

“CUERPO, ESPACIO Y TIEMPO EN EL ARTE ACCIÓN”

Un acercamiento a las ideas y la obra de algunos teóricos y artistas en este medio de expresión.

Orozco Quiyono, Alma Lorena _ Tesis de maestría, Posgrado Arte y Diseño, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, CDMX, México, 2013, pp. 219-231.

.....

Entrevista realizada por Lorena Orozco a Roberto de la Torre

Ciudad de México, 04.03.2012

LO. ¿Cuál es tu formación?

RDT. En un inicio empecé a estudiar arquitectura, tan solo fueron tres semestres, posteriormente inicié mis estudios en la carrera de artes visuales en la *La Esmeralda*. Por ese entonces la carrera estaba enfocada a medios más tradicionales, así que como tú lo sabes bien, por necesidad nos organizamos con varios compañeros de la escuela para formar un colectivo de trabajo con el objetivo de explorar otros medios de expresión como el performance o la instalación. El grupo se llamó *19 concreto*, desde que éramos estudiantes empezamos a explorar y ha realizar proyectos en diferentes sitios fuera de las instalaciones de la escuela, también comenzamos a participar con éxito en los primeros festivales de performance celebrados en México, en gran medida estas experiencias fueron nuestra plataforma de aprendizaje.

Como todo proyecto de trabajo, el grupo 19 concreto tuvo un ciclo de vida, pocos años después de concluir nuestros estudios en La Esmeralda decidimos por acuerdo separarnos. A partir de ese momento emprendí mi carrera personal, aunque con anterioridad ya venía trabajando de forma individual. Tuve un buen comienzo, por ese entonces participé en un festival internacional de performance con una acción que se llamó *Tiempo cinco* (Museo de Ex Teresa, Ciudad de México, 1995), en el cual decidieron darme el primer lugar, el jurado fue conformado por Melquiades Herrera, Alberto Gutiérrez Chong y Eduardo Abaroa. Para mi esta experiencia significó un buen augurio y me dio la seguridad necesaria para continuar trabajando y explorando con diferentes medios y lenguajes de expresión.

Por otro lado, también debo de mencionar que desde temprana edad tuve la oportunidad de viajar a diferentes ciudades del mundo y de ser invitado para participar en otros festivales o eventos relacionados con el arte, esta experiencias sin

duda contribuyeron en mi formación y madurez como artista. Recuerdo que cada vez que regresaba de viaje, observaba mi entorno local quizás de un modo más profundo y reflexivo, es decir de una forma distinta, estas afortunadas vivencias fuera del país influyeron sin lugar a duda en la manera en que trabajo.

Hay otras experiencias en mi formación no menos importantes que las anteriores. Cuando era estudiante durante varios años trabajé como ilustrador en un suplemento cultural de un periódico de circulación nacional, por ese entonces propuse un tipo de viñetas a través del uso del *collage* y de la apropiación de imágenes impresas que no era común ver en este tipo de medios. Estos ejercicios me ayudaron a entender la relación que hay entre el concepto y la imagen, en este caso referido al contenido del texto que debía ilustrar. A veces pienso que mis obras actuales tienen una relación directa con esta práctica.

La docencia es otra actividad fundamental en mi relación con el arte. Desde los primeros años que salí de la carrera comencé a enseñar en la misma escuela en donde había estudiado. Esta labor ha sido formativa, a través del diálogo con los jóvenes y mi experiencia hemos podido intercambiar ideas que sin duda han influenciado en mi trabajo, aunque lo que más aprecio de esta profesión son los vínculos humanos, y el modo en que compartimos el conocimiento; a través de la escuela he podido hacer buenos amigos.

