciosos auto, parlante-centro de información". Obra artística personal

La performance se basa en la presentación y para ello, toma distancia de la representación, no ofrece una similitud de otra situación sino que procura revelar de la manera más natural posible, la comprensión de los temas que trata. Aunque el arte represente una ilusión fantástica, la performance trabaja en la emisión de informaciones conceptuales y perceptivas dirigidas directamente por el artista con el fin de modular y modelar los contenidos de la obra en un tiempo presente y un espacio físico real en el que se ejecuta la pieza. En la performance se trabaja con actos presenciales en tiempos y lugares específicos, resultando un sincretismo que se da en lo formal, conceptual y

contextual sin coartadas representacionales, ejercido desde un carácter posdramáticoⁱⁱ, que aspira la realidad como materia modelable. En las acciones artísticas de este tipo, se entremezclan diferentes realidades convertidas en motivos para reflexionar y accionar individualmente y en colectivo, sobre las circunstancias aleatorias de los temas que aborda; sobre las disposiciones formales que componen las obras así como sobre los contextos específicos donde se desarrollan. Cuando este tipo de arte vincula móviles políticos, se desliga de la dramatización para convertirse en activismo con estrategias artísticas, utilizadas con propósitos de reivindicación de los valores sociales y los derechos fundamentales de las personas que involucra. En este tipo de arte, tanto los planos de realidad del mismo como las percepciones del público pueden ser paralelos aunque no necesariamente diferenciables, por su carácter efímero y móvil a la vez, ya que, son amplias y diversas las posibilidades de crear como diversas las posibilidades de interpretarlo.

En las calles de las principales ciudades mexicanas se encuentran actualmente familias que migran, la mayoría afro descendientes de Centro, Sur América y el Caribe, muchos de ellos están varados en los semáforos pidiendo ayuda para comer y continuar la travesía hacia el norte, donde además no son bien recibidos. El flagelo crece continuamente y se recrudece con la represión ejercida en la frontera sur del país por la presencia de la Guardia Nacional. Las necesidades de los migrantes, origen y destino, así como las soluciones de convivencia familiar, ayuda psicológica y económica o violación a sus derechos son problemas poco conocidos por la mayoría de la población mexicana.

Con referencia al tema trabajé esta obra personal, en conjunto con un grupo de profesores y alumnos de artes y fue ejecutada a nombre del Grupo de Investigación y Acción en Arte y Entorno de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (GIAE-FAD-UNAM) conformado por los artistas, docentes: Yuri Aguilar, Luis Serrano y Álvaro Villalobos. Se tituló: “*Migrantes silenciosos auto, parlante - centro de información*” y se presentó en el Festival de Performance y Política: XI Encuentro, “El mundo al revés: Humor y performance” organizado por la Universidad de New York, por medio del Instituto Hemisférico de Performance. Tuvo lugar del 20 al 29 de junio de 2019, en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La performance fue realizada mientras muchos migrantes se desplazaban desde Centro América hacia Estados Unidos pasando por México; señaló vacíos en las reglas que la sociedad y los gobernantes imponen a los migrantes por medio de leyes agresivas de administración de recursos e ideologías con las que se mantiene el poder político. Los problemas sociales aquí presentados son identificados como reductos del neoliberalismo capitalista actual que impera en occidente y de manera desequilibrada en la región. Los casos de riqueza material en México son conocidos, ya que en este país viven unos de los empresarios más ricos del mundo mientras existe también un gran número de personas que sobreviven en la pobreza absoluta.

Imagen 4. Video instalación y performance: *Migrantes silenciosos auto, parlante*. Centro de información, México, 2019 Foto archivo: Álvaro Villalobos

La característica anterior está implícita en los testimonios recogidos por medio de la obra artística en la que se realizaron una serie de entrevistas a miembros de las caravanas de migrantes que pasaron por México entre 2018 y 2019 rumbo a la frontera norte. De los problemas políticos que azotan la región derivan otros temas identificados en los testimonios que dieron los migrantes, ellos delataron carencias en su educación que generaron pobreza material y todas las formas de violencia que azotan grandes sectores de la población no solo de México sino de gran parte América Latina. Tipos de violencia ejercidos sobre comunidades generalmente pertenecientes a minorías étnicas, raciales y de género, desprotegidos por los gobiernos. A ello están expuestas las personas que al atravesar las fronteras sufren además de las inclemencias del tiempo, la falta de recursos y sobre todo discriminación de los demás sectores de la sociedad