Por último, quisiera agregar con humildad, que desde hace años he tenido un acercamiento incipiente con la filosofía budista, aunque no sea un buen practicante ha cambiado mi forma de ver la vida, y por ello la forma de hacer arte también. Este conocimiento no me gusta evidenciarlo en mis propuestas, tan solo influyen sutilmente en el modo en que percibo la naturaleza y el mundo que me rodea, aunque con frecuencia mi ignorancia y recurrente necesidad me lleven por otros caminos.

LO. Tú trayectoria es amplia por lo mismo coméntanos ¿Cuáles son los diferentes medios expresivos del arte en que has incursionado? Y amplía esta respuesta escribiendo las razones.

RDT. Son diversos los medios con los que he experimentado y van a depender del tipo de proyecto que esté realizando. El cuerpo, la percepción del espacio en donde voy a incidir y su relación con el tiempo, son recursos que han determinado las obras. La arquitectura me sigue interesando en toda su amplitud, y las diferentes connotaciones históricas y actuales que ésta tiene a través del paso de los años.

Desde un principio de la carrera me he sentido cómodo al trabajar en lugares con diferentes características, es mejor que no se repitan porque de ese modo me ayudan

a detonar nuevas ideas y reflexiones. Aunque no es necesariamente una constante, tengo interés en abordar los espacios públicos, con temas de carácter social y político, en colaboración directa con la gente o la comunidad en su contexto. También siento una gran preferencia por las obras perecederas, aquellas que no se pueden volver a repetir y si lo hacen nunca serán las mismas. Estos eventos en todas las ocasiones los registro a través de la fotografía y el video, pero más que un documento o testimonio, con el uso de estos medios intento darles un carácter autónomo y diferente, para que estas nuevas obras derivadas de un evento anterior tengan su propia identidad y lectura.

LO ¿Cuál es tu opinión sobre el arte contemporáneo? y ¿cómo sitúas tu trabajo en este contexto?

RDT. Es una pregunta demasiado amplia, difícil de responder. Hoy en día y más que en otros periodos de la historia, el arte contemporáneo y sus preferencias estéticas están sujetas a las especulaciones del mercado y por ende a las apariencias, su valor depende en gran medida de los intereses del propio sistema capitalista. Por otro lado, el acto creativo, la comunicación y la expresión como tal han estado presente desde el origen de la civilización humana, desde antes de que se le denominara *arte*.

Fuera de la frivolidad del mercado, de la especulación económica, de la mediatización a través de su engañosa publicidad, del *art boutique*, de las ferias que parecen *tianguis* y de las caras bonitas; en el ámbito de las artes vivimos un periodo interesante y complejo a la vez. Actualmente los artistas podemos movernos en diversas esferas de trabajo y desarrollar una amplia gama de actividades, algunas de ellas relacionadas con otros oficios y quehaceres del ser humano.

El desarrollo tecnológico, el surgimiento de novedosos materiales y nuevas herramientas de trabajo, indudablemente están influyendo en la concepción y creación en el arte, como en otros tiempos sucedió con el surgimiento de la fotografía. A través del uso de los nuevos medios de comunicación todo es más rápido: se facilita el intercambio cultural, compartimos cualquier tipo de información y es posible hacer conexiones inimaginables con otros grupos de artistas o investigadores que viven en lugares distantes, podemos saber de ellos en que están trabajando y de ese modo se crean alianzas o intercambios para desarrollar diversos proyectos. En la era de la globalidad las fronteras no se advierten, el artista hoy en día se ha vuelto un viajero, un nómada de sus tiempos.

Por otra parte, las relaciones sociales cada vez más están cambiando, los nuevos medios en apariencia nos acercan pero también nos alejan, se disipa la identidad y

cada vez es más difícil innovar en el arte de modo individual como sucedía en algunos periodos anteriores, el concepto del artista genio al unísono a mi parecer a quedado atrás, aunque algunos especialistas anquilosados aun se empeñen en darle un mayor valor a lo *nuevo, diferente o exótico*. En la urdimbre del conocimiento y de las experiencias todos formamos parte de ello, cualquier tipo de acción que se ejerza en este mundo por muy lejos que parezca, nos influye o repercute a todos como humanidad.

Hoy en día nuestras sociedades enfrentan nuevos retos y acontecimientos, los cambios climáticos, el colapso de la economía global, el tema de la riqueza y la pobreza cada vez más acentuada, la desigualdad, la explosión demográfica, el escaseo del alimento y de los recursos energéticos, entre otros, son temas que en muchas ocasiones me interesan abordar. El arte es un reflejo de los tiempos actuales y en estos momentos ahí me encuentro yo, atento en el contexto en donde me ha tocado vivir. Lo he dicho en varias ocasiones, para mí el arte es una especie de pasaporte que la sociedad nos ha otorgado, es una herramienta del conocimiento que hago uso para interpretar mis propias experiencias y mi relación con el mundo. Si bien soy una pizca de arena en el desierto y desde la trinchera no puedo cambiar a la humanidad, al menos puedo hacer más amable mi relación con ella a través de la dinámica del juego, el humor, la emancipación y el acto creativo; todo aquello que me haga sentir que estoy vivo.

LO. ¿Cómo te acercas a la realización de *acciones*?

RDT. La primera vez que hice una acción fue como ejercicio para una clase en la escuela cuando era estudiante, me pareció interesante saber que a través del uso del cuerpo en colaboración con otras personas se puede generar una propuesta visual con un contenido profundo, tan complejo y poderoso como cualquier obra representada con otros medios.

Como antes lo mencioné, más adelante esta actividad la llevé a cabo durante varios años en colaboración con el colectivo 19 Concreto. En ese entonces había poca información y referencias hacia el trabajo de *performance*, así que aprendimos con la práctica, encontramos los métodos adecuados para expresarnos a través de este lenguaje y sus efectos. Posteriormente, cuando el grupo se desarticuló y cada quien emprendió su propio camino, el lenguaje del *performance* o *la acción* fue un recurso en mi obra frecuente, especialmente cuando llevaba a cabo algún viaje a otra ciudad del mundo, no solo por el formato del festival en donde participaba, sino que también al contar con pocos recursos en esos viajes me di cuenta que a través del uso de mi cuerpo en interacción con otros objetos en un determinado espacio o contexto, podía articular una acción expresiva con un contenido específico. Más adelante también

comprendí que para generar un evento de esta naturaleza no necesariamente se requiere del protagonismo del propio artista, sino que también se puede dar a partir de la colaboración de otras personas o con la participación de la misma comunidad en donde estoy trabajando.

LO. Actualmente hay una aversión por la palabra *performance* en algunos artistas ¿porqué piensas que se da esto? ¿y cuál es tu postura?

RDT. Tan solo pienso que son etiquetas, quizás modas o estrategias. En las últimas décadas siento que a habido un abuso al utilizar estos términos para relacionarlo en cualquier otra manifestación con estas características. De pronto surgen *artistas* novicios que al tomar un taller de *performance*, carentes de una mayor información con respecto al estudio del fenómeno artístico y con poca experiencia o disciplina ellos mismos se hacen denominar *performancers*, estos creadores algunas veces oportunistas y *naifs* forman *clubs*, se diseminan en diversos festivales de arte por todo el mundo presentando en muchos casos obras limitadas, dando por consiguiente una mala impresión de lo que realmente pueden significar este extraordinario lenguaje. Por la situación anterior en ocasiones se devalúa, clasifica y estigmatiza algunos trabajos de buenos artistas que utilizan este recurso, por esos motivos no es de extrañar que prefieren evitar participar en estos festivales o mencionar dicha categoría, a cambio la denominan con un término más sobrio: *acción*. Este lenguaje y modo de representación es tan solo un recurso más dentro de la complejidad y lectura que puede tener una propuesta en el ámbito de la creación, pero en ningún modo la determina.