7. La obra

En una primera fase mediante trabajos de campo se tomaron testimonios a los migrantes centroamericanos, que realizan desplazamientos masivos en busca de una mejor calidad de vida. En México posan en albergues de paso donde se tuvo contacto directo con ellos; con su autorización fueron presentadas sus voces en esta obra que incluyó una parte performativa y otra de video e instalación artística. Los albergues atienden sus problemas de manera insuficiente, algunos como: Casa Tochan en Pino Suárez, Casa las Josefinas en Vallejo, Centro para los derechos del migrante en la Condesa, el Albergue de Pilares en Metepec y el Instituto para las Mujeres en Migración entre otros; proporcionan en México refugio temporal y asistencias

ISSN: 2340-9096
<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra3.5717>

básicas, la mayoría por medio de benefactores de la iglesia católica. A decir de los entrevistados, les ofrecen albergue temporal a cambio de fidelidad al dogma judeo-cristiano.

Las imágenes y voces de los migrantes corresponden a informaciones y denuncias tomadas directamente de las fuentes de origen, llevadas al público en la calle también de manera directa con el fin de evidenciar sus necesidades, sin los filtros ni ediciones que utilizan los medios informativos. Las informaciones generales que llegan a la población vienen de los noticieros oficialistas que engañan y mienten al respecto. Hay una segunda fase de investigación que está en proceso y consiste en llevar los testimonios a las organizaciones que proporcionan ayuda y generan programas de apoyo a los migrantes. A través de otras fases de la investigación propias del arte, se establecen relaciones entre el móvil conceptual de la obra y la necesidad de sensibilizar a diferentes tipos de receptores, haciendo visibles en la esfera pública, las necesidades de un sector vulnerable de la sociedad que requiere apoyos urgentes. Se trata de un arte socialmente comprometido con problemas que afectan muchas personas en este contexto.

Imagen 5. Video instalación y performance: *Migrantes silenciosos auto, parlante*. Centro de información, México, 2019 Foto archivo: Álvaro Villalobos

Uno de los objetivos de este trabajo consistió en obtener informaciones de fuente directa y llevarlas al público y a las instituciones que ofrecen ayuda humanitaria como la Organización Internacional para las Migraciones, (OIM), establecimiento que genera programas de apoyo aunque siempre limitados e insuficientes. Actualmente el Grupo de Investigación y Acción en Arte y Entorno (GIAE) al que pertenezco; trabaja para establecer relaciones entre el público y las diversas maneras de atender las necesidades de los migrantes, primero hace visibles sus problemas enfocándolos a través de investigaciones inmersivas que facilitan posibles soluciones y luego canaliza los diferentes apoyos que puedan obtenerse.

Otro incidente de origen popular que sirvió para encadenar formalmente de manera sincrética las posibilidades conceptuales con la estructura presentacional de la obra consistió en valorar los altos niveles de contaminación auditiva que se ponderan en la Ciudad de México; aquí es común escuchar ruidos ensordecedores como las sirenas de las patrullas de policía, ambulancias y alto parlantes de todo tipo que incrementan el volumen de manera indiscriminada. En las colonias de la Ciudad de México circulan carros viejos con bocinas y grabaciones que anuncian la compra de chatarra y fierros viejos con voces que pertenecen a la tradición popular. El alto volumen y el ruido que se percibe en el entorno público es ocasionado por vehículos y vendedores callejeros que gritan por micrófonos y altavoces en las plazas públicas, afuera de las estaciones del metro y en lugares de congregación masiva, incrementando la contaminación auditiva. Estos elementos se utilizaron en la performance cuya presentación conllevó un segmento que puede ser entendido desde las teorías sobre la instalación artística.

Imagen 6. Video instalación y performance: *Migrantes silenciosos auto, parlante*. Centro de información, México, 2019 Foto archivo: Álvaro Villalobos

Para presentar la obra en el Encuentro Hemisférico de Performance se puso en acción una camioneta *pick up*, con una oficina en la parte trasera desde donde se proporcionaron al público participante, informaciones actualizadas sobre las migraciones en México. La oficina se instaló de manera improvisada entre una choza en la que el público pudo consultar publicaciones recientes con datos proporcionados por los centros de investigación de las universidades públicas mexicanas. Por medio de un alto parlante se reprodujeron las voces de los migrantes y sus testimonios, mezclados con sonidos de sirenas de ambulancias y patrullas; las voces de los migrantes se transmitieron para llamar la atención del público desprevenido. Los testimonios orales fueron interrumpidos periódicamente para ser reforzados con las informaciones video grabadas y presentadas directamente para no falsear el contenido. En el techo de la choza se instaló un *video beam* o cañón de imágenes desde el que se proyectaron los testimonios tomados en vivo y en directo, sobre los muros de casas y edificios. La camioneta circuló y proyectó la obra en lugares de concentración masiva del Centro Histórico de la Ciudad de México, con el fin de entregar datos reales sobre la situación de los migrantes, basados en informaciones que los noticieros oficialistas del país no proporcionan básicamente porque sus intereses son otros.