Por lo anterior deseo aclarar que no estoy diciendo que solo los artistas profesionales pueden acceder a este medio de representación, realmente todos podemos estudiar y practicar esta expresión en su debida dimensión, me parece que puede ser una buena terapia, en muchas ocasiones catártica sin que necesariamente este ejercicio convierta al aficionado en artista. Por eso resulta difícil ver un buen *performance*, pero cuando logramos presenciar un evento de esta naturaleza: sensible, imaginativo, reflexivo, inteligente y bien entendido en toda su amplitud, la experiencia puede ser enriquecedora y emocionante, tanto para el que lo representa como para quien lo ve.

LO. ¿qué piensas que es el cuerpo?

RDT. En términos humanos, el cuerpo es mi contenedor, algunas veces mi prisión o una extensión de mi ser. Es la cartografía de mi existencia, el medio por el cual percibo la vida. A través del cuerpo y sus sentidos puedo acceder a este mundo que me rodea y que a su vez puede interactuar con otros cuerpos similares o inanimados. El cuerpo cambia todo el tiempo, crece y se transforma, sin el uso de la ciencia y tecnología es vulnerable y frágil, su naturaleza es siempre cambiante y su desenlace fatal. El cuerpo es mi territorio, es la frontera entre lo que está allá fuera y mi ser. Me define ante los demás, impregnado y cargado de simbolismos que la sociedad me ha otorgado sin que me lo haya preguntado, de la misma manera en que yo lo hago con otros seres de mi entorno.

Hablamos, emitimos sonidos, articulamos palabras, a través del uso del lenguaje corporal en todos sus matices logramos comunicarnos. Por medio de los huesos, músculos y sus extensiones podemos caminar, brincar, bailar, correr, y con la mente podemos crear o destruir.

Mi cuerpo es único, pero similar a los demás, a veces limitado y vulnerable ante las inclemencias de la vida que conlleva a la entropía, la enfermedad y la muerte, en ocasiones el cuerpo también me traiciona y duele, desnuda mis emociones perturbadas, exhibe mis anhelos y derrotas. Tan solo somos un gesto en el tiempo, una broma, un accidente de la naturaleza cósmica.

LO. ¿Cómo consideras que opera o funciona el cuerpo tuyo y el del otro en tu trabajo?

RDT. El cuerpo es la presencia, es el primer parámetro con que mido el espacio, el punto de partida con el que comienzo cualquier obra, sea que lo haga desde lo alto de un cráter de un volcán, contenido en su avasalladora naturaleza; o que realice un evento en las calles de un suburbio del medio oriente a través del uso de instrumentos rudimentarios y con el apoyo de los cuerpos de otros participantes, como si fueran cigarras que despiertan de un largo sueño y emergen despavoridas de un caballo de Troya, con los colores ocultos de una bandera prohibida; o bien, que solicite las sillas de los visitantes en el interior de un bunker adaptado en forma de teatro, para realizar una improvisada construcción con el único fin de elevar una lata de cerveza, del mismo color que el sol naciente.

Mi cuerpo está en función del espacio y en relación con los demás cuerpos presentes, en ocasiones mi presencia es necesaria, en otros momentos no lo es así y mejor trato de evitarla, todo depende de la intención de la propuesta. Durante el evento mi

relación con otros cuerpos se da de diferentes maneras, en algunas ocasiones requiero de la participación del público asistente que no es fácil, en otras situaciones la misma acción detona la colaboración de los paseantes o de la propia comunidad en donde estoy trabajando, ya sea que este juego de energías incida en los procesos de trabajo o se vuelvan como parte del objetivo final de la obra.

Sean naturales o creados por el hombre, los cuerpos poseen una forma específica que los define y les da su propia identidad diferenciándolos de los demás a través de reconocer su estructura, contorno, perfil, color, textura, escala y dimensión con respecto a otros seres o elementos que lo circundan. Identificar estas características es importante si queremos imaginar y crear nuevas formas a través del uso de cualquier medio y lenguaje de expresión, o a través del trabajo de nuestros propios cuerpos puestos en escena.

LO. ¿Qué entiendes por espacio en general?

RDT. El espacio tiene dos o tres dimensiones, largo, ancho y profundidad, pero también puede ser ilusorio. El espacio es todo lo que nos rodea, y que a su vez nos contiene. El espacio es infinito pero también lo podemos delimitar. El espacio es lo que hay entre cada palabra y letra, entre tú y yo, entre las fronteras de una cultura y otra. El hombre y las sociedades tienden a apropiarse del espacio por utilidad y sentido de pertenencia, sino lo han hecho en otros lugares del universo es porque aun no han podido llegar hasta ahí. El espacio también es una pausa, es una página en blanco, es un marco de referencia, a través de él podemos organizar cualquier cuerpo o forma de distintas maneras tomando en cuenta sus límites, coordenadas y latitudes. Por el espacio nuestro cuerpo se desplaza; los seres vivos, la naturaleza, los micro organismos, los objetos, los átomos y los cuerpos celestes también. Quizás todo sea espacio, quizás lo que aparenta ser sólido no existe, entre más nos desplazemos hacia afuera o profundicemos hacia adentro, siempre va a haber espacio, solo el tiempo en sus infinitas dimensiones, la energía y el continuo movimiento confluyen en él.

También agregaría que a través del tiempo, de nuestra cultura o dependiendo de las circunstancias en que estemos viviendo siempre asimilamos el espacio de diversas maneras, por ejemplo, un niño puede percibir un sitio de modo diferente que un adulto, un poblador del polo norte percibe su entorno contrario a lo que lo haría un aborigen australiano entre las formaciones de hielo y los *iceberg*, de hecho se dice que un esquimal puede distinguir diversas variedades de color en el hielo que un ser humano promedio no lo haría. En nuestra propia experiencia dependiendo del estado de ánimo en que estemos, podemos percibir un sitio de variadas formas. Incluso puede influir la temperatura del ambiente, lo mismo sucede cuando este queda afectado por los diferentes tonos de la luz solar o cuando manipulamos la

iluminación artificial, también lo determinan sus colores y aromas, porque el espacio también huele.

LO. ¿Cómo entiendes el espacio en tu trabajo?

RDT. Estudiar el espacio es fundamental para mí antes de realizar cualquier propuesta. Las características del lugar determinan el tipo de obra que voy a realizar, por ejemplo, cuando viajo a otra ciudad del mundo para participar en un evento o en alguna residencia, no llevo conmigo algún plan previo. Antes que todo requiero de tiempo para impregnarme de su gente, cultura, costumbres, geografía, arquitectura, de su situación política y social, de su presente y pasado, absolutamente de todo lo que pueda contener ese espacio y lo que mis sentidos puedan percibir, al mismo tiempo que mi cuerpo se desplaza en el lugar. Sólo a partir de ese momento empiezo a concebir un proyecto.

Así como a través de la mirilla de una cámara fotográfica o de video podemos observar que hay un recuadro que enmarca el espacio y a través de éste organizamos las formas que vemos, de la misma manera cuando voy a llevar a cabo una obra o evento resulta útil delimitar el espacio de trabajo en la cual se va a vislumbrar la acción. Estos límites se pueden establecer de muchas maneras, si es en interiores a través del uso de la arquitectura del propio escenario, en exteriores están las fachadas y muros de los edificios y sus intrincadas calles por las cuales circulan los vehículos y la gente. También podemos establecer fronteras con los objetos y las formas que están presentes entre nosotros, tanto en espacios cerrados como abiertos. En la naturaleza misma, dependiendo del tipo de paisaje podemos trabajar entre las montañas, ríos, árboles y rocas, o forzar estos elementos para que se adapten a nuestras circunstancias y propias necesidades. Uno de los recursos que me parecen más fundamentales es el aprovechamiento de la luz, sea artificial o natural, si sabemos manejar bien este elemento podemos llevar a cabo buenos proyectos, incluso en espacios que aparentemente por sus características son difíciles de resolver. Porque la luz en sí misma delimita el espacio a través de sus matices y brillo, de los diferentes valores tonales y sus claros oscuros.