Imagen 7. Performance: *Migrantes silenciosos auto, parlante*. Centro de información, México, 2019 Foto archivo: Álvaro Villalobos

La oficina instalada dentro de la camioneta se convirtió en el centro de acopio e intercambio de informaciones útiles para la acción y reflexión sobre el móvil conceptual de la obra. Allí se recibieron y distribuyeron folletos impresos y copias de documentos relacionados con el flagelo. También se difundieron imágenes y datos correspondientes a las investigaciones realizadas de manera directa en los refugios. El público interesado en el tema participó en los

procesos de producción, difusión y retroalimentación de la pieza. La instalación en esta obra, se pretende más allá de la simple representación esquemática de los temas sociales y se acerca a paradigmas continuadores de conceptos que utilizan diversas opciones semánticas y estéticas para crear discursos no convencionales. En esta ocasión se evidenció el uso del sincretismo, tanto en la estructura formal como en la conceptual y contextual de la performance que incluyó un alto porcentaje de material activo tomado de la vida cotidiana. Todo el material fue presentado con ayuda de los medios electrónicos y digitales utilizados como herramientas para modular la propuesta dirigida a la sensibilización del público en torno a un tema que debe ser relevante para la sociedad en general.

Referencias

Buck-Morss, Susan, *¿Qué es arte político? What is political art?* In Site 97, Tiempo Privado en espacio público, Private time in public space, Installation Gálery , San Diego, California, U.S.A. 1998

García Canclini, Néstor, *Culturas híbridas, Estrategias para entrar y salir de la modernidad*, Ed. Grijalbo, México, D.F. 1989

Lehmann, Hans Thies (2001) *Le théâtre postdramatique*, París Francia. Editorial L'arche

Mezquita, Ivo, Hollnder Kurt, *Bienales*, Revista Poliester, Volumen 5, Número 15, Primavera, México D.F. , México 1996

Toscano, Javier, *Toscano contra el arte contemporáneo*, Ediciones Tumbona México (2017)

Villalobos, Álvaro, *Exclusiones, marginalidad y performance*, Revista Karpa Número 9, Journal of Theatricalities and Visual Culture, California State University, Los Ángeles U.S.A.. (2016-17) <http://www.calstatela.edu/al/karpa/álvaro-villalobos> consultada el 25 de julio de 2020

Otras fuentes:

-Villalobos Álvaro, Performance: “*Migrantes silenciosos auto, parlante - centro de información*”. obra artística presentada en el Encuentro Hemisférico de performance y política, Contenido: Testimonios directos en audio y video como formas de denuncia pública por medio del arte, Ciudad de México, México 2019

Los testimonios de los migrantes pueden consultarse en:

<https://soundcloud.com/alvaro-villalobos-12483524/audiocompleto-migrantes-300519>

El video del registro de la performance puede consultarse en :

<https://www.youtube.com/watch?v=2GxNf--JYVI>

Notas

¹ El presente texto es uno de los productos del proyecto de investigación: **ARTE EXPANDIDO, IMAGEN CONOCIMIENTO Y ESTUDIOS VISUALES EN AMÉRICA LATINA** Radicado en la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma del Estado de México, México con la clave SIEA 6225/2020CIB.

² Estas formas comerciales del arte que especulan con el precio de las obras son utilizadas para establecer relaciones comerciales entre los intermediarios, los coleccionistas inclusive con instituciones públicas. En las ferias de arte se promueven las obras en ambientes selectos en los que las piezas cuestan grandes cantidades de dólares y euros (monedas globales con las que se cotizan las operaciones financieras en las bolsas y los mercados bursátiles). Entre la gran cantidad de ferias comerciales de arte se encuentran Zona Maco en México, Artbo en Bogotá, Colombia, Art Lima en Perú, Arte BA en Buenos Aires Argentina, Fiac en París, Francia, Arco en Madrid entre otras. Existen muchos más mercados organizados por redes internacionales de galeristas y comerciantes de arte en las que no se venden las propias performances, aunque en algunos casos llegan a ofertarse y venderse registros en videos, libros, catálogos y fotografías de las mismas.

³ Término acuñado por Hans-Thies Lehmann en su libro escrito originalmente en alemán: Postdramatisches Theater