LO. Hay diferentes tipos de espacio, ¿cuáles son y cómo los experimentas?

RDT: Hay espacios cerrados, abiertos, públicos, privados, urbanos, naturales, silvestres, silenciosos, ruidosos, acuáticos e ingravidos, físicos, geográficos y siderales. Además los hay con una carga histórica, política y social muy fuerte que pueden determinar la dirección del proyecto. Casi siempre los espacios cumplen una o varias

funciones específicas, pero también es posible reconocer los que están abandonados, los inocuos, los de tránsito, los que pasan desapercibidos y que considero muy interesantes; así podríamos seguir clasificándolos por sus cualidades y múltiples características sin lograr contenerlos a todos.

Por otro lado, siempre me he sentido más cómodo trabajar en espacios abiertos o públicos, que en instituciones privadas, sin embargo nunca descarto ningún sitio, ya que es una gran oportunidad para mí reconocer todo lo que me puede detonar un lugar con determinadas características.

LO. ¿Qué entiendes por tiempo en general y cómo lo experimentas?

RDT. El tiempo es la medida del cambio, es un flujo continuo de sucesos, es lo que dura en caer una gota de agua desde la cielo condensado hasta la superficie de la hoja de una planta, el tiempo es la pausa que hay entre un aleteo y otro de la mosca vertiginosa que cruza el espacio aéreo de la casa de enfrente, el tiempo es lo que tarda en llegar la luz de una estrella que probablemente ya no existe hasta el iris de los ojos del animal que maúlla, es el verbo que se puede conjugar en pasado, presente y futuro, es la pauta que marcan las notas al escuchar la rola *Street Spirit* de Radiohead¹, el tiempo es lo que tarda en sanar el cuerpo y la mente en iluminarse, el tiempo es lo que tardo en escribir estas líneas, hasta el momento que la enfermedad se prolongue, los huesos se atrofien y mis ojos se cierren; así lo experimento, en un intento por percibir este concepto en toda su amplitud.

LO. ¿Cómo opera el tiempo en tu trabajo?

RDT. ¿A qué tiempo nos referimos?... Cuándo me viene una idea, lo que le dedico a la investigación, cuándo trabajo en la propuesta, del modo en que me involucro en los procesos de la realización que también forman parte de la obra, o en la ejecución final con sus variantes..., o quizás te refieres al tiempo que tarda un receptor en recibir el mensaje, o el visitante en percatarse de alguna sutileza, o tal vez te refieras al tiempo que me lleva en asimilar una experiencia después de su realización...

Todo va a depender del tipo de obra que esté haciendo, cada proyecto tiene su propio tiempo de modo que lo vaya requiriendo. Esta duración puede estar previamente planificada y controlada, pero en otras ocasiones hay un margen de libertad del cual se puede acortar o alargar el periodo de la acción según se vaya desarrollando. También es posible que se prolongue indefinidamente o en otras ocasiones sea tan breve como un suspiro, un gesto no menos profundo que cualquier

obra compleja. Hay trabajos que se activan en el momento que el visitante se percata de ellos y dejan de existir cuando ya no los observa, aunque el registro de su experiencia quede en su memoria, quién sabe por cuanto tiempo más.

En ocasiones he planificado eventos en donde el tiempo depende de la sincronía con la naturaleza y los fenómenos físicos de los cuales no se tiene control porque son ajenos a nosotros, pero podemos buscar coincidir con ellos. Por ejemplo, incidir con la orientación del sol justo a la hora en que refleja sus rayos solares en las ventanas de un hotel, en la cual planifiqué abrir y cerrar de forma repetida a través de la ayuda de mucha gente, con el único fin de reflejar la luz y crear una ilusión de movimiento aleatorio en los muros del edificio; o cuando espero ver cruzar un avión por el cielo gris de la ciudad para gritar a través de un megáfono *Ooooh my god!*, una semana después del 11 de septiembre en NY; o bien, lo que mi cuerpo tarda en recorrer el anillo de un volcán tomando como inicio y final del trayecto una pequeña piedra del sitio.

Ahora bien, anteriormente me refería al tiempo de duración de una obra en su totalidad, pero se debe tomar en cuenta que durante ese periodo, también hay otros subconjuntos de tiempos, por así decirlo, son las pautas y los ritmos que van marcando cada acto o movimiento y que en conjunto forman la acción.

LO. A partir del arte, ¿crees que se puede acceder a diferentes maneras de explorar el tiempo?.

RDT. Así lo creo, un ejemplo interesante se da en el cine, que por cierto en algunas ocasiones es una fuente de inspiración para realizar mis obras. Cada director de cine tiene una manera diferente de abordar la temporalidad, me parece fascinante como logran encapsular el tiempo en un mismo periodo; pueden alargarlo, estirarlo, o hacerlo más rápido y vertiginoso, dependiendo del concepto de la película o del tipo de emociones que quieren transmitir.

En el *performance*, *la acción* o llámese como sea, me refiero a cualquier tipo de evento que requiera de su ejecución en un tiempo real, también se puede lograr modificar la percepción de la temporalidad. Pero debemos de considerar que lo está presenciando el público, y cada persona trae en sus experiencia un modo particular de percibir el tiempo. Si no logramos conectar la pieza con la mayoría de los receptores, puede resultar un fracaso, al menos que pensemos que la gente no estaba preparada para apreciar dicho trabajo y más adelante se demuestre lo contrario. Aunque no se trata de ser condescendientes y flexibles con el único fin de entretener al espectador, pero

tampoco de que perdamos el control de la obra y con ellos caigamos en el tedio o la aburrición no intencionada.

LO. ¿Cuál es la importancia de los procesos en tu trabajo?

RDT. Para mí cualquier tipo de proceso es fundamental en el trabajo, tomar consciencia de ello es significativo. En los procesos podemos hallar aspectos interesantes que no habíamos hecho razón de ello antes de comenzar la realización de algún proyecto, y que en algún momento si así lo decidiéramos, pueden incluso cambiar el rumbo de la propuesta original. En otras ocasiones también podemos considerar que los procesos pueden ser mucho más atractivos que el producto final de la obra, en esta dirección podemos darle un mayor énfasis al trabajo previo que a la conclusión.

En el caso específico del *performance*, a mi parecer el lenguaje por sí mismo es un proceso, es un movimiento en constante cambio, quizás uno de los aspectos más sublimes de este tipo de manifestación es su impermanencia, por ello se asemeja tanto a la vida, desde que se gesta la idea hasta el final.

LO. Por último, me gustaría que platicaras sobre una de tus más recientes propuestas: *Harina y Epazote*. Coméntanos sobre el concepto de esta obra y cómo en este caso te refieres al cuerpo, al tiempo y el espacio.

RDT. Considero que en cualquier propuesta o manifestación artística está presente el cuerpo, el tiempo y el espacio, no es exclusivo del *performance*. En el caso de *Harina y Epazote* (2010-2011), es un proyecto que realicé en el ex templo de Santa Teresa la Antigua, hoy es el Museo de Arte Actual Ex Teresa, localizado en el centro de la Ciudad de México y a un costado del Palacio Nacional. Las referencias anteriores son importantes ya que gran parte del origen de esta obra toma como punto de partida la ubicación estratégica del *espacio* y la arquitectura religiosa del inmueble con todas las connotaciones que ésta tiene. También busqué de forma significativa que el proyecto se llevara a cabo durante el año de las celebraciones del Bicentenario en nuestro país. Otro dato curioso es que al frente del templo hay tiendas especializadas en la venta de uniformes para policías y militares.

El tema central de la propuesta es el narcotráfico, pero visto desde una perspectiva diferente a la cual los medios de comunicación están normalmente acostumbrados a tratar. En algún ocasión recuerdo haber leído las declaraciones que hizo el ex funcionario Jeffrey Max Jones Jones, en ese entonces Subsecretario de Fomento a los Agronegocios de la SAGARPA², en donde causó controversia el 28 de octubre de 2009,

cuando recomendó a los campesinos aprender las prácticas de mercado de los narcotraficantes, diciendo lo siguiente: “los narcos han tenido que remar contra corriente, luchar contra el gobierno y dominar el mercado sin subsidio”, y agregó “cuándo uno aprende la lógica del mercado todo lo demás cae por inercia sola y eso es lo que tenemos que aprender en el campo mexicano”. Al poco tiempo después de que hizo esta reflexión en público, se deslindó de estas declaraciones la Secretaría de Agricultura y el funcionario en ese entonces fue destituido por el gobierno federal.

Dado los acontecimientos actuales que estamos viviendo en nuestro país y las excéntricas celebraciones que el gobierno organizó en el año del bicentenario (2010), para festejar el aniversario de la Independencia de México y la Revolución Mexicana; esas han sido varias de las premisas con las que inicié este ambicioso proyecto.

En *Harina y Epazote* hay un intento por abordar dicho tema como una metáfora abierta y un ejercicio reflexivo, en la cual se percibe al narcotráfico como una industria organizada, que entre otros aspectos genera importantes fuentes de trabajo en diversos sectores de la sociedad, y a través de sus distintas estrategias de mercado en gran medida contribuye al desarrollo económico del país. También podría añadir, que desde hace décadas este fenómeno ha influido de modo determinante en nuestra cultura como sociedad, y por ello se podría afirmar que ya forma parte de nuestra identidad como nación.

La propuesta consistió en adaptar el ex templo de Santa Teresa la Antigua en un laboratorio industrial de trabajo con el fin de procesar, empaclar y distribuir grandes cantidades de harina y epazote, a través de la participación de un **cuerpo** de estudiantes de diferentes carreras, voluntarios y público en general. Para este fin se establecieron zonas de trabajo específicas y reglas estrictas para el mantenimiento, cuidado, manejo, producción, almacenaje y distribución de la materia prima, métodos parecidos a los que se utilizan en las plantas maquiladoras reales.

La harina y el epazote como materia prima en esta obra tienen una relación alusiva con la cocaína y la marihuana, sin embargo en ningún momento se pretendió simular dichos narcóticos, por consiguiente estos alimentos se evidenciaron en la instalación tal como son, excepto que la técnica y los materiales que se utilizaron en el empaclado de estos alimentos fueron similares a los que se manejan en los laboratorios clandestinos y plantas industriales para envolver dichos estupefacientes. De ese modo, durante el **tiempo** de la exhibición se generó una cantidad considerable de paquetes con dichos alimentos, mismos que al finalizar el proyecto fueron donados a diferentes instituciones y organizaciones no gubernamentales así como al público en general.

.....

1. *Street Spirit*, es una canción que fue escrita en 1993 por la banda británica Radiohead, incluida en el álbum *The bends*. El vocalista Thom Yorke dijo que la letra de la canción está inspirada en la novela *El camino hambriento* del escritor nigeriano Ben Okri (1991), y que su música está inspirada en el grupo R.E.M. *Street Spirit* se convirtió en la primera canción de la banda en alcanzar el top 5 en el Reino Unido, y es uno de los mayores éxitos de Radiohead en este país.

2. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